

中国动画——

从塑造典型形象到创造经典作品

饶曙光

科技赋能艺术

无论媒介如何更迭、技术如何变化，电影始终是人们精神生活不可或缺的一部分。作为电影人和影迷的“节日”，电影节发展前景宽广且光明

创造性转化 创新性发展纵横谈

今年是中国动画诞生100周年。翻阅百年中国动画史，从上世纪的《铁扇公主》《神笔》《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《哪吒闹海》《南郭先生》等经典名篇，到新世纪以来受到观众喜爱的《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》《白蛇2：青蛇劫起》等作品，都因为塑造出典型的艺术形象而深入人心。

百年中国动画，从塑造典型形象到创造经典作品，生动呈现中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。取材自中国古典小说、神话传说、民间故事、童话故事的经典原型，通过典型化的创作方法，生成既有鲜明个性又具普遍共性的艺术形象，对当下中国动画的创新发展具有启示意义。

形象塑造 追求“以形写神、形神兼备”

塑造典型形象是文艺创作的中心问题。形象立则作品立，一部艺术作品缺少生动传神的艺术形象，很难称之为成功，更不可能传世。自诞生之日起，中国动画就深受中国传统美学的影响，追求“以形写神、形神兼备”，成功塑造了诸多影响至今的典型形象。

作为中国第一部水墨动画片，上映于1961年的《小蝌蚪找妈妈》真正做到让齐白石的“画”动了起来。该片借鉴中国山水画的技法，创造出一群栩栩如生的小蝌蚪形象，让茅盾发出“名画真能动，活栩栩如生”的感叹，在中国动画史上，为南齐画家谢赫所言的“气韵生动”留下最初的注脚。上世纪60年代，上海美术电影制片厂制作的《大闹天宫》一方面追随当时的审美潮流，另一方面保留性格鲜明的艺术神韵，成功塑造了一个集勇敢与活泼于一体的孙悟空，其惟妙惟肖的形象被几代观众铭记，也影响到其后很多艺术创作。1979年版的《哪吒闹海》中，著名画家张仃设计的哪吒造型，既具有“神”的超凡脱俗气质，又有了“人”的生活气息。

④

核心阅读

在动画技术并不发达的上个世纪，中国动画人创造出生动传神、极富东方神韵的艺术形象。在动画技术不断革新的今天，我们对动画形象的塑造更应该形神兼备，让技术服务于内容。

中国动画的民族风格，是内容与形式的统一，需要我们继承和发扬中国传统美学，尤其是造型艺术的丰厚传统，注重从古典小说、民间文学中萃取题材。

②

纵观中国动画史上的这些经典形象，无不是把握住了中国传统美学中“以形写神、形神兼备”的原则。

在经典形象被反复重写的当下，唯有融通时代审美、价值观念与创作理念，才能赋予经典原型以新的神韵、新的价值。2015年上映的《西游记之大圣归来》、2019年上映的《哪吒之魔童降世》结合时代语境，在取材传统的基础上创新发展。《西游记之大圣归来》塑造出桀骜不驯、侠气冲天的孙悟空，《哪吒之魔童降世》的哪吒是一个“我命由我不由天”的孩童。

在动画技术并不发达的上个世纪，中国动画人创造出生动传神、极富东方神韵的艺术形象。在动画技术不断革新的今天，我们对动画形象的塑造更应该形神兼备，让技术服务于内容。

意蕴生成 追求“观物取象、立象尽意”

重写意、轻写实，追求形式与内容的高度统一是中国动画一贯的美学追求。上世纪60年代，中国动画以水墨意境、华丽高雅等为美学旨归，形塑了中国动画民族风格，在世界艺术之林树立起“中国动画学派”的声誉，也对后来探索民族动画产生了深远影响。

中国传统美学历来注重“观物取象、立象尽意”。“凡画山水，意在笔先”，旨在说明形象表达的不仅是外在形式，更重要的是内在意蕴。以物质表现精神、以有限表现无限、以有形表现无

②

③

形，对于中国动画至关重要。

《大闹天宫》和《哪吒闹海》的民族风格表现为浓重、绚丽的格调。在山川、石头、草木等景物以及宫殿建筑的造型设计上，华美的视觉造型和活泼的内在情绪融为一体，个性鲜明的人物性格与华丽鲜艳的神奇景色相得益彰，传统绘画的形式美感和装饰美学意味有机融合，呈现出一个灿烂丰富的意象世界，于情景交融中揭示作品的内在意蕴。《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《鹿铃》等水墨动画，契合中国传统绘画艺术的审美观念，形塑出自身的美学风格，真正做到了情景交融、虚实相生、移情入化。

这些经典作品以丰富的审美意象，体现中国传统美学“观物取象、立象尽意”的原则。以历史反观当下，走向更高层次的审美意象，以崇

①

高和优美涵养时代、涵养人，仍是动画高质量发展的不可多得的宝贵经验。

价值表达 追求“推陈出新、现代转化”

