

本期关注:中国动画电影向“新”而行

“传统演绎”与“当代叙述”交相辉映

打造动画“新经典” 讲述中国好故事

□本报记者 李婧璇 实习生 张晓哲

无论是《铁扇公主》《大闹天宫》《哪吒闹海》等早期作品,还是《长安三万里》《雄狮少年》《中国奇谭》等近年佳作……自上世纪20年代诞生的中国动画,始终在积极主动尝试从传统文化中寻找灵感,不断深挖中国历史和经典民间故事,摸索出以中国文化为灵感源泉、以中国元素为设计风格、以中国精神为实质内涵的发展之路。

近日,在首届中国(北京)动画周举办的学术交流论坛上,与会嘉宾以“创新发展:传承传统文化与推进文化创新”为主题,共论文化繁荣发展、文化强国建设,在见证中华文化魅力的同时,也让更多人看到了——中国动画大有可为。

从传统文化中汲取“养料”

时代日新,底蕴长存。从片片甲骨到浩瀚典籍,从灿若繁星的唐诗宋词到遍布神州民俗非遗,博大精深的中华文明在时代发展中历久弥新。“中国拥有5000多年的文明史,光辉灿烂的传统为动画创作提供了丰富的素材。”在北京市广播电视局副局长余雷看来,中国动画人要传承中华优秀传统文化,更要继承动画先辈们的工匠精神,始终用心用情用功深入研究传统文化的创新表达,促使中国古老的哲学思想、美学观念、道德规范与时代价值产生共鸣。“在守正中前行,在前行中创新,文明传承才会绵延不绝,枝繁叶茂。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于文化传承发展座谈会上的重要讲话精神,不断探索传统文化的现代表达方式,以优秀作品书写北京大视听动画篇章,为扎实推进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设贡献中国的动画力量。”

《将进酒》《燕歌行》《登鹳雀楼》……当一首首耳熟能详的古诗“走”出书本,首藏在记忆里的唐诗宋词以动漫形式呈现出来,火“出圈”的《长安三万里》很自然地引发观众的情感共鸣。对此,追光动画联合创始人、总裁于洲阐释道:“我们仰望千百年来中国文化中广为尊崇的闪光人物和经典作品,在尊重历史的基础上,用具有高度艺术表现力的动画电影形式,向下向观众讲述他们的故事,传承和展现中国文化在当代的自信和力量。”他表示,通过创作《长安三万里》,团队有了非常大的收获。

“年轻人是电影消费的主力,中国电影市场观众整体结构年轻化,应加强刺激、强共鸣、强共情三个维度开发电影内容。”广州易动文化传播有限公司首席执行官、《雄狮少年》动画大电影出品人、制片人程海明提出,动画电影要在设计上满足观众娱乐性的需求,在事件上展现与观众休戚相关的情景,在情感上打动观众的内心。舞狮是国家级非物质文化遗产之一,《雄狮少年》正是延续优秀国产动画的国风基因,把国粹中的醒狮文化融入少年追梦的故事里,让观众跟随主人公一路创造奇迹,感受传统文化的独特魅力,合理运用三个维度让电影获得好评。

《百变马丁》则以经典IP“马丁”与中华传统文化相结合的方式开展教育类活动,寓教于乐,让学生更好地了解和欣赏传统文化,培养他们的文化认同感和跨文化理解能力,同时,促进传统文化的传承和发展。据动画电影《百变马丁:怪兽大作战》制片人章义蓉介绍,从2020年开始,就筹备制作了118集《百变马丁我爱古诗词》,“我们用飞花令、灯谜的形式,让小朋友在马丁的带领下了解诗词的同时也有一个输入输出的过程”。在此基础上,与中少总社合作推出《百变马丁陪伴孩子写古诗词》图书,“依托于此,我们编排了相关课程进入校园,让孩子们在学故事、写故事的过程中了解中国传统文化,也获得了很多学校的好评。目前,全国有两万所学校在运用我们的课程”。

紧跟时代发展主题

动画艺术创作要始终坚持与时代同步,与人民同发展,创作生产反映时代主题的动画作品,让少年儿童耳濡目染时代旋律。于是,像《幸福路上》《逐梦未来》《冰雪冬奥村》等一批关注脱贫攻坚、时代发展等主题的动画作品不断涌现,以儿童视角弘扬时代精神。

