

文艺观潮

传统文化赋予动画电影独特魅力

□ 赵贵胜

今年暑期档,多部动画电影密集上映,在大银幕上形成了一道亮丽风景。其中,以传统文化为创意原点的《俑之城》,以济公为原型的《济公之降龙降世》,以民间传说《白蛇传》为蓝本的《白蛇2:青蛇劫起》,均以浓郁的中国风吸引观众,为国产动画电影创新发展作出了有益尝试。然而,在这些作品中,仅有《白蛇2:青蛇劫起》表现出了较好的票房号召力。这不得不引发业界的关注和思考——要想在激烈的市场竞争中站稳脚跟,中国动画电影必须从中华优秀传统文化中汲取营养的同时,使所传达的理念与时代精神相适应,所运用的艺术手法与时代审美趋势相协调。

探索本土化、民族化的创作道路

近几年中国动画电影创作硕果累累,现象级作品频出,甚至出现了票房过50亿元、在中国电影票房史上位列第三的《哪吒之魔童降世》。中国动画今天取得的不菲成绩,并非一蹴而就,而是在面向市场的过程中不断探索实践,逐渐走上本土化、民族化道路的结果。

动画本是舶来品。传入中国后,经过中国动画人的发展,逐渐形成了自己的风格。从《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》《哪吒闹海》到《葫芦兄弟》《天书奇谭》,20世纪60年代至80年代,中国动画领域涌现了一批传递浓郁民族气息和饱含东方美学思想的优秀作品,在国内外产生了重大影响,被业界尊称为“中国学派”。然而,到20世纪80年代末,中国动画电影进入转型期。随着电影业开始产业化改革,动画电影生产机构也面临在市场经济环境中如何生存发展的新课题。他们尝试过承接加工片,模仿市场上反响较好的外国动画作品创作,但都效果不佳。动画人逐渐意识到,国产动画电影唯有在汲取“中国学派”创作经验的基础上,融合新时代各种积极因素,开拓“新中国学派”,才是发展正途。

在这种思路指导下,2015年《西游记之大圣归来》横空出世。这部取材于中国古典名著《西游记》的作品,以现代方式讲述孙悟空故事,塑造出一位侠肝义胆的东方武侠英雄,激发了观众深层次的共鸣。该片获得口碑和票房双赢,重燃了动画人对民族化、本土化创作的信心。之后,

《三湾改编》:用光影铭刻百年党史的经典瞬间

□ 李志敏

三湾改编是我党建设新型人民军队的成功探索与重要开端,在中国共产党的历史和人民军队建设史上都具有极其重要的历史地位。近日全国公映的电影《三湾改编》艺术地再现了这一具有里程碑意义的事件,实现了重大革命历史题材电影在题材领域的新开掘与创作领域的突破。

从历史维度看,《三湾改编》通过电影这一演绎形式揭示了事件的内在联系与本质规律,突显了历史理性精神。影片以秋收起义工农革命军战略转移的浩大声势开场,演绎了起义部队受挫后于湖南浏阳文家市集结,在江西萍乡芦溪遭伏,其后冒雨攻克江西莲花的惊心动魄与艰难曲折。

当前前敌委员会在文家市召开会议,毛泽东根据敌强我

弱客观形势提出改变攻打长沙的计划,会上展开了激烈讨论,总指挥卢德铭对毛泽东给予了全力支持。可卢德铭在芦溪战斗中为掩护主力部队突围英勇牺牲,加剧了毛泽东领导军队的困难,使其愈认识到党需要军队有绝对的领导权。同时,秋收起义的部队成分也十分复杂,这些困难时刻敦促着毛泽东不断思考该如何改造这支失散之师,使其真正成为新型的人民军队。

