

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。

动画电影创新展示中华优秀传统文化

□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坛的独特地位。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榜亚军,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。

据人民日报

《志愿军》:虚实之间的微言大义

□倪自放

作为一部大题材电影,《志愿军:雄兵出击》(以下简称《志愿军》)没有局限于激烈的战斗场景刻画,而是在历史观和生动人物形象两个方面真真切切地下了功夫,其前半部分相当多的篇幅就是为了回答一个问题:为何而战?即抗美援朝战争的合理性、必要性、正义性,此后的部分才是如何战。从这个意义上说,《志愿军》是一部微言大义的作品。

对于抗美援朝战争而言,何谓正确的历史观?“抗美援朝战争伟大胜利,是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书,是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑”,这就是抗美援朝战争的意义所在。

对于电影《志愿军》而言,影片开篇部分通过对战争初期的描摹,通过表现领袖们的决策,通过对多个国际场景的复原,展现了抗美援朝战争为什么是新中国的“立国之战”。1950年,为了捍卫和平,为了让祖国获得长久的安定,中国军民一心,开始了为期三年的抗美援朝战争。表现这场“立国之战”的影视作品有很多,但《志愿军》三部曲是第一个以全景式的呈现方式,向观众讲述抗美援朝战争从决策出兵到结束战争这一完整过程的电影。这是宏观的部分。

对于为何而战,《志愿军》也进行了回答。

电影《志愿军》中有这样一个细节,深入浅出地回答了这个问题。1950年的国庆招待会期间,朝鲜战场形势已经非常紧张,毛主席在国

庆招待会上和民主党派、爱国人士交谈,他与妇产科专家林巧稚有一段对话。

这是一个在虚实之间进行巧妙地艺术再造的情节。真实的历史事实是,林巧稚在1949年开国大典受到邀请时没有去,因为她在医院值班。毛主席是在1956年接见了林巧稚。影片表现的内容是1950年国庆招待会期间,毛主席问林巧稚,如果敌人的飞机把炸弹扔到了你们协和医院,你会怎么做?林巧稚说,我会用我的生命保护所有的孩子。毛主席与林巧稚的这段对话,是能够让现代年轻观众读懂的关于“新生”与“牺牲”的最直观解读,对话只是三两句,对历史观的阐述却一点儿都不含糊。

在塑造历史真实人物时,主创们除了还原人物那些人尽皆知的特点,还着重挖掘他们独特的情感。作为志愿军司令员,彭德怀也有愁肠百结之时,他有一段台词,大意是,人这一辈子总要经历一些难事,挺一挺会过去。作为著名的38军军长,梁兴初虽为“虎将”,却宁愿自己违纪也要保护将士生命。他挨骂是历史事实,但电影中的艺术创造是,他被彭总安排改正错误的方法,是到外面唱十遍《国际歌》。

黄晓明饰演的113师师长江潮,也是《志愿军》中的一个亮点。现实中的113师师长江潮是河北人,拍摄中黄晓明特地向身边的河北籍工作人员请教,同时细心揣摩战士们生活、作战习惯,拍摄前他特地将嗓子喊哑,以呈现弹片横飞的战场上

“通信靠吼”的真实状态。黄晓明演的人物是真实人物,情节也是真实的情节,包括命令大家脱外裤光着腿过江都是真实历史。片中志愿军在14个小时赶了145里路也是真实的,在国际战争史的长途奔袭里排名第一,是一个奇迹。黄晓明将江潮塑造成一个有勇有谋、胆大心细的将领,还有一些幽默感。

不管是真实的历史人物还是虚构的人物形象,《志愿军》塑造的人物众多,但没有“废笔”。影片中,为中国代表伍修权担任翻译的两个女同志,一个是唐笙,一个是李晓。章子怡饰演的同声传译专家唐笙是真实历史人物,是一位在美国的华人。张子枫饰演的从国内去联合国的年轻翻译李晓是一个虚构的人物。唐笙和李晓在翻译间工作,李晓将一把钥匙挂在前面,看到钥匙,唐笙愣了一下,李晓解释说这是家门的钥匙,爸爸在朝鲜战场。唐笙说,我也想要有这样一把钥匙。家里的钥匙代表着家,对于唐笙来说,则是对祖国的思念。现实是,唐笙不久回到祖国,成为中国同声传译的开创者。

在塑造这些生动人物形象的过程中,《志愿军》的情感是饱满的、真挚的。比如,血战松骨峰之后,三连连长召唤战士,士兵们在硝烟中举起满是烧伤的手,接着镜头切换到伍修权在联合国大会现场举手,宣告“中国人民站起来了”。无论是松骨峰上发生的战斗和联合国大会上发生的交锋,还是70年前的战争和现代年轻人的理解,都是自然链接着的。

据齐鲁晚报

除了闹腾 综艺还能做些什么?