“我们要不断挖掘身边人、身边事、身边情,加强现实主义动画创作,画出更多叫得响、留得下的精品力作。”余雷呼吁道,动画从业者要紧跟社会发展,用精品佳作记录时代。

从“英雄归来”的“大圣”,到

“时代逆行者”的“大护法”,再到“逆天改命”的“哪吒”,以及没有铠甲披身的“小丑英雄南河”,光线传媒彩条屋影业推出的动画电影叙述主角,逐渐从大家熟悉的神话宇宙里的英雄,到越来越接近现实生活的普通人,“英雄可能出自我们自己,甚至是身边的每一个人”。彩条屋首席执行官王竞表示:“大家可以看到从‘大圣’到‘南河’,我们在做一种探索,希望我们的英雄、我们的故事,跟每一位观众都息息相关。这让我想到一句话,‘任何人都可以成为英雄,哪怕是做了某一件小事的普通人’。”

在王竞看来,动画电影一定要制作出大家喜欢且有共鸣的角色。“要建立生动、鲜活的角色,让大家看了我们的电影作品之后能够喜欢上甚至爱上这个电影角色。”她以《茶啊二中》为例说道,很多观众看完这部电影后反馈,对于差生王强以及刀子嘴豆腐心的史妙娜老师印象深刻。“看似讲的是一件非常小的事情,这件事情可能是大家在学校都会碰到,都会觉得毫不起眼,但是我们用跌宕起伏的故事让这件小事变成了让大家笑出声的喜剧内容,让这颗小小的米粒爆炸成了爆米花。”

以融合创新引领发展

动画发展与科技进步息息相关,中国动画工作者一直致力于将剪纸、年画、皮影、木偶、水墨、戏曲、民乐等多种艺术类型与现代科技深度融合,于是,我们欣喜地看到了8K水墨动画《秋实》《立秋》在国际舞台上再获观众,传颂动画《麒麟记》在持续创作研发。

十月文化副总裁、《西游记之大圣归来》监制、《深海》执行导演金大勇结合《深海》的创作过程表示,二维化的角色表演,让角色更加丰富;真实的摄影手法,拉近了电影与观众的距离,希望大家融入情绪中;全新的粒子水墨技术,融合上百种色彩的水墨国画作为美术概念,打造出了充满想象力的电影画面。“动画从业者要在制作中追求极致,不断创新技术,在作品中融合中华优秀传统文化,展现动画创作者对传承传统文化与推进文化创新的思考。”

王竞认为,创新涉及两方面,一方面是内容上的创新,一方面是技术

上的创新。光线传媒彩条屋从《哪吒之魔童降世》到《深海》,再到《茶啊二中》,一直在做动画表演方面的技术创新,例如《茶啊二中》两位主角通过身体互换,实现了四套表演。

程海明提到,《雄狮少年》作为现实主义题材,没有毁灭天地的情感表达和强烈的动作戏,要如何给观众感官刺激呢?就是靠逼真的写现场景与追求完美的艺术设计,尤其是艺术设计,“大家在看电影时,对主人公及狮头的毛发印象很深刻。当时为了达到震撼的场景设计效果,一度把为我们提供渲染服务的工厂机器给烧了”。

结合近些年对教育的探索,章义蓉介绍,他们创立了“百变马丁动画梦工厂我是大导演”课程和实践活动,以儿童为受众,结合传统文化与“剧本杀”、沉浸式互动剧、密室逃脱等方式,让孩子们在玩的过程中能够学习到很多大师的艺术文化,了解到传统文化中的精湛故事,通过这些活动加深他们对文化的了解和接受。

用好动画艺术这座桥梁

事实上,动画也是国际交流的最佳载体之一。如《无敌舰队》《锡兰王子东行记》等作品在多个国家和地区热播,彰显出我们坚定的文化自信和开放包容的处事智慧。正如余雷所说:“我们要用好动画艺术这座桥梁,深耕民族动画创作道路,用好作品向世界展现可敬、可爱、可信的新时代中国形象。”

今年5月26日,日文版《雄狮少年》在日本近百家影院上映,以新海诚为代表的很多导演、编剧都写了热情洋溢的推特影评,推荐大家去看这部影片。对此,程海明颇有感触地说道:“我们这样一部没有IP、没有流量、没有大咖的‘三无’产品,过去两年拿了很多国内外的奖项和荣誉,这一点让我们很自豪。”

据于洲介绍,日文版《白蛇:缘起》2021年上映,当年在日本观众评选最受欢迎的动画电影中位列第二,第三位是《鬼灭之刃》,“这让我们看到中国的电影在海外是有非常大的受众群体的”。而之后卖给奈飞的《白蛇2:青蛇劫起》,播放量超过1000万个小时,“保守估计至少有三四千万的海外观众已经看过这部作品”。