植根中华优秀传统文化宝库

中国拥有5000多年的文明史,其中包含着丰富的文学、哲学、艺术、科技资源。这些优秀传统文化植根在中国人内心,积淀着中华民族最深层的精神追求和价值取向。近年来,中国动画人深挖这一素材宝藏,进行创造性改编。《西游记之大圣归来》《西游记之再世妖王》两部作品都脱胎于《西游记》这一文学巨著,吴承恩那鲜活的人物形象为影片人物形象的呈现和世界观的设定提供了巨大的想象空间。《大鱼海棠》的创意来源于《庄子·逍遥游》,文本磅礴的气势和天马行空的想象,为影片的魔幻风格打下了基础。《哪吒之魔童降世》《新神榜:哪吒重生》对《封神榜》《西游记》中哪吒这一家喻户晓的角色进行二次加工。《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》则对民间传说《白蛇传》这一故事进行了延伸续写。

这些从传统文化孕育出来的原创动画,不是对原有文本的直接转译,而是通过讲述从古代经典、民间传说衍生出来的新故事,展现当下人的精

神追求和价值取向。《西游记之大圣归来》让观众看到了一个落魄英雄的重生,但这背后的原动力却是一个懵懂小童以飞蛾扑火的方式救朋友的壮举。动画电影中江流儿这个角色用自己的行动诠释了友善的可贵,展现了中华传统美德巨大的精神力量。《姜子牙》围绕姜子牙的个体思想“不救一人何以救苍生”来传达平等、公正等社会层面的价值取向。《新神榜:哪吒重生》通过哪吒元神少年李云祥与东海黑势力的矛盾冲突,体现和谐这一价值目标。还有《大鱼海棠》赞美的友情,《白蛇:缘起》中展现的爱情……它们的价值取向无一不和当代人的现实生活同频共振。

孙悟空在文学名著《西游记》中是一个战无不胜的斗士,到了《西游记之大圣归来》里却变成了一个名不副实的失意大奴。《哪吒之魔童降世》中的哪吒一改大众心目中的英雄少年形象,变身为调皮捣蛋、顽劣不堪,遭大家嫌弃的“坏孩子”。《姜子牙》也从传说

中的垂钓老者变成了怀揣理想的青年侠士。《白蛇2:青蛇劫起》中的小青从人们固有印象中依附于姐姐的少女变成了独立、坚强的现代女性。这种传统文化的现代转化充满着现代意识和人文关怀,赋予崭新的时代内涵。

总结近期部分动画电影的成功之处,还在于运用现代技术呈现具有东方美学风格的视觉效果上。《白蛇2:青蛇劫起》为了表现民间传说中的“名场面”水漫金山,特地研发了新的渲染工具,以用在“水”效果的处理上,将物质形态的水和非物质的魔幻力量的设定紧密契合。有观众评价,巨浪席卷涌向金山寺,每一朵四溅的细小水花都极为逼真,光映下金山寺石柱的纹理清晰可见。想象中的情景仿佛一下子成了现实。还有《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《白蛇2:青蛇劫起》中,角色间酣畅淋漓的动作场面、逼真细腻的面部表情以及令人有身临其境感觉的场景设置,都帮助传统文化故事以更加鲜活生动的方式呈现在观众面前,使人们对神奇瑰丽的东方幻想世界产生了更感性直观的认识。

此外,中国动画在对传统文化转化过程中,还积极吸收借鉴国际流行的艺术元素和审美趋势。比如,《哪吒之魔童降世》《新神榜:哪吒重生》等在世界观构建过程中,融入了蒸汽朋克、哥特等元素。《西游记之大圣归来》等在叙事上,加入了游戏的视角。这种国际元素的汇入,中西文化的交融,赋予了中国动画独特魅力。

总而言之,中华优秀传统文化是中国动画电影创作可以深挖的一座富矿,但也并非一贴就灵的万能良药。从中国第一部动画片诞生到刚刚上映的《白蛇2:青蛇劫起》,近百年的中国动画发展史昭示了一个道理——创作者既要继承优秀传统文化,又应弘扬时代精神,既立足本土,又要面向世界,将中华文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,和时代价值同频,和世界文化融通,这样作品才会拥有强大的生命力和影响力,始终生发出独特魅力。

(作者系上海师范大学副教授,文章系国家社科艺术学“国际视野下中国水墨动画的传承与发展研究”成果)

