

网络漫画

如何为生活添彩

张鹏禹

文化只眼

随着智能移动终端的普及，新兴网络文艺以其新颖的艺术表达和接地气的主旨内涵成为网民新宠。这其中，特别值得一提的就是近几年十分火热的网络漫画。

漫画以其老少咸宜的大众化审美风格，历来拥有广泛的受众。网络发表平台的拓展让漫画的创作队伍更加庞大，大量专业或非专业创作者凭借微博、微信等平台一展才华，收获了众多拥趸。其中的代表性创作者有老树、小林、陈小桃、海带等。他们中，有的拥有数百万粉丝，有的作品累计点击量上亿次。在快节奏的现代生活，这些机智幽默、轻松有趣、笔意简省、风格清新的网络漫画，让终日忙碌的人们心情得以放松，为日复一日的生活增添了一抹亮色。

另一方面，随着创作队伍日益庞大，同质化、雷同化、无厘头、荒诞搞笑等问题也日益凸显。如何让网络漫画真正成为人们日常生活审美的有益途径，笔者认为有以下两方面需要注意：

好的网络漫画要有浓郁的生活气息。“90后”漫画作者陈小淘因漫画《全国美食为热干面加油》为全国网友熟知。这幅作品中，热干面的卡通形象坐在病床上，医生在床边照顾他，窗外还有从各地赶来为他加油的小伙伴。漫画表达了新冠肺炎疫情期间全国人民与湖北人民守望相助的深情，接地气又暖人心。小林的漫画从日常生活细微小事取材，在调侃、戏谑、自嘲中捕捉生活中有意味的瞬间，传递人文关怀。他的一幅作品中，一位穿着黑风衣、发型潇洒的男乘客手握扶手，在地铁中凝视窗外，配文是“地铁上有个忧郁帅气的男生/沉重地凝视漆黑的窗外/他肯定是/手机没电了！”用反讽的手法将现代人对于手机的依赖展现得淋漓尽致。不难发现，与猎奇搞怪、博人眼球的漫画不同，这些作品是创作者从生活中主动搜集创作素材的成果，贴近大众情感与审美诉求，具有打动人心力量。

好的网络漫画要有接地气的美学表达。在手机触屏时代，受众欣赏网络漫画多是利用碎片时间或休闲时间，往往一带而过，不会凝神细察、反复咀嚼，这就要求网络漫画具有简省鲜明、一目

了然又韵味悠长的风格。老树的作品常出现穿长袍的文人形象，一顶阔檐笠帽下半个空椭圆，寥寥几笔就勾勒出人物的轮廓，有时候不画五官，有时候只是率性勾画几笔。欣赏者主要是从人物的体态和所处的环境读解出画作的内涵。海带的《老鼠什么都知道》系列漫画，色调只有黑白灰，主人公是两只线条勾勒的造型可爱的小老鼠，作者主要通过它们之间的对话来实现观点碰撞，呈现出对生活的意义追寻。由于欣赏者主要通过小屏观看画作，网络漫画不需要刻意精雕细琢局部，但在方寸之间要实现“言有尽而意无穷”的效果。这着实需要创作者精研画艺并熟悉新媒体时代的表达形式。

有人说，网络漫画缺乏深刻的思想，只是流于表面的现象呈现，这一点确实需要网络漫画作者给予足够的重视，着力避免。但是我们也应看到，拥有海量阅读群体、受到年轻人广泛欢迎的网络漫画，作为艺术融入当代生活的创新探索，在文艺大众化方面已经蹚出了一条路。在人们疲劳、无聊、郁闷时，它通过小小的屏幕给大家带来清凉、放松、温暖与慰藉。正如小林所说的：“在我所学的临床医学里，有一句名言：‘有时是治愈，常常在帮助，总是在安慰。’这句话是我的创作准则。”

