

■ 关 注

技术上去了、画面精美了、产值增加了,国产动画电影还缺什么——

# 动画美学建设应该提上日程

□ 本报记者 徐健

近年来,我国动漫产业规模日益壮大、创作数量不断增多。仅就产值数据而言,根据日前由北京电影学院和社科文献出版社发布的《动漫蓝皮书:中国动漫产业发展报告(2013)》显示,从“十五”期末不足100亿元,到2010年达470.84亿元,年均增长率超过30%,2011年达到621.72亿元,较上一年度增长率超过了32%。尽管2012年的动漫产业发展速度有所减缓,总产值还是达到了759.94亿元。在这样巨大的产值中,国产动画电影的创作、发展势头迅猛,不仅涌现了一批有影响力的原创作品,而且聚集了一批有影响力的制作团队、制作机构,但与此同时,我们也时常会听到,诸如品牌缺失、形象缺位、人才不足、风格暧昧等对于国产动画电影的各种批评声音。“中国动画电影到了一个新的临界点,或者是升级换代的一个新的、变化的临界点上。”中国电影艺术研究中心副主任饶曙光表示。如何顺利越过临界点的门槛,真正实现创作质量质的飞跃。2013浙江青年电影节期间,由浙江工业大学艺术学院、浙江大学人文学院等单位联合主办的“聚焦浙江动画电影”全国专题研讨会在杭州举行,来自业内制作、科研机构的数十位专家学者结合浙江动画电影创作的实际问题,集体为国产动画电影把脉。

## 动画美学建设应该提上日程

研讨会期间,浙江的5家动画制作企业、机构分别介绍了各自代表作品的艺术理念、市场定位,其中,精美的画面、一流的技术、3D的视觉效果都令人目不暇接。然而,这在北京电影学院教授曹小卉看来,虽然制作技术提高了,但我们的观念还是有所滞后的。我们都在强调怎么去讲一个好故事,可对这个故事怎么讲好并不清楚。好故事的背后应该既要有精神追求,有情感、有情怀,还要有生活。美术家尤劲东认为,国产动画对生活细节的索取有所欠缺。“这里的生活细节不仅是说一个炸弹爆炸了,然后一切东西都飞了起来,这谁都能想到。真正的生活细节是根植于生活的观察而找出来的源头。”尤劲东说,“宫崎峻的动画电影之所以让很多观众感动,就是因为他把生活细节的索取,把对生活的观察、理解、追求,全都体现在了动画创作中,而这一点恰恰是我们忽视的”。

《昆塔:盒子总动员》《秦时明月》等浙派作品让我们看到了高技术对动画电影的推动作用。那么技术之后,动画电影向更深度发展的动力是什么?曹小卉认为,动画美学建设应该提上日程。动画跟电影一样,它的诞生源于观众对于奇观的诉求。时下,中国的动画电影不乏奇观的创造,意境、格调的营造,其中也传达了文化气息和文化态度,但是在用动画阐述我们自己的文化理念和文化精神上还要进一步探索,在民族化的基础上我们更应该提出现代化、全球化。

## 用电影思维制作动画电影

现在很多从事动画电影创作的机构都是由动画系列剧起步,一步步转化而来的。他们大都希望在电影中复制电视成功的模式,以最快捷的方式实现市场利润的最大化,比如“喜羊羊系列”。对此,中国电影艺术研究中心研究员皇甫宜川认为,动画产业从根本上来说是内容产业,为什么我们今天看动画电影的时候,会觉得它

■ 艺 谭

在中国电视“飞天奖”颁奖之际,由《温州一家人》谈及——

# 电视剧的精神激励和文化支撑

□ 晋 亮



由山东影视传媒集团联合浙江广播电视集团、中央电视台等单位共同出品的电视剧《温州一家人》秉承“鲁剧”注重艺术本体创造、深刻反映时代精神的一贯理念,充分发挥“鲁剧”把握重大题材的创作优势,通过对温州一户普通人家的创业史进行生动刻画,贯穿起我国改革开放30年的壮阔历程,讴歌了中华民族的顽强生命力和艰苦创业精神。该剧播出后在全国引起反响,取得了较好的经济效益和社会效益,尤其在开拓海外拍摄市场,拓展制作领域方面进行了有益的尝试,体现了制作方的文化自信和文化自觉,把电视剧作品的精神激励和文化支撑作用传递给了全社会,并延伸了电视剧作品的价值导向和交流功能。