探索传统文化与当下生活的连接点

盘点近年来中国动画电影的成功之作,它们大都没有固守传统,以动画这一艺术形式简单地还原中国传统文化故事,而是大胆创新,将那些离我们久远的东西放入当下当代中国的社会环境中,用符合当代人情伦理的理念塑造角色,给孙悟空、哪吒、姜子牙、小青等原本在观众心目中符号化的人物重新注入了活力,使他们又拥有了体温,丰盈了血肉。

孙悟空在文学名著《西游记》中是一个战无不胜的斗士,到了《西游记之大圣归来》里却变成了一个名不副实的失意大奴。《哪吒之魔童降世》中的哪吒一改大众心目中的英雄少年形象,变身为调皮捣蛋、顽劣不堪,遭大家嫌弃的“坏孩子”。《姜子牙》也从传说

并且,影片围绕毛泽东以现实与闪回并叙的表现手法,将每一段戏都以或完整或片段、或情节化或诗化的艺术形式多元呈现。对初识卢德铭的回忆,对告别卢德铭的怀念,对叶挺阐述党员在军队中发挥灵魂作用的思量,影片皆采用闪回来连接并延伸毛泽东的思绪与情感,从总体上展现了毛泽东的崇高品质与博大襟怀。

综上所述,《三湾改编》所表现的历史内容有效昭示了历史的本质与规律,并达到了一定的广度和深度。也正因此,三湾改编的严密历史逻辑与毛泽东所发挥的巨大历史作用,在一段历史与一个人相互交织、密不可分的互动关联基础上,在片中亦得到了体现。《三湾改编》用光影铭刻了中国共产党百年历史的经典瞬间,以光影记录了中国共产党百年奋斗的初心使命。

(作者系江西省委党校文化科技教研部主任、江西省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员)

仅意味着Z世代观众并非人们想象中只知道个人好恶、沉迷于虚拟世界的人群,而是有着较为强烈的历史文化诉求与家国天下情怀。这对历史与政治题材影视剧的创意、生产与传播,以及饰演历史与政治人物的影视明星亦即“偶像”们的演技、艺德等都提出了更高的要求——受到的关注越大,责任越大,担子也就越重了。

值得注意的是,关于“Z世代喜欢的影片类型”,调查报告显示,原本被誉为高度票房预期的影片样式如“动画”“动作”和“古装”等,仅以33.55%、33.55%和18.9%位居并列第六和第九,而“喜剧”“科幻”“青春”和“爱情”等类型分别以57.73%、45.00%、40.11%和37.39%高居前四名。这不仅印证了青春片及青春题材文化产品,时而出现原创性缺失与后劲乏力的状况,延续着故事苍白、心理低幼以至“三观”有悖、观众厌弃的疲态。如果业界和创作者不懂得Z世代的诉求,不能提供符合他们喜爱的作品,便面临着让他们从影院持续流失的窘境。作为互联网时代成长起来的群体,Z世代有着非常独特的知识体验、文化经验与消费习惯,各大网络平台、文化传媒与影视机构,有条件有能力提供能为他们所接纳的更多优秀的作品,也更有责任和义务大力清理损害他们身心的各种乱象,建立有利于青少年成长的社会氛围和文化空间。

电影频道在业界和各大平台率先部署,系统引发00后和Z世代话题,试图从他们跟影院的关系及其观影偏好出发,在跟他们的对话沟通中,倾听他们的声音,关注他们的选择,进而调整思路,规划将来行动。8月20日,1905电影网、电影频道融媒体中心与M大数据、《今日影评》栏目联合发布了《Z世代观影偏好调查报告》,就“看电影是Z世代的圈层爱好吗?”“对于电影口碑,更信赖哪些渠道?”等问题,向1995年至2005年间出生、以三线城市为主的大量观众发放问卷,收回了3734份有效样本。与此同时,电影频道《今日影评》栏目也发起特别调查和访谈,从观影意愿、影片选择、个人兴趣以至票价设定、影院设施等方面,邀请年轻专家特定是00后观众参与讨论。

