

中国风动画——

传统韵味
时代表达

胡一峰

坚持“两创”
书写史诗要到生活和人民中寻找丰沛源泉,发现
火热篇章,也要到生活和人民中克服写作难
题,锤炼作品的新意和深度

“希望广大文艺工作者坚守人民立场,书写生生不息的人民史诗。”习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话,对新时代文艺工作者提出殷殷期望。坚守人民立场,需要投身人民创造历史的壮阔奋斗中,走为时代书写之路。写作长篇报告文学《西海固笔记》的经历,让我对这一点感触尤深。

西海固曾是一片长久被贫困笼罩的土地。这片土地见证了国家“三西”扶贫战略的大幕拉开,见证了近四十年的帮扶历程,见证了闽宁协作、脱贫攻坚等一系列国家重大举措取得显著成效,直至2020年,西海固迈入小康社会,从此开启新篇章。

我在西海固生活了三十多年,深知这片土地上父老乡亲的迷茫与痛苦,也深知他们的奋斗与追求、梦想与希望。后来我虽然离开这片土地,但几乎每年都会多次赴西海固采访、调研,对其脱贫攻坚、举措、历程有深入了解,也积累了许多真实鲜活的故事。这里到处都是会讲故事的人,当地群众、基层干部、扶贫工作者、支教老师……可以说,每个人身上都有一部扶贫史,这让我产生了写作的强烈使命感。

然而,西海固脱贫攻坚不好写。为什么?一是因为西海固脱贫攻坚为社会瞩目,相关报道已经铺天盖地,要写,必须出新!二是西海固脱贫是载入史册的大事件,题材上无疑具备“人民史诗”的气魄,但相关报道文字如何写出这种“史诗”气魄来?三是在写作意图上,我尤其希望写出西海固人在精神上的脱贫。摆脱了贫困的束缚,西海固人的精气神回来了,变得敞亮、开朗、自信、热情。这一变化给我感触最深,也是我最想着重表现的。

攻克上述写作难题的方法不在别处,就在生活里,在人民中间。几个月的前期采访让我更加坚定,要到生活和人民中寻找丰沛源泉,发现火热篇章,也要到生活和人民中克服写作难题,锤炼作品的新意和深度。“生活就是人民,人民就是生活。”我希望能以生活在最基层、身处脱贫攻坚最前线、受益最多的普通群众为主人公,对他们进行原汁原味地记录与描述;我希望扎根于深厚的西海固大地,捕捉最细微的社会细胞,让作品保持泥土的气息与厚重的诗意。

通过这次采访和写作,我首先收获了大量细节。丰富、真实、鲜活的细节,是一部作品打动人的关键所在。细节是无法虚构和想象的,也不是走马观花就能得到的。一日三餐,四季流转,细节就隐藏在人们的日常生活中,需要作家踩进生活的泥土,贴近现实的人物,在田间地头 and 屋舍炕头发现细节、感受细节、思考细节。

此外,我还收获了语言。人民是语言艺术大师,向人民学习语言是作家艺术家的共识。人民的语言源自心底,或形象生动,带着生活气息,或朴素自然,蕴含生活哲理。在西海固这片土地上,花儿、信天游、陇东小调的熏陶,让当地人讲话也像唱歌一样,有许多让人回味的精彩之处。一位长须飘拂的老汉开着车拉着我们,激动地说:“以前叫脚车,现在跑车哩,你说变化大不塞。哎呀,以前一条裤子儿人穿,一条被子儿人盖,现在连太空被都盖上了,你说变化大不塞。”采访“四好农村路”时,一位村民说:“车到山前必有路,有路还是‘四好路’。路通了,人富了,来人都说姑舅了。”驻村第一书记老刘介绍:“你看说得不好,你只要把事干下,老百姓会给你总结哩。”

以西海固为背景,我已经写了《上庄记》《锦绣记》《海原书》《野麦垆的春好》等不少作品。《西海固笔记》是我付出最大耐心与敬意的一部,也是我最温情最慰藉乡愁的一部。通过西海固脱贫这一历史事件,我希望写出众志成城创造美好生活的精神,写出我对土地与人的敬意。

如今,摆脱了数千年贫困的西海固人正以昂扬的精神风貌,为更加美好的生活继续奋斗。昔日萧关道、盐(茶)马古道、丝绸之路上的西海固,如今于千山万壑中变天堑为通途,构筑起高速公路、铁路、航空的立体交通网络。“路”的变化折射了时代的变化,西海固人已在路上,许多在历史中传扬的丝路故事有了新的注解,而这正是我在写的下一部作品。

写出对土地与人的敬意

季栋梁

品的视听呈现更趋流畅,带给人更强烈的沉浸感。《西游记之大圣归来》对实景拍摄、动画转化技术的运用,使树林、草地、山谷等场景达到逼真的视觉效果。为拍摄《白蛇2:青蛇劫起》中“水漫金山”的场景,创作团队前后耗时近3年。当巨浪漫天卷来,光焰四射,小青和白蛇、金色与黑色相撞,水墨韵味和现代动画相辉映,观众如身临其境。《哪吒之魔童降世》中全片特效镜头占近80%,仅5秒时长的“豹变”镜头就用了两三个月时间打磨;“火莲花融化冰面”画面只有6秒,制作却用了6个月之久。这些反复打磨的镜头、精心刻画细节,对于推动剧情、烘托情感起到至关重要的作用,而绚烂的画面、震撼的效果也成为中华美学新的载体和表达方式,体现了中国风动画在技术和艺术上的精益求精。

