

坚持“两创”
关注新时代文艺

近年来,中国动画创新演绎中华优秀传统文化,用精美的画面、鲜活的形象、动人的故事,吸引越来越多观众走进电影院,领略中华文化之美。传统文化题材动画不断推出精品,成为坚持创造性转化、创新性发展的生动实践。

——编者

动画电影创新展示中华文化

詹庆生

回顾百年中国动画史,传统文化一直是中国动画显著的精神标识和深厚的文化根基。从《铁扇公主》《大闹天宫》到《哪吒闹海》《宝莲灯》,从题材故事、形式语言到内在精神,鲜明的传统文化特色和强烈的民族美学风格,确立了动画电影中国学派在世界动画艺术领域的独特地位。进入新时代,《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》等作品相继获得成功,让中国动画更加自觉聚焦自己的文化根基,由此进入“轻舟已过万重山”的创作新天地。

2023年中国电影暑期档,刷新了票房、观影人次等多项纪录,显示了中国电影市场的强力复苏。其中,动画电影《长安三万里》艺术展现盛唐气象和浪漫想象,助推了读唐诗、学历史的热潮,并以18亿多元票房成为中国动画电影票房亚军,延续了新时代以来传统文化题材动画叫好又叫座的可喜局面。截至目前,中国动画电影票房榜前20名全部诞生于2015年以后,传统文化题材动画电影不仅囊括了票房榜前三,在前10名中甚至前20名中都占据一半,并且在观众满意度、传播度上都有相当不错的表现。传统文化题材已经成为占比最高、最具影响力的中国动画电影类别之一。

5000多年绵延不绝、辉煌灿烂的中华文

明,为中国动画提供了极其丰富的创作素材。《西游记》《封神演义》《山海经》等经典名著、神话故事、民间传说,国画、剪纸、舞狮、京剧等传统艺术形式,唐诗、敦煌、武术、民族服饰和古典建筑等传统文化符号,为中国动画注入浓厚的历史底蕴和文化色彩。这些动画电影创作强化对传统文化资源的转化创新,普遍进行大幅改编甚至新创作,使之更适应互联网时代的审美风尚。《西游记之大圣归来》《姜子牙》《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:哪吒重生》《新神榜:杨戬》等作品都只借用了原型故事的人物关系转而讲述新的原创故事,赋予传统故事时代新意。

动画电影创作者还积极借鉴先进创作经验,提升艺术表现力。层层推进、高潮迭起的类型化叙事日趋成熟;更加注重人物形象的丰富性和复杂性;奇观化的视听呈现更加震撼;将神话传说与动作、悬疑、武侠、科幻等电影类型进行交叉融合;探索世界前沿动画制作技术,融合国画留白、晕染等技法,营造虚实相生、气韵生动的诗意情境,彰显鲜明的民族风格和东方美学。《大鱼海棠》《白蛇:缘起》中的海天一色、青山绿水让人心醉神迷,《新神榜:杨戬》中的蓬莱与瀛洲仙岛、水墨粒子令人惊叹。重新找回“自我”的中国动画正在建构起新的美学,创造属于这个时代的动画

新范式。

中国动画创作者自觉将中华文化基因同当代中国文化相适应,同现代社会相协调,反映时代心声,传播主流价值,与当下的观众达成交流和共鸣。《姜子牙》既体现着传统文化“讲仁爱、重民本”的思想内涵,又展现出鲜明的现代人文精神。《哪吒之魔童降世》中哪吒形象被赋予了不畏强权、敢于斗争的精神品格。《长安三万里》中的李白与高适,分别对应着对浪漫主义的向往追求和现实主义的深沉厚重。影片用一首首唐诗联结了古与今、传统与现代,诗意地描绘珍贵文化记忆,凝聚着鲜明的中华民族共同体意识。

对中华优秀传统文化的深入学习和自觉运用,已经成为中国动画创作者的基本功、必修课。动画创作与传统文化之间的良性互动及其积极成果,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,做出了颇具启示意义的生动实践。新时代传统文化题材动画正在以动人的中国故事、鲜明的中国风格,彰显中华文化的无穷魅力,为推动文化繁荣、增强文化自信发挥着独具特色的积极作用。

(作者为国防大学教授)