在调查报告里,几个关键数据令人印象深刻。其中,关于Z世代喜欢的偶像类型,除了“影视明星”和“二次元人物”分别以51.48%和32.19%占据第一和第四位之外,“历史人物”和“政治人物”分别以46.44%和34.83%位居第二和第三。这不

接反映了父亲形象的缺失与失衡。《对你的爱很美》播出后引发了观众热议。该剧围绕风格迥异的两位爸爸展开,并以他们共同的女儿为纽带牵扯出两个家庭、三代人之间彼此磨合、共同成长的生活故事。《对你的爱很美》跳脱了近几年都市家庭剧聚焦叙事的俗套,以伦理之光、人性之光烛照现实生活,用轻喜剧的形式书写普通民众对幸福家园的向往和期待,在轻松幽默的氛围中探索了和谐家庭的构建。同时,该剧在老中青三代人物的塑造上颇具新意,展现了新时代背景下家庭成员的责任与义务,重塑了“家”的伦理范式和内核,这对推动家庭题材电视剧实现百花齐放、良性发展有着积极意义。

此外,《对你的爱很美》的美学品位值得称道。作品着眼于表现亲人之间血缘的乃至超血缘的关系的爱之美,其趣有品位,其味有格调,其情真挚,其意高远,是对中国式的当代人生美学的一次成功的创作实践阐释。

总之,《对你的爱很美》回归了家庭剧的道德理性,全剧通过对成长、恋爱、婚姻、亲子问题的讨论,折射出新时代家庭对伦理的传承、嬗变和升华,凸显了亲切和睦、悠然乐天的家庭生活之美。但同时也应注意到,该剧的叙事空间较为局限,两个人的生活与都市社会的衔接较弱,有一种“孤岛乌托邦”之感。家庭与社会的关系未能得到深入的分析,也就无法触及更崇高的主题和更普遍的现实意义。天下之本在国,国之本在家,期待更多响应时代号召的家庭剧为人民书写、为人民抒情、为人民抒怀,在题材的深度和广度上不断探索、勇于创新。

(作者系林玉箫系中国传媒大学艺术研究院讲师,仲呈祥系中国传媒大学艺术研究院博士生导师)

影视锐评

Z世代更需要具有家国情怀的好电影

□ 李道新

今夏,《燃野少年的天空》获得了7月青春片和喜剧片票房第一的成绩;《盛夏未来》总票房已突破3.6亿元。青春题材影片的惊艳登场,跟Z世代(即新生代人群)观众的切身关注与情感共鸣紧密地联系在一起,大多数情况下都是互为表里的因果关系。对Z世代观影偏好的调查、分析、阐释,是包括电影领域在内的当下社会各部门都要严肃对待、认真展开的重大课题。这不仅是因为Z世代需要电影,更是因为电影需要Z世代。

最近几年,有关流量明星的负面事件接连出现,饭圈文化存在的一些乱象如疯狂氪金、无脑应援、网络骂战等,对Z世代的健康成长造成危害。以影视为代表的青春题材文化产品,时而出现原创性缺失与后劲乏力的状况,延续着故事苍白、心理低幼以至“三观”有悖、观众厌弃的疲态。如果业界和创作者不懂得Z世代的诉求,不能提供符合他们喜爱的作品,便面临着让他们从影院持续流失的窘境。作为互联网时代成长起来的群体,Z世代有着非常独特的知识体验、文化经验与消费习惯,各大网络平台、文化传媒与影视机构,有条件有能力提供能为他们所接纳的更多优秀的作品,也更有责任和义务大力清理损害他们身心的各种乱象,建立有利于青少年成长的社会氛围和文化空间。

电影频道在业界和各大平台率先部署,系统引发00后和Z世代话题,试图从他们跟影院的关系及其观影偏好出发,在跟他们的对话沟通中,倾听他们的声音,关注他们的选择,进而调整思路,规划将来行动。8月20日,1905电影网、电影频道融媒体中心与M大数据、《今日影评》栏目联合发布了《Z世代观影偏好调查报告》,就“看电影是Z世代的圈层爱好吗?”“对于电影口碑,更信赖哪些渠道?”等问题,向1995年至2005年间出生、以三线城市为主的大量观众发放问卷,收回了3734份有效样本。与此同时,电影频道《今日影评》栏目也发起特别调查和访谈,从观影意愿、影片选择、个人兴趣以至票价设定、影院设施等方面,邀请年轻专家特定是00后观众参与讨论。