呈现与表达价值观念，是典型形象塑造的目的。在今天，动画电影的竞争力主要在于承载的价值观念。近年来，一批国产动画电影赓续传统，从古典小说、神话传说中寻找创作原型，从传统题材中寻找素材，结合新的时代语境，创造出贴合当下观众尤其是年轻观众的表达方式。这既是创作者文化自信的表现，也受益于科技的进步。

《白蛇：缘起》在借鉴经典神话原型的基础上，现代化演绎了“白蛇传”，另辟蹊径讲述许仙与白蛇的前世传奇，传达出现实世界中“亲、友、爱”的价值观念；与此同时，借助跨媒介叙事，运用最新技术，打造极具东方审美意蕴的水墨画风格。这部电影以一种现代化、全龄化、年轻态的审美表达，拓展了电影的表现空间，给观众带来更新鲜、更时尚、更愉悦的视听享受。

从上世纪的《大闹天宫》《哪吒闹海》到近年的《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》，孙悟空、哪吒的形象发生了显著变化，形象内涵也被赋予新价值、新理解和新呈现。数字技术带来观影体验、形象造型的更新，但影片中艺术形象的内涵和成长叙事的主题始终未变。

今天的人们依然品读着经典形象，依然能汲取到精神滋养，这正是经典形象的不朽之处和时代价值。让经典原型通过创造性转化、创新性发展，显现情感共性和时代特征，在新的时代焕发出新的力量，应该是当代艺术家的追求与使命。

创新离不开深厚的民族文化土壤。实现真正意义上的创新，要求创作者不断拓展精神视野、更新艺术观念，更要立现时代价值观念，重新认知和阐释传统，挖掘其所蕴含的跨越时空、足以征服当代观众的精神、情感和力量，使丰富的历史人文内涵得到有力弘扬和广泛传播。

中国动画的民族风格，是内容与形式的统一，需要我们继承和发扬中国传统美学，尤其是造型艺术的丰厚传统，注重从古典小说、民间文学中萃取题材。历史经验是当下中国动画实现创造性转化、创新性发展的宝贵遗产。

(作者为中国电影评论学会会长)

- 图①：动画电影《鹿铃》剧照。
- 图②：动画电影《南郭先生》4K修复版海报。
- 图③：动画电影《西游记之大圣归来》剧照。
- 图④：动画电影《大鱼海棠》海报。

饶曙光供图
制图：赵德汝

用影像展现稷下学宫的历史内涵

王志民

公元前374年，齐国临淄，“一声声粗犷的劳动号子里，一座建筑渐渐显出它宏伟的轮廓——稷下学宫，中国最古老的高等学府之一，即将在这里诞生。”跟随纪录片《战国大学堂之稷下学宫》追寻的目光，稷下学宫的历史进入观众的视野。

稷下学宫历经150余年，与古希腊的雅典学园几乎同时出现，堪称世界上最早的“高等大学堂”之一，在中华文明史乃至世界文明史上有着重要的地位。稷下学宫所处的时代背景广阔而复杂，发展历程艰难曲折，所涉史实多、容量大，取舍难度也非常大，此前缺少地下文物和文献资料的支撑。将这一重要的历史题材制作成一部高品质的纪录片，十分考验创作者。

《战国大学堂之稷下学宫》以5集的体量探寻稷下之学，通过多种视听语言较好地实现了古今对话，展现出历史文化的广度、深度和高

度。创作者将思想的定力，转化为弘扬中华优秀传统文化的历史自觉和讲好中国故事的文化自信。

纪录片在娓娓叙事中生动再现历史、还原场景，将两千多年前稷下学宫的漫长历史与丰富内涵展示出来，让人们在真实、具体而美的体验中，汲取优秀传统文化的滋养。本片以稷下学宫发展史及影响轨迹为主线并贯穿始终，重大事件标注公元纪年，以增强历史感和清晰度。时间上，由战国时期延展到汉武帝时期，空间上，由齐都临淄而至秦汉都城，真实展现了稷下学宫如文化大树一般的巍峨雄姿和深远的历史影响。同时，围绕重点人物讲故事，通过具体鲜活的历史人物故事，最大限度展示历史场景，还原稷下之学的重大事件和思想内涵，以人物之间的师承关系和相互影响来串联史实、丰富主线，使所有人物和故事紧紧围绕稷下学宫展开，鲜活生动、引人入胜。

