

文艺创作谈

《长安三万里》等国产动画电影热映——

在传承发展中赓续中华美学

饶曙光 王士霖

充分发挥想象力

动画电影《大闹天宫》根据古典神话小说《西游记》中的精彩篇章改编而成，

作品，体现出中华优秀传统文化的现代性价值。

为了获取想象的基础，主创们深入陕西、四川等地采风，参考了100多本相关历史文化书籍，在此基础上通过动画技术建模制作了22个版本的高适、15个版本的李白，最终呈现了长安城景、扬州城

兼具视觉奇观与价值表达

当下，国产动画电影正面临前所未有的机遇与挑战。作为一种对人类心灵世界进行想象性创造的虚拟影像，动画电影的重要审美价值之一，就在于它能够借助动画技术构建一种独特的心灵体验与文化记忆。在电影工业化步伐加快的趋势下，兼具视觉奇观与价值表达的国产动画电影有机遇，也面临考验。数字时代的动画电影如何在“奇观感受”和“塑造心灵”的相互博弈中有效平衡二者的关系，如何在充分挖掘传统文化资源的前提下对其进行合理调用、改编、转化，将是未来很长一段时间内，国产动画电影创作者的重要课题。《长安三万里》正是在这样的背景和逻辑下产生的应时与典范之作。

在国人看来，唐朝是中国文化的黄金时期，《长安三万里》满足了国人对大唐文化的想象，也让观众获得了新的审美感受。通过塑造李白等典型形象，创作者展现了对大唐、长安、黄鹤楼、唐诗等中国传统文化符号的想象与表达。典型形象的魅力能够穿越时空，持续传递给后人力量。《长安三万里》中的李白之所以在今天仍然能闪烁着精神光芒，正是因为其蕴含着中华优秀传统文化的美学力量，始终浸润、滋养、塑造观众的心灵。在此意义上，《长安三万里》实现了技术、美学、文化、产业等多个维度上的深度融合和创新表达。

新时代国产动画电影产业的规模性成长与结构性升级始于2015年的《西游记之大圣归来》以及2016年的《大鱼海棠》，到2019年的《哪吒之魔童降世》取得巨大成功，国产动画电影进入全新的发展阶段，达到了令人瞩目的创作高度。之后的一些动画电影以及最近上映的《长安三万里》等，为国产动画电影产业的结构性升级与高质量发展，再度提供了积极有益的实践性探索和标杆性示范。

未来，国产动画电影还需要创作者在电影工业水平不断提升的基础上，继续推进现代化叙事，不断注入想象力和文化精神，对中华优秀传统文化进行创造性转化与创新性发展，让现代价值理念与传统文化相衔接、相融合，真正起到塑造观众心灵的作用。

(作者单位：饶曙光，中国电影评论学会；王士霖，上海大学上海电影学院)

▲《长安三万里》中的不同场景

本文配图均由出品方提供

《九色鹿》直接取材于敦煌壁画《鹿王本生图》，《哪吒之魔童降世》取材于古典小说《封神演义》……中国动画努力从传统文化中汲取养分，在世界动画艺术之林中确立了自己的民族风格，形成了中国动画独特的审美创造经验。近年来，数字CG（计算机动画）技术与VR（虚拟现实）技术等全方位介入动画影像制作，国产动画电影正在以一种全新的美学形态与文化姿态，充分发挥想象力，深度参与中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展，成为提升中华文化竞争力的重要载体。

《长安三万里》充满了想象力和创造力。依托数字特效技术，影片不仅在美学形式上竭尽所能地构建大唐盛世，还原大唐气象，展现大唐神韵，而且为影片中的人、事、景注入想象力，与传统文化有机融合，创造出具有现代性品格的动画电影

景、黄鹤楼、胡姬酒肆、曲江池、岐王府、商丘梁园、云山城、塞北蓟州等多个处于开元盛世前后的大唐城市景观与地理空间，其想象力之丰富、制作难度之大，超乎想象。这种对大唐文人与大唐文化的浪漫想象及其精神气韵的再造，深刻体现了创作者对历史文化资源的深入挖掘与现代化转化。诚如主创团队所言：“这是文化的传承，让观众感受到先人的才华和豪情，体会到唐诗的生命力并生发出自信和力量，是我们的目标。”

▲《长安三万里》中的李白

大地之光 照亮四野

电影《申纪兰》获好评

郝静静

▲影片中，申纪兰（右一，岳红饰）和孩子们在一起

电影的叙事结构。”他说，影片不刻意煽情，也不带过多个人情绪，而是用十分“克制”的拍摄方式全面阐释了申纪兰精神的时代价值。

中国电影艺术研究中心研究员、《当代电影》杂志主编皇甫宜川说：“影片的回忆叙事方式、对不同历史时期人物形象的塑造、山西方言的使用以及重要

历史史实和大量细节的呈现，使申纪兰的银幕形象质朴亲切，让观众感受到她对土地和国家的深情。”