红色油画寻根革命圣地

张鹏禹 曾宪秋

宁静肃穆的上海中共“一大”旧址、清朗透亮的井冈山晨光、巍峨挺拔的延安宝塔……一幅幅描绘革命圣地的油画吸引了不少观众驻足观看。5月25日，《红色寻根 革命圣地——庆祝中国共产党成立一百周年王石之油画展》在北京市档案馆开展，近百幅观众跟随着王石之的画笔，领略从北大红楼到北京天安门等展现中国共产党各个时期活动的历史建筑，从中感悟百年党史。

展览共展出王石之油画作品102幅，具有很强的代表性。如《中共“一大”会址》组画和《“八一”南昌起义旧址》《古田会议旧址》《秋收起义文家市会师旧址》等画作，描绘了对我党我军影响深远的历史事件发生地。20余幅表现井冈山的作品浓墨重彩地呈现了井冈山革命根据地旧址的面貌，凸显了井冈山在中国革命史上的历史地位。江西瑞金、贵州遵义、陕西延安、河北西柏坡、京郊双清别墅、北京天安门等地标性建筑的呈现，展现出中国共产党筚路蓝缕、走

向胜利的革命征程。现场参观者在欣赏红色风景画的同时，更从中感受到中国共产党百年奋斗足迹。天津的江先生平时就对党史很有兴趣，他认为，此次展出的油画作品再现了党的光辉历程，对青年一代具有教育意义，更是向时代献上的深情赞歌。退休教师孙女士说：“这次展览的油画非常贴近大众，而且深入人心，在风景画中寄寓了深刻的历史内涵。”

王石之多年来专注红色题材作品的创作，因巨幅油画《井冈山主峰》备受业界关注。为了较为完整地呈现中国共产党人的奋斗足迹，他克服重重困难，到革命圣地现场采风、深入生活，以饱含深情的笔触表达对党的由衷赞美。出席展览开幕式的专家表示，这是一批主题鲜明、意境深远、形美韵胜、极富思想性和感染力的优秀作品。

展览现场，王石之将《北大红楼外景》《北京香山双清别墅》等6幅作品捐赠给北京市档案馆，让这些油画以艺术档案的形式永久保存。

张鹏禹摄

心理轨迹，从而有针对性地进行艺术创作，至关重要。在儿童题材影视创作中，不应有超出儿童认知水平和理解能力的内容，不应有正邪不分、善恶不明的模糊地带，也不提倡模棱两可的所谓复杂人性的隐晦描摹。

儿童尤其是低龄儿童，他们最初接触影视作品时是被动的，他们的观看取决于家长的选择和引导。因此，家长要成为儿童观看影视作品的第一“把关人”。家长应该对儿童可能接触到的影视作品进行预先观看，做到有所取舍、有所干预、有所引导。要在儿童走向独立思考的萌芽之初，在独立人格的养成伊始，为其导入健康的思维方式和正确的价值观。

优秀的儿童作品能够以镜像的方式折射成人世界，从而引发关于真善美的深度思考。如《放牛班的春天》用音乐打开大人和孩子们通往彼此心灵的大门，《奇迹男孩》用爱与包容让一个面部有先天缺陷的男孩走出阴霾，拥抱阳光，《棒！少年》讲述一群来自五湖四海、生活在困境中的少年，以棒球为火种点亮生命征途的故事。他们或是孤儿或是留守儿童，在努力长大的过程中步履蹒跚，然而，正是这群不被看好的小小少年，却通过不懈努力在国际赛场上赢得尊重和荣耀，传达了一种令人热泪盈眶的力量。

一个人的初心与梦想，总是在孩提时萌发。儿童题材影视创作可谓广阔天地、大有可为。在

闪闪的红星

新时代的语境下，影视创作者要有使命感，深度描摹儿童的心理画像，从行为培养、性格培养和品德培养等方面对儿童进行最初的塑造；要润物无声地坚持创作的正向引领，把关于理想信念的启蒙教育融入作品当中，让信仰的种子从童年萌发，展现新时代儿童的精神风貌。

(作者系中国传媒大学戏剧影视学院教授)