在调查报告里,几个关键数据令人印象深刻。其中,关于Z世代喜欢的偶像类型,除了“影视明星”和“二次元人物”分别以51.48%和32.19%占据第一和第四位之外,“历史人物”和“政治人物”分别以46.44%和34.83%位居第二和第三。这不

仅意味着Z世代观众并非人们想象中只知道个人好恶、沉迷于虚拟世界的人群,而是有着较为强烈的历史文化诉求与家国天下情怀。这对历史与政治题材影视剧的创意、生产与传播,以及饰演历史与政治人物的影视明星亦即“偶像”们的演技、艺德等都提出了更高的要求——受到的关注越大,责任越大,担子也就越重了。

值得注意的是,关于“Z世代喜欢的影片类型”,调查报告显示,原本被誉为高度票房预期的影片样式如“动画”“动作”和“古装”等,仅以33.55%、33.55%和18.9%位居并列第六和第九,而“喜剧”“科幻”“青春”和“爱情”等类型分别以57.73%、45.00%、40.11%和37.39%高居前四名。这不仅印证了青春片及青春题材文化产品,时而出现原创性缺失与后劲乏力的状况,延续着故事苍白、心理低幼以至“三观”有悖、观众厌弃的疲态。如果业界和创作者不懂得Z世代的诉求,不能提供符合他们喜爱的作品,便面临着让他们从影院持续流失的窘境。作为互联网时代成长起来的群体,Z世代有着非常独特的知识体验、文化经验与消费习惯,各大网络平台、文化传媒与影视机构,有条件有能力提供能为他们所接纳的更多优秀的作品,也更有责任和义务大力清理损害他们身心的各种乱象,建立有利于青少年成长的社会氛围和文化空间。

《对你的爱很美》:构建和谐家庭的积极探索

□ 林玉箫 仲呈祥

近期,都市家庭生活剧《对你的爱很美》播出后引发了观众热议。该剧围绕风格迥异的两位爸爸展开,并以他们共同的女儿为纽带牵扯出两个家庭、三代人之间彼此磨合、共同成长的生活故事。《对你的爱很美》跳脱了近几年都市家庭剧聚焦叙事的俗套,以伦理之光、人性之光烛照现实生活,用轻喜剧的形式书写普通民众对幸福家园的向往和期待,在轻松幽默的氛围中探索了和谐家庭的构建。同时,该剧在老中青三代人物的塑造上颇具新意,展现了新时代背景下家庭成员的责任与义务,重塑了“家”的伦理范式和内核,这对推动家庭题材电视剧实现百花齐放、良性发展有着积极意义。

此外,《对你的爱很美》的美学品位值得称道。作品着眼于表现亲人之间血缘的乃至超血缘的关系的爱之美,其趣有品位,其味有格调,其情真挚,其意高远,是对中国式的当代人生美学的一次成功的创作实践阐释。

总之,《对你的爱很美》回归了家庭剧的道德理性,全剧通过对成长、恋爱、婚姻、亲子问题的讨论,折射出新时代家庭对伦理的传承、嬗变和升华,凸显了亲切和睦、悠然乐天的家庭生活之美。但同时也应注意到,该剧的叙事空间较为局限,两个人的生活与都市社会的衔接较弱,有一种“孤岛乌托邦”之感。家庭与社会的关系未能得到深入的分析,也就无法触及更崇高的主题和更普遍的现实意义。天下之本在国,国之本在家,期待更多响应时代号召的家庭剧为人民书写、为人民抒情、为人民抒怀,在题材的深度和广度上不断探索、勇于创新。

(作者系林玉箫系中国传媒大学艺术研究院讲师,仲呈祥系中国传媒大学艺术研究院博士生导师)