让文化遗产活起来也是本片的追求。专家讲解和经典文献的阐释，贯穿在重要历史节点和历史人物命运的转折处，观众可以跟随专家的讲述，加深对稷下学宫的历史及其深层次文化肌理的认知。本片还以点睛之笔，将一些与稷下学宫相关的成语典故，如“一鸣惊人”“门庭若市”“孙庞斗智”“徐州霸王”“滥竽充数”等，融入故事中，既突出主题，又增强了可视性。这些精心的构思和丰富的呈现穿插交织，较好地实现了历史题材的创造性转化，让观众获得酣畅淋漓、一气呵成的视听感受。

稷下学宫是诸子百家的学术中心，该片选取“战国大学堂之稷下学宫”为题，抓住了稷下的本质属性，并以教育活动为主线贯穿始终。片子首尾与古希腊的雅典学园紧密联系，让稷下之学的光芒照亮世界文明的星空，不仅还原了历史的真相，而且坚定了人们对中华文明的自信和自豪。

当然，从精益求精的角度看，该片也有一些遗憾之处，存在结构不够均衡等问题。就在本片播出前，稷下学宫遗址在临淄故城西门外的系水河边被考古工作者发现。拂去历史的尘埃，稷下学宫展示出宏大规模和丰富内涵，为我们深入探讨这座文化宝库提供了珍贵的地下文物资料。因此，我们期待能看到更丰富、完美的稷下学宫纪录片再次呈现。

(作者为山东师范大学资深教授)

开拓电影节展示与传播的新空间

李晓红
王紫研

正在发生的数字技术变革，为电影进一步开拓展示与传播的新空间。越来越多的电影节尝试“线下+线上”的办节模式，通过云观影、在线交流、视频互动等方式，更好地服务电影人和电影业，鼓励观众参与共享，推动电影文化交流，进一步扩大了电影节的多元呈现和广泛传播。

5G提升了信息传播速率，有效避免了播放卡顿、网络延迟等不良体验。4K+5G直播技术被应用在第二十二届上海国际电影节开幕式上，此后举办的北京国际电影节、中国金鸡百花电影节、平遥国际影展等也纷纷采用直播技术。直播技术的革新，不仅让内容更具视觉冲击力，也进一步打破时空的限制，让更多观众可以身临其境地感受大型盛典的魅力，扩大了电影节的参与度和传播力。

许多新媒体平台依托自身特点，为电影爱好者创造更多互动的机会。比如，线上直播开辟评论区与弹幕，观众可实时表达感受，不同评论与弹幕的同时出现，大大增强收看时的“陪伴感”，强化线上观影的社交属性。线上投票也是一种有效的互动参与形式。2021年，第三十四届中国金鸡奖面向大众征集主视觉海报，线上投票有效引发观众对电影节的关注。其中，更符合网络审美的海报《雄鸡凝视》遥遥领先，而后发展成为表情包广泛传播，拉近了电影节与普通受众的关系。

正如新媒体时代我们运用语音、视频与远在外地的亲人朋友交流一样，电影人和影迷即使分隔天南海北，也可以交流不断线。电影节举办线上电影节大师班，面对面变成了在线，方式变了，本质没变，电影课堂的大门面向更多受众打开。在2021年中国金鸡百花电影节暨第三十四届中国电影金鸡奖系列活动的影展上，《湘女萧萧》的导演谢飞、《生活的颤音》的导演滕文骥等主创与厦门大学的师生进行了线上对话。作为系列活动的电影保存修复论坛，也采取了“线上+线下”的方式。

过去的电影节，一部电影只能放映有限的场次，尽管特别受欢迎的影片会加映，但也很难以满足影迷群体的观影热情。如今，线上观影实现了有力补充。第十一届北京国际电影节的“云上电影节”全面升级，观众可以在“云上北影节”专区观看建党百年、冬奥影像、环球经典等主题精品影片，还有来自全球多种类型的优质新片独家放映。北京广播电视台同时开启第十一届北京国际电影节电视展映，影迷们有了更多观影选择，“客厅影院”进入千家万户。

云观影给予观众更多的自主权。影迷可以根据不同板块自由挑选影片，随时快进暂停，观影之余还可带话题参与讨论。“云上北影节”还设计了前沿报道、明星荐影、电影大师班等环节，让观众在网上也可以体验参与电影节的乐趣。如今，在艺术机构、视频平台、策展人等共同努力下，不同规模和定位的线上影展也涌现出来。如，中国电影资料馆与视频平台合作，以庆祝中国共产党成立100周年为主题，推出修复版红色经典影片《南征北战》《红色娘子军》《铁道游击队》等，线上展映受到观众的好评。

无论媒介如何更迭、技术如何变化，电影始终是人们精神生活不可或缺的一部分。作为电影人和影迷的“节日”，电影节发展前景宽广且光明。无论创新直播技术、拓展传播渠道，还是举办云上电影节，电影节的改变都应服务于电影人、服务观众为要。依托平台与技术优势，创新展映与活动环节，实现线下与线上的优势互补，电影节的覆盖面和影响力再上新台阶。