①

图①、图②:动画电影《我们的冬奥》中的冰墩墩、雪容融、孙悟空形象。

张成供图

图③:动画电影《白蛇:缘起》海报。

詹庆生供图

版式设计:蔡华伟

新技术运用提升动画电影表现力

张成



②

100余年来,中国动画人一直在探索,将动画艺术的媒介属性、技术属性与民族文化、民族形式融汇统一,形成独树一帜的“中国动画”。新时代以来,《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《罗小黑战记》等动画电影以数字特效呈现瑰丽想象,吸引亿万观众走进影院,有的作品还在国际上产生良好反响。原本针对青少年观众的动画电影一次次“破圈”,成为我国观众喜爱的主要电影类型之一。

中国动画电影的母胎技术是传统美术。上世纪20年代,我国电影杂志上不乏动画电影原理的译介,但动画关键技术尚不被电影人掌握。万籁天鸣和弟弟万古蟠、万超尘、万涤寰研究动画技术,结合皮影戏、走马灯以及活动西洋镜的投影原理,在1925年摄制出动画广告片《舒振东华文打字机》。在动画短片《大闹画室》中,万氏兄弟反复尝试,摸索真人与动画结合演出。1941年,万氏兄弟在动画长片《铁扇公主》中采用了中国山水画和传统戏曲

的造型风格,并在孙悟空这一角色身上寄寓了中华民族不屈不挠反侵略的精神风骨。万氏兄弟孜孜以求“让中国山水画动起来”,研创动画电影技术,推出原创动画作品,让动画电影这一艺术形式在中华大地绽放光彩。

新中国成立后,我国动画创作者将传统工笔、水墨、壁画、剪纸、皮影、木偶、年画、版画等技艺引入动画制作,采用中国美术的理念、风格、材质、技法等创作动画电影,形成了中国特有的“美术片”。如《九色鹿》用高丽纸做出敦煌壁画的斑驳风格;《金色的海螺》创造性应用繁复细致的剪纸艺术;《阿凡提》则用泥偶定格的形式讲述民间故事……这些美术片艺术风格鲜明、形式内容协调、传统气韵生动,形成了独具一格的主题、造型、叙事,以鲜明的民族风格享誉世界影坛。

新时代以来,动画电影生产进入数字虚拟制作阶段,计算机动画、数字特效、动作捕捉、虚拟现实等技术陆续投入应用,为动画电影创作提供了有力支撑。虚拟制作让创作者既能游刃有余地制作长镜头,也能更加自如地实现镜头切换,有效增强了观众的沉浸感和代入感。以数字技术和中华优秀传统文化为双翼,古典文学、书画、歌舞、文物等文化遗产创造性转化为生动影像。如唐诗“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”蕴含的近远景切换、黄色和白色跃动交织的视觉

体验得到画面呈现:“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”的磅礴气象被尽情展现。新技术应用为艺术表现力赋能,显著拓展了动画电影的题材领域,提升了中华优秀传统文化跨媒介传播能力。

新时代动画创作者在汲古润今基础上,主动拓宽视野、与时俱进,吸收众家之长为我所用,探索构建新的动画美学。如果说过往的美术片更加注重开掘神话故事、民间传说、小说传奇,近期动画电影则向更加广博深厚的中华文明纵深掘进,并在故事讲述中更加强调现代叙事逻辑和当代价值内涵;传统美术片讲究写意,当代动画则更擅长以细节写实支撑天马行空的想象。如《西游记之大圣归来》中孙悟空毛发的真实力学反应,《哪吒之魔童降世》中角色细致的面部特写,都为人物情感表达提供了更具说服力的细节支撑,实现了写实与写意的统一。

我国动画创作者以中华优秀传统文化为根脉,以新型信息技术为手段,在动画创作上取得扎实成果,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展提供生动案例。我们要深刻理解中华优秀传统文化的精髓要义,下大力气研发动画生产工具工艺,在与时代和观众的互动中探索新的艺术空间,实现新的艺术表达,为中国动画高质量发展贡献力量。

艺海观澜

山河壮美,他们用坚守谱就宏伟诗篇。征途漫漫,只要那些勇敢坚韧的奋斗者在路上,我的书写和陪伴就永不停歇。

20多年前,我大学毕业后的第一份工作在乡镇,镇政府大楼后身是高耸入云的大山。夜晚降临时,我站在楼顶,望着遥远山峦上一盏盏稀疏微弱的灯火,陷入了沉思:山那么高、水那么深、路那么陡,人们待在这大山里,是为了什么?