图片从上到下依次为：电影《西小河的夏天》《第一次的离别》《闪闪的红星》《小兵张嘎》《霹雳贝贝》剧照

儿童题材影视要触达童心

杨洪涛

影视艺术在儿童启蒙教育尤其是美育中，扮演着重要角色。儿童电影是真正“全龄化”、最适合“合家欢”的电影类型。儿童电视剧、动画片、儿童节目都有着庞大、稳定、源源不断的受众群体。因此，要格外重视儿童题材影视创作，从儿童的心理视角，用儿童的话语方式观照世界、编织故事。只有回归童真、激发童趣、触达童心，才能够创作出符合新时代儿童成长需要、反映他们精神面貌的优秀作品。

回归童真是方法论

童年拥有辽阔未来、五彩斑斓的梦想和充满无限可能的生命愿景。每当回首童年，人们总是愿意把美好的记忆重新拾起，因为童年拥有人生中至真至纯的情感。从西游题材影视作品的持久热播，到迪士尼主题乐园的风靡全球，不难看出，童真几乎是所有人都渴望葆有的心灵瑰宝。明代思想家李贽的“童心说”指出：“夫童心者，真心也。”儿童题材影视作品所关涉的恰恰是人性中最为本真的心灵特质，即童真。

从世界范围来看，儿童题材影视作品具有艺术符码的内在共性，无需过多的文化译解就可以跨越国度、种族和地域，让所有人感知到童真的纯粹与赤诚。像经典电影《小鞋子》当中那对贫穷却相互关爱的小兄妹，他们因为丢失了鞋子害怕被父亲责罚，便共同守护着内心的小秘密。于是，妹妹想方设法帮助哥哥“掩盖”其所犯的“弥天大错”，哥哥则千方百计地为妹妹买到一双新鞋……作品用简约的叙事和质朴的影像，深刻捕捉到儿童最为真实的心理轨迹，他们清澈的眼神、稚嫩的微笑以及流露出的彼此呵护，令观众为之动容。

创作儿童题材影视作品，不能主题先行，不能以训导教育的姿态来讲故事，不能简单地看待儿童的心理困惑和情感需求，不能随意剥夺儿童自主选择 and 决定的权利。影视创作者要从童真出发，努力放低视角、放平心态、换位思考，摆脱套路化、模式化的创作窠臼，发现并记录儿童最真实的天性、最真挚的情感和最真切的心声。其实拥有太多杂念和羁绊的成年人，很多时候都应该向儿童学习，去涤荡自己的灵魂。纪录片《幼儿园》以儿童的视角、口吻记录了一所幼儿园如何走过春夏秋冬。作品用儿童来反观成人，用四季来比喻人生，让每个观众都在会心微笑、追忆童年的时候，感受温暖也感慨万千。

激发童趣是主旋律

童年是人生思维最为跳脱活跃、最具奇妙思想的阶段。儿童的很多行为都无法用循规蹈矩来约束，也不能用生活常理来解释。从儿童嘴里蹦出来的话，时常令人匪夷所思又忍俊不禁。这是生命孕育出的最初的天性，是人类生就的对自由的渴望。丰子恺在《儿女》一文中曾说：“我的心为四事所占据了，天上的神明与星辰，地上的艺术与儿童。”在他的精神世界里，儿童与艺术、神明、星辰并重。从儿童题材影视创作的角度来看，更是如此。失去了童趣就意味着失去了儿童题材作品的主旋律，失去了成为儿童题材作品的基本要素。从电影《小兵张嘎》《闪闪的红星》到《霹雳贝贝》《快