不断发展的动画技术,不仅带来传播载体、制作手段的变化,还助力动画艺术在内容、形式和美学上的深化拓展。正是在这个意义上,中国风动画为优秀传统文化的时代表达开辟了新的可能。比如,《中国古诗词动漫》系列作品把人物、故事和经典古诗词结合在一起,以事解诗、以诗言理,富有新意。诗中抽象的情感、朦胧的意境被转化为清新细腻的动画画面,达到了融情于“画”、诗“画”互彰的效果。再如,《大鱼海棠》从庄子“逍遥游”的观念中汲取创意,把中国传统文化中道法自然等思想融入动画。虽然这些作品在画面制作、叙事技巧等方面还有改进空间,但是为动画艺术与中华文化的深度结合作出了有益探索。

动画中的中国风,是对传统的回望和回味,更是崭新的创造,呈现出新的文化气象。中国风动画对中华优秀传统文化的深入挖掘,推动着中华美学精神和当代审美追求的结合,也为中华文化表意方式和修辞方法的创新提供有力支撑。

(作者为中国文联理论研究室副主任)
题为《集合中国动画众多经典形象的动画电影〈我们的冬奥〉海报》

制图:赵德汝

解读国风国潮

画手法和民间艺术形式,呈现出独特的视觉语言。《大鱼海棠》中以福建土楼为原型的建筑,《白蛇:缘起》里的八卦图阵、烟雨江南,《哪吒之魔童降世》里的山河社稷图,既给人似曾相识的文化亲近感,又因艺术形象令人耳目一新而激发欣赏兴趣,引导人们走进文化想象深处,获得奇妙的审美体验。

中国风动画并非原样复刻传统文化,更不是点缀式地使用中国元素,而是以符合现代人接受习惯的叙事方式,重新讲述传统故事,并赋予文化形象以新的内涵。《西游记之大圣归来》中孙悟空的振作之路、主角江流儿的成长历程,既给孙悟空、唐僧的形象增添了新内涵,又通过对师徒二人关系的重新定位,把西游故事讲出了新意。《白蛇:缘起》里白娘子、小青突破传统民间神话“报恩”的单一维度,以敢爱敢恨的女性形象丰富了观众对这两个人物的认知。《哪吒之魔童降世》里的哪吒是充满自信又淘气活泼的现代孩童,他既延续了传统故事中人物的叛逆性格,又跳出传统神话框架,加入担当责任、把握命运的现代意识。《小门神》里的郁垒、《姜子牙》里的姜子牙,也都充满生活气息,是和观众同欢乐也同忧愁的普通人,拉近了与观众的距离。

这样的处理,在保留传统形象文化内核的同时,又打破人们对传统故事及角色的刻板印象,在“陌生化”中赋予传统形象新的艺术生命。这些作品在传统韵味和现代情感交融汇通中,以富有现代意识的人物建构,散发出强烈的艺术感染力。可见,中国风动画是传统的又是现代的,它讲的是当下故事,贴合当代观众审美心理,因而能唤起人们的共鸣。

科技助力 深度转化

动画的发展与科技进步密切相关。正是在技术的不断突破中,创作者将水墨、皮影、剪纸以及戏曲程式、唱腔融入动画艺术中,演绎出动人的故事和画面。几十年前,分层渲染着色工艺的使用,催生出《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》等中国独有的水墨动画。《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》等当年令人难忘的视听“大片”,同样离不开科技助力。

时代潮流和受众迭代对艺术提出了新要求。随着数字技术的运用和提升,动画作

核心阅读

中国风动画并非原样复刻传统文化,更不是点缀式地使用中国元素,而是以符合现代人接受习惯的叙事方式,重新讲述传统故事,并赋予文化形象以新的内涵。

中国风动画对中华优秀传统文化的深入挖掘,推动着中华美学精神和当代审美追求的结合,也为中华文化表意方式和修辞方法的创新提供有力支撑。

现代气息的故事,表达中国人对真善美的追求。观众与这些“老朋友”在银幕重逢时,能够感受到中华文化奔涌向前的生命力和创造力。

别具特色 引发共鸣

动画是一门综合性艺术,具有新奇有趣、求新求变的艺术特征。它善于以新的美学样式表现文化内涵,带给观众新的文化认知和审美体验。在百年发展历程中,中国动画形成独树一帜的美学风格,中国风动画深受瞩目。