到了秋收的季节,一场冰雹袭击了农田。雹灾过后,我们下乡统计灾情,我以为我会看到无数忧伤的脸,结果我只看到满山忙碌的农户。我问他们,不难过吗?他们回答说,难过难过,过了就不难,这雹灾来得早,还有时间改种。风吹过大山,他们脸上写满了坚毅和乐观,我感受到了他们内心深处对生命的虔诚和对庄稼最朴实的情感。过了就不难——这是他们最朴素坚韧的逻辑,只要土地还在,他们就会继续播种耕耘,继续和土地交换生长与收获的喜悦。

乡镇生涯既艰辛也快乐,是一座创作的富矿,给予我太多厚实而绵长的细节。我在长辈们同事们的带领下,在冬日的寒风中挑来牛粪沤烤烟堆肥,他们教会我通过一只蚂蚁的忙碌来印证证肥的成功。大雪飘飞的季节,我们拿着竹竿丈量茶园,路过农户家门口,他们会递来一杯烈酒,让我暖暖冰凉的胃,然后告诉我,前年地里开始种生姜和香葱,赚的钱也比往年多。他们说话时,用采割过苕藤的手指抹过眼角的皱纹,笑容和露珠一样清澈。仲夏夜时,我们打着手电筒,沿着沟渠查看各村秧田放水的情况。潺潺的清泉欢快流进一块块秧田,月华如水银一样泻满山路,它们晃啊晃,晃出水稻抽穗扬花的芬芳,和晚风一起扑入我怀中,那是丰收的味道。月光催化了某些思考,我更加理解生命的意义,人们像一把把倔强坚毅的锄头,一次次捣碎泥土,种下希望,每一个秋天都是对春天厚重的交代。

我喜欢这样的朴素和坚韧。10多年来,我的创作大都沉浸在西南腹地。在创作长篇报告文学《迎春记》时,我跟着优秀共产党员邓迎春爬过5座高山,那曾是麻怀村孩子们上山读书每天必须攀越的山岭,一天来回两次,一次三个小时。后来邓迎春和村民们一起凿隧洞,他们用钢钎凿、用双手刨,花了整整10多年的时间,凿出了一条麻怀隧道,孩子们从这里上山只需要走10分钟。我问邓迎春,那么厚的山,日复一日、年复一年,凿洞的勇气和毅力从哪里来?她说,几十户人围在大窝凼里,夜里静得狗都不叫,那种与世隔绝的孤独有多深,勇气就有多大。我又问她,为什么不搬出去?邓迎春说,要是嫌家穷就都走掉,农村怎么办?土地是老百姓的金不换啊!为了凿洞,邓迎春付出了最美的青春年华,当她代表麻怀人民坐上飞机去北京领奖时,她已是一位手上长满老茧的中年妇女。一穷二白的麻怀村在她的带领下,实现了脱贫致富奔小康的美好梦想。

在我的长篇小说《血液科医生》中,故事原型重庆新桥医院血液科主任张曦等人,更是持续用三代人的时间,从零起步,实现骨髓移植从无到有,再从全相合移植提升到半相合移植,为中国西南地区血液病人带来更多希望。科研的道路和在深山里耕种、在山腹里凿洞一样漫长寂寞,当他们经历艰苦漫长的跋涉,身后开出灿烂的茶花时,我们才发现,世界之所以如此美好,生活之所以越来越好,是因为有无数人为了我们开荒辟草。

我越来越敬畏这些茫茫人海深处和万家灯火背后的人,他们执着坚韧,无声地耕耘、播种,用汗水和智慧点亮一盏盏希望的灯火。我唯有以文字为碑记,写下邓迎春与村民战天斗地的铿锵豪迈,写下几代血液科医生无怨无悔探索生命密码的艰苦卓绝,写下年轻全科医生们扎根乡村的青春誓言……

山河壮美,他们用坚守谱就宏伟诗篇。征途漫漫,只要那些勇敢坚韧的奋斗者在路上,我的书写和陪伴就永不

停歇。

(作者为贵州省文联副主席)

书写那些勇敢坚韧的人们

肖勤

文艺评论

③