乐星球》，无论是艰苦卓绝的革命岁月，还是欣欣向荣的新中国，亦或天马行空的科幻世界，孩子们在各种语境下都会时常流露出闪光的童心、彩虹般的童趣，无法掩饰和磨灭。

儿童题材影视创作既不能消费苦难、贩卖焦虑，也不能逃避现实、盲目乐观，要努力在童趣中寻求“成长的烦恼”的解决方案。电影《西小河的夏天》讲述南方小城里一个热爱足球的小男孩与父亲及隔壁独居老爷爷之间温馨又有些失落的故事。在小男孩的世界里，足球是他梦想与快乐的重要源泉，而加入校足球队是他宣告长大的重要仪式。然而父母的各自忙碌和情感嫌隙、自己与小伙伴之间的误解和疏离、校队选拔的失败、隔壁老爷爷的突然告别，让这个小男孩在躁郁的夏天里闷闷不乐，也让他在此时走出低谷，学会理解、坚持和自立，收获了心灵的成长。电影《第一次的离别》以新疆沙雅地区小男孩艾萨的生活为线索，讲述他与母亲、哥哥以及青梅竹马的小伙伴的三次离别。作品从儿童的视角关注生命中的每一次成长，把离别作为长大成人的重要命题，精准捕捉儿童天性之中自然流露的快乐与忧伤，小演员纯真、自然的原生态出演也深深地拨动了观众的心弦。

触达童心是落脚点

对世界的无限好奇和对知识的快速吸收，让儿童有着特殊的学习能力和心灵空间。同样，对于创作者而言，一个没有童心的人，很难创作出高水平的儿童题材影视作品。

当前，较早的媒介接触和充足的营养，导致当代儿童普遍早熟。如何动态捕捉不同年龄段儿童的

后，“江姐”这一角色在歌舞舞台上已经历了五代传承。

此次重排，在文化和旅游部艺术司、中央军委政治工作部宣传局的指导和支持下，中国歌剧舞剧院集结歌剧团、舞剧团、交响乐团、民族乐团、舞台美术工作部等多个部门，将在保留原作精髓的基础上，更加注重戏剧的流畅性，加强民族器乐与西洋交响乐的相互融合统一；在舞台呈现方面，将采用当代表达理念，融入先进的舞台技术手段，开展视听的创新探索；而第五代江姐之一、中国歌剧舞剧院青年女高音歌唱家伊泓远将再度登上舞台，重塑经典角色，共同为这部绵延半个多世纪的艺术作品赋予新的时代内涵和艺术生命力。

当天发布会现场，歌剧《江姐》作曲之一、作曲家羊鸣、姜春阳、金沙作曲，原空军政治部文工团排演，于1964年9月首演，轰动全国。从那以

铭，在现场动情回忆和讲述了歌剧《江姐》创作和排演的故事。

100余位大学生现场聆听老一辈艺术家的创作历程，亲身感受红色经典的艺术魅力。接下来，在整个剧目重排的过程中，中国歌剧舞剧院还将推出一系列线上线下活动，如邀请大学生观看演出排练，开展主演与青年学生分享会、歌剧《江姐》排演体验课，转发微博点赞助力等，把剧目重排的全过程展现给年轻观众，让他们能够更加由心而发地喜爱红色经典，传承红色经典。

据了解，作为“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品、“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”复排经典剧目，重排歌剧《江姐》将于8月28日、29日在北京上演，随后还将在深圳、广州等地演出。

歌剧《江姐》复排

一代代传唱那火红的青春

本报记者 郑娜

“严刑拷打算不了什么，竹签子是竹子做的，而共产党员的意志是钢的。”这是英雄江姐面对敌人酷刑时，坚贞不屈的誓言。

许许多多革命先烈，为了中华民族的解放，把生命定格在风华正茂的青春。百年党史，包含着无数进步青年的斗争史，他们以自己的青春洒热血抛头颅，才换来今日青年的青春自己做主。在这些革命先烈中，江姐就是高高耸立的一座丰碑。半个多世纪来，以她为原型的文艺作品不断涌现，成为人们心中难以忘却的红色经典。

让经典永流传，让烈士永不朽。5月21日，中国歌剧舞剧院带着《白毛女》《小二黑结婚》《张富清》等剧目，走进清华大学，走到青年学生中间，同时宣布歌剧《江姐》重排工作正式启动。歌剧《江姐》是根据小说《红岩》改编的，由阎肃编剧，羊鸣、姜春阳、金沙作曲，原空军政治部文工团排演，于1964年9月首演，轰动全国。从那以