□卫中

近期综艺市场上,“显眼包”成为不少头部真人秀扩大影响力的制胜法宝,搞怪场面频繁登上热搜;但除了给观众留下“闹腾”印象之外,更多只剩下空洞和乏味,网络评分通常不超过7分。人们不禁疑惑:除了娱乐消遣,真人秀就没有别的内容了吗?最近上新的一批轻量化的创新综艺,如《初入职场·法医季2》《我在岛屿读书》《森林进化论》等收获观众9分以上的评价,或许能给号称S+级别的综艺节目些许启示。

“拿着冰冷解剖刀的法医,却被拍出了温暖的人文关怀。”一名网友在《初入职场·法医季2》的评论区写下如是留言。第一季获得8.3分的好评后,《初入职场·法医季2》继续以9.0分的网络评分延续了前作的高口碑。相对于许多喧嚣浮夸的综艺节目,该作怀抱“走近法医工作日常、关注青年法医新人成长、为法医行业正名”的初心,凭借一个“真”字获得了观众认可——以真实案件、真实职场、真实情感展现“法医人生”。

节目从大众关注的社会议题入手,并邀请现任主检法医师、“法医秦明”系列畅销书作者秦明坐镇参与案件改编,有力地增加了观众的共鸣感和沉浸感。法医在解剖时无法提前预知遗体是否携带传染病,经常会面对一些无法预测的职业暴露。在“法医离奇死亡案”中,秦明谈到自己参与的一起解剖,因为对遗体身上大面积溃烂产生怀疑和警惕,从而避免了一场可能感染艾滋病的危机。一名网友看完节目后感慨:“为生者权,为逝者言”,法医这个职业值得被更多人了解和尊重。”

当深阅读越来越成为当代人的“奢侈品”,一档在综艺里读书的《我在岛屿读书》却连续两季获得9分以上的好评。在第二季里,四位书屋主理人——作家余华、苏童,《收获》杂志主编程永新,南京大学文学院副教授、硕士生导师叶子,携手莫言、马伯庸、阿来、紫金陈、郑执等13位作家、爱书人,在风光旖旎的珠海东澳岛共话书中人生。节目中,作家们在夕阳和晚风中欣赏古典乐,分享隐藏在文学中的自然奥秘,伴着海浪举办石滩读演会,游览钜城遗址;甚至在海边烹饪了一桌记忆里的家常菜,吃着美食,聊着文学……看似漫不经心的闲谈,却解答了许多人的困惑:网络时代如何阅读?阅读的意义是什么?该阅读哪些书籍?

第二季中有不少金句,在网上被频繁讨论。余华说:“把悲伤留给虚构,把欢乐留给现实。”阿来说:“阅读是把我打开了,从狭窄走到宽广,从低走到高。”叶子说:“读一本好书,是一段只属于你的美好时光。”苏童说汪曾祺的美食散文随笔是他的“枕边书”……诗意与浪漫,为观众带去心灵的治愈,唤醒更多人对阅读的向往,人们惊喜地发现:“读书,原来是这么好的事。”

近期综艺市场上的不少头部节目堪称阵容豪华,往往通过集合综艺大咖和流量明星的方式吸引观众注意力。然而喧闹之下难掩节目创新能力不足、内容空洞,只能依赖艺人们自身的搞笑造梗能力,以“显眼包”为噱头。观众不禁发问:“头部综艺等于堆砌大牌明星和搞笑艺人吗?那么创作人员对节目的贡献在哪里?”

在这种局面下,一些“小而美”的创新综艺反倒受到业内关注。例如芒果TV的《森林进化论》原本只是《大侦探8》先导片中出现的一款类桌游的游戏,但播出后效果出人意料的好,于是就顺理成章地被扩展为一档衍生综艺。参加《森林进化论》的成员几乎都是《大侦探》另一档衍生综艺《名侦探学院》的嘉宾,被称为“院人”的他们已经拥有了一定数量的节目粉丝,但显然不足以支撑起节目的“扩圈”。真正吸引观众的是节目的规则设计——在森林之战、猫鼠游戏、领地之争和决战农场等原创竞技游戏里,嘉宾扮演的小动物角色要通过谋略、口才、谈判、利益交换等方式为自己争取更多利益,“烧脑”的游戏进程让喜欢动脑的玩家大呼过瘾。正因为如此,《森林进化论》以很轻的投入体量,收获了1.9亿次的平台播放量和超过18亿的微博话题阅读量,网络评分更是高达9.1分。

据文汇报