“我们依然会着力于全民性IP、系

列化的作品,我们依然会尝试做动画行业里有标杆性质的作品。”王竞表示,像大家熟知的《哪吒2》《姜子牙2》《大鱼海棠2》,彩条屋上映过的系列化作品依然会去坚持,也绝不会放弃开拓像《茶啊二中》《深海》这种具有原创性,或者像《大护法》这种具有探索性和实验性的作品。“在我们看来,探索动画电影的更多可能性,去带领中国文化能够走出去。”

“拍电影是为了传达世界的美,传达世界未被察觉的美,我想用这样的眼光去看世界。”宫崎骏的这番话道出了电影从业者的初心与使命。从我国第一部动画片诞生到现在,还有许多优秀的动画作品,兼顾着传承使命和教育意义。在国家大力弘扬优秀传统文化的大背景下,中国动画产业始终坚持在作品中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结合,推进文化传承和文化创新,不断打造独具中国特色的优秀动画作品。

聚光灯

传承优秀文化 弘扬工匠精神

□李雪昆

随着喜羊羊、黑猫警长、葫芦娃等经典动画形象在“动画主题红毯秀”上与观众热情互动,作为中国(北京)动画周首创推出的中国动画行业第一次“动画主题红毯秀”,吸引了众多关注。

时至今日,中国动画已然伴随着一个世纪的风云变幻走过百年征程。动画在中国由漂洋过海的“舶来之物”逐渐成长为集技术之新与艺术之美于一身、富于中华民族“精、气、神”的艺术形态,凝结了一代又一代动画人的艺术理想与美学追求。

从中国制作第一部动画广告片《舒振东华文打字机》(20世纪20年代)、中国第一部真人和动画结合的动画片《大闹画室》(1926),到中国第一部彩色木偶片《小小英雄》(1953)、中国第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》(1955),再到动画长片《我们的冬奥》(2022)……

细细感知不难发现,中国动画走过的百年正是动画媒介与技术的更新迭代,亦是动画艺术朝向民族化、现代化、多元化方向的发展历程。中国动画在百年发展中涌现了一大批杰出的艺术家,他们创作的精品力作不仅陪伴了无数中国孩子长大成人,构筑起一代又一代国人的共同记忆,更是以独特的艺术品格,在国内外产生过广泛且深远的影响,不仅成功引导受众特别是青少年更好认识和认同中华文明,增强做中国人的志气、骨气、底气,更是为世界电影艺术的多样性及繁荣发展作出了积极的贡献。

随着中国特色社会主义进入新时代,凝聚共识,传播主流价值化,讲好中国故事,完成文化强国建设的目标,正深刻地影响和改变着中国动画发展的进程。

如今,新时代的中国动画工作者潜心创作高质量、高标准的动画艺术作品,传播当代中国价值和中华文化精神,体现出强大的文化创造力。伴随着数字时代移动互联网的迅速普及,三维技术、数字技术、人工智能、虚拟现实、增强现实、动作捕捉等关键技术日新月异的发展态势,中国动画制播渠道愈发多元,在视听表现上日趋成熟,进一步推动了艺术与科技的深度融合,以及工业生产和审美文化的有机联系。

一方面,内容层面实现了动画题材类型的博古通今、百花齐放——创作者自觉从优秀传统文化中汲取营养,挖掘传统故事,运用传统符号,继承传统风格,塑造民族身份,铸造“中国风”。另一方面,紧扣时代脉搏,聚焦社会热点,“深入生活、扎根人民”,在现实题材动画创作方面进行了重要尝试。“传统演绎”与“当代叙述”交相辉映,呼应着“讲好中国故事”的时代需求,树立起中国故事的文化自信和文化自觉,正促进我国从动画大国向动画强国迈进。

发掘中国动画在丰富的历史文化底蕴与不断更新迭代的技术支持下所蕴含的无限潜能,打造中国动画“高峰”之作,需要创作者扎根中华文化土壤,传承中华文化基因,以现代视听科技结合中国本土文化,融合民族艺术形态,实现中国动画在题材立意、视听体验、艺术风格等维度的标新立异、独树一帜,积极推动中华优秀传统文化在动画创作中实现创造性转化、创新性发展。

当然,用动画佳作讲好中国故事,打造动画“新经典”,还需要具备世界眼光,把中国动画当作世界动画的一个重要组成部分,以全球化的视野寻求与时代、与世界的互动,不断拓宽渠道,秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观,展现中华文明的悠久历史和人文底蕴,承担传播中国文化的使命,树立中国形象、表达中国意志、提升中国国际影响力的使命,促使世界读懂中国、读懂中国人民、读懂中华民族,推动中国动画走向世界。