中国风动画充分运用水墨写意、青绿山水、民间剪纸、年画壁画、皮影木偶等传统绘

讲述这样的鲁迅

崔昕平

类文体的开创者,又是这类文体创作高峰的代表。在鲁迅笔下,中国文学的传统母题“故乡”就有了新的书写。在灾难深重的旧中国,故乡不再是自古以来文人墨客寄托美好回忆的桃花源,而变成了一个“回不去的地方”。作者以此认为这是“中国现代小说在产生之初就发生的转折,蕴含着从未有过的主题深度”。在谈及《藤野先生》时,作者从“刻板平凡如藤野”与“深邃热情如鲁迅”之间“看似不可思议的短暂际遇”,延伸出作家太宰治以此际遇为主题创作的小说《惜别》,展现了作者的史料功底。

《这样的鲁迅》深入鲁迅内在的精神景象,生动描述他的文学才华和内心激情,展现一个犀利而又宽厚、冷峻而又温暖、豁达而又坚定、热情而又幽默的鲁迅。他是痛苦的,更是清醒的;他体验着自己的苦痛,更关心世人的艰辛;他担忧娜拉出走以后无路可走,又担心人们庸居于自己的屋檐下不思进取;他有深邃的思想,又愿意为文学青年做琐碎的编辑工作。作者尤其聚焦鲁迅骨子

里“火的冰”特质。与他对敌人口诛笔伐的冷傲截然两样的,是他对青年人的包容。作者记录下几则鲁迅和学生们的故事,从他的待人接物中,读者能够感受到鲁迅有“一颗温润而宽宥的心”。书中有几张珍贵的照片,是鲁迅与青年人交流时拍摄的。只见他坐在学生们的中间,笑容和煦温暖,那是对中国未来的深切之爱。这样外表冷峻、内心热烈的鲁迅更加真实,也更能激起读者的敬意。

正如作者在开篇章节中所说的:“面对今天的青少年读者,我最想向大家讲述的是这样的鲁迅:一位孜孜不倦的求索者,一位把自己的人生追求融入对国家、民族命运的思考中,并为之奋斗的中国人。”对鲁迅形象的认识和概括可以从各个方向进入,由于年龄境遇不同,每个人都会得到不一样的结论。但在鲁迅身上,有一代又一代读者公认的品格——求索光明、求索真理,这也是青少年应确立的人生目标。鲁迅一生都在关心青少年,一代代青少年也在阅读中接近鲁

《这样的鲁迅》: 阎晶明著;
北京少年儿童出版社出版。

创造性转化
创新性发展纵横谈

中国动画,到今年已经100岁了。百年来,中国动画一直深入探索民族化道路,一代代创作者努力把中华优秀传统文化融入动画艺术,创作出大量彰显中国风格、中国气派的优秀作品,不断为世界动画艺术宝库增添新的光彩。近年来,中国动画佳作迭出,成为一道亮丽风景线,书写着中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的新篇章。

百年追求 勇攀高峰

一部淘汰的摄影机,几摞白报纸,一些电影胶片、洗印药粉,在一间8平方米的亭子间里,万氏四兄弟开始尝试制作属于中国自己的动画片。功夫不负有心人,1922年万氏兄弟制作的动画广告片《舒振东华文打字机》诞生,成为中国美术动画片的滥觞。19年后,中国第一部长篇有声动画电影《铁扇公主》面世。对中国古代绘画的大胆借用、夸张而幽默的人物形态、天马行空的想象力,这部动画以鲜明的艺术特色震撼海内外。

新中国成立后,《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《哪吒闹海》《三个和尚》等一大批动画作品,更是让中国动画在世界舞台上大放异彩。据统计,20世纪50年代至80年代中期,上海美术电影制片厂创作的数百部动画片中,有30余部在各类国际电影节获得40余个奖项。依托这些令人瞩目的优秀作品,“中国动画学派”以坚定的文化自信、鲜明的艺术风格,为我国动画艺术的长足发展积累了丰富经验。

近年来,《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《大鱼海棠》《白蛇:缘起》《姜子牙》等优秀动画电影接连出现,《中国古诗词动漫》《桃花源记》等一批动画短片在网络平台受到广大网友喜爱,百年中国动画迎来新的高光时刻。这些作品以中华优秀传统文化为深厚底气,通过孙悟空、哪吒、姜子牙等充满传统韵味的艺术形象,讲述具有

2021年是鲁迅诞辰140周年。阎晶明《这样的鲁迅》面向广大少年儿童而作,具有特殊的纪念意义。

鲁迅在中国现代文学史与思想史上的地位与影响毋庸多言。百余年来,鲁迅作品显示了跨越时代的经典性。《这样的鲁迅》以独特方式,让伟大、深邃的人物“走近”少年儿童。书中将鲁迅的人生之路与创作之路相结合,以绍兴、南京、北京、上海四地为线索,把鲁迅的重要作品与创作背景、创作契机、创作心态进行有机关联。譬如大家熟悉的《故乡》,作者强调此文是鲁迅于1921年新年刚过、新春将至之时,在刚刚搬入的北京新居中所写。由此读者对《故乡》的书写有了更贴近历史语境的认知——故乡与新居,旧岁与新春,曾经与此同时,来途与前途,交织出《故乡》文字背后的人生况味。

本书没有简单地材料罗列和背景考据,而是探讨鲁迅文本经过时间沉淀后展现出的更深层意义。比如鲁迅写作时坚持“选材要严,开掘要深”,所以他常常既是一