申纪兰自青年时期便开始发动妇女下地干活挣工分，一步一个脚印，逐渐推动妇女同工同酬写入宪法。《文艺报》编审、中国电影评论学会影视专业委员会副会长高小立认为，影片对中国女性独立意识的觉醒进行了深刻勾勒，对有突出贡献的中国妇女代表人物的精神世界进行了深入探索。

岳红在影片中对申纪兰的表现形神兼备，受到北京电影学院教授赵宇宇的赞扬，认为“其表演率真，技巧痕迹较少，特别是老年申纪兰的造型非常真实感人，几乎可以乱真”。他指出，逼真的老年造型得益于演员漫长的准备工作以及丰富人生经历的加持。

“《申纪兰》这部电影真正诠释了什么叫‘江山就是人民，人民就是江山’。”中央文史研究馆馆员仲呈祥表示，山西电影制片厂延续优良的传统，坚持现实主义精神与浪漫主义情怀相结合，塑造了不凡形象，书写了时代史诗。

王磊笙专场音乐会举行

本报电（岳森）日前，“笙音之旅——王磊笙专场音乐会”在北京中山公园音乐堂举行。王磊是中央音乐学院民乐系笙专业教授、博士生导师，北京乐器学会声乐委员会副会长。音乐会上，王磊携同校师生以独奏、重奏、协奏、笙群与乐队等多种形式，演奏了经典曲目和当代新作。演出兼顾学术性与大众性，向听众展现了笙的魅力。此次演出为国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目（个人舞台艺术表演）。
图为演出场景。 时 瑞摄

《声生不息·宝岛季》

用音乐为海内外观众打开三扇「窗」

洪 畴

《声生不息·宝岛季》不久前落下帷幕。早在策划这个节目时，我们就决定不仅要将它打造成一档高品质音乐综艺节目，更要打造成讲好两岸同胞同根、同源、同文、同种中国故事的文化交流节目，用春风化雨、润物无声的方式促进两岸同胞心灵相通。

我们希望《声生不息·宝岛季》能为海内外观众打开三扇“窗”，让大家看到更为立体斑斓的美景。

第一扇是连接两岸情感之窗。节目延续“声生不息”品牌效应，努力做好以音乐为载体的文化交流和情感交流，厚植两岸交流的强大民意基础。想让《声生不息·宝岛季》走入宝岛，先要把节目做成精品。我们选取70多年来在宝岛诞生的128首歌曲，邀请两岸44组歌手重新演绎，其中台湾歌手25组，以时间、地域、代际等关键词编织文化经纬，通过有时代底蕴、传播意义、审美价值的音乐，串联、凝聚起两岸人民共同的文化记忆，增进两岸音乐人的友谊。

节目还设立湖南长沙主会场和台湾分会场，借助网络视听平台和新媒体传播技术，实现了两岸跨越空间的演唱交流，深化了两岸在文化方面的共情感知。此外，我们还运用有宝岛特色的旁白配音和综艺元素，在祖国大陆和台湾街头就一些文化话题对观众进行采访，以更直观的、分享的方式提示观众，我们依然无比亲密地依偎在一起。

第二扇是寻根中华文化之窗。《声生不息·宝岛季》以年代为线索，梳理肇始于上世纪70年代台湾流行音乐的发展过程，强调中华优秀传统文化是其丰厚的创作土壤，完成了一次文化寻根。音乐交流的背后是文化回声：“橄榄树”成为传唱度最广的华语流行歌曲之一，是因为它满载着中国人的乡愁；《你的样子》里有中国人对家国的深情眷恋；《兰亭序》从传统书法创作中寻找灵感……台湾音乐扎根中华文化沃土获得的强劲生长力一再彰显。从第一期节目中嘉宾们通过眷村文化回望历史，体会游子希望落叶归根的情愫，到第二期节目中的台北路人体现了乡愁，“四维路”“八德路”等将中华文化基因镌刻于此……这些都表明，源远流长的中华文化是两岸同胞心灵的根脉和归属，是我们共同的宝贵财富和精神纽带。

第三扇是增强境外传播之窗。《声生不息·宝岛季》在推动媒体深度融合和传播方面做出了有益尝试。节目在香港TVB及旗下8个平台、芒果TV国际APP、台湾中天亚洲台及综合台播出，并通过主流媒体账号在优爱、脸书等海外渠道共同推广，共传播覆盖195个国家和地区，海外收看人数达2.3亿。播出期间，芒果TV国际APP在台湾地区的日活用户数量环比提升24%，青年群体占新增用户的90%以上。4月2日，马英九先生访问湖南期间现场连线《声生不息·宝岛季》节目，与台湾青年及观众合唱《月亮代表我的心》，传达彼此间炙热恳切的心意，用音乐牵动记忆、勾连血脉、凝聚共识。这一幕在海内外观众中产生了很大反响。

在今后的文艺创作中，我们将继续以多种方式在精神、文化、情感等层面激发两岸民众同声相应、同气相求、同舟共济，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。正如台湾歌手胡德夫所说：桥面会越来越宽，浪声会越来越响。我们就是汹涌的海洋，生生不息。

(作者为《声生不息》节目制片人、总导演)