《温州一家人》原名《中国故事》,气势磅礴的题目揭示了故事的宏大背景,却难免有些空泛无所指。后更名为《创业年代》,明确了创业这样一个主题思想,但是对于创业的对象和年代,概念依然模糊。该剧在播出时最终定名《温州一家人》,将视角聚焦到温州商人这样一个典型群体之上,以周万顺一家四口为缩影,用小人物折射大时代的叙事方式,呈现出一部讲述社会变革历程、贴近百姓生活、弘扬时代精神的主旋律作品。至此,该剧的精神核心才被精确地提炼了出来。作为十八大献礼片,《温州一家人》不仅塑造了丰满、生动的艺术形象,讲出了跌宕起伏、真实可信的感人故事,更以小见大,用平民视角展现整个改革开放时期中国大地的创业史。周万顺一家四口,是最平凡、最普通的中国百姓的代表,他们白手起家、吃苦耐劳、坚忍不拔、勇往直前,这不仅仅是温州人的精神特质,更是中国人的民族共性。

《温州一家人》观众群体的地域分布、年龄跨度都很大,不仅经历过改革开放的观众喜爱这部作品,许多“80后”、“90后”年轻人也被剧中的创业精神所鼓舞。海外华商从电视剧中看到了自己的影子,这一受众群体为电视剧赢得了海外市场的份额。由此可见,只有扎根群众、紧扣时代脉搏、精准市场定位,才能创作出打动人心的好剧,并在市场

上赢得最大化收益。

《温州一家人》传递给人的突出感受是一个“精”字,即打造精品。精品首先体现在剧本上。《温州一家人》出色的剧本首先得益于编剧高满堂对历史、文化的挖掘能力和表达能力。为了成功驾驭这样一部年代跨度大、反映人物深刻命运的厚重题材,剧本主创花费大量时间,深入了解温州商人的精神气质和生存历程,保证剧本创作不仅仅停留在一个好看的故事表面,而进入到更深的文化和审美层面。其次,出色的剧本还得益于合理的叙事结构和成功的人物塑造。《温州一家人》的叙事结构较为独特,讲述一家四口分散在四个地方各自奋斗,为四条线索分头叙事。剧本成功保证了每一条线索都有吸引人的悬念,同时四条线索依然形成紧密逻辑联系,在剧终汇合成一点,从容不迫,又不失好看;剧中主要人物都具备典型的温商特征,又各有不同:周万顺的投机、赵银花的保守、麦奇的叛逆、阿雨的投资和锋芒……构成了性格鲜明、有血有肉的温商群像。

制作精良在《温州一家人》中也得到了淋漓尽致地体现。作为视觉传播艺术的一种,影像呈现最生动形象地反映了一部电视剧的制作水准,从花红柳绿的江南水乡到粗犷辽阔的陕北高原,从艺术气质的意大利到浪漫氛围的法国,充满美感的景色和油画般浓郁的色彩,犹如一幅幅精美的民俗画呈现

在观众眼前。作为一部跨年代、多地域的戏,既要表现出不同年代的质感,还要跨出国门进行异域拍摄,这就给影像和美术提出了更高的要求。为了保证拍摄效果,剧组不遗余力辗转4国15个取景地,呈现了镜头和细节的真实性。同时,主创并没有满足于进行简单的影像还原,而是着重用审美认识和客观事物相融合的方式表达叙事。以周万顺在陕北钻油井的部分为例:镜头通过大全景式的蓝天、白云、黄土表达出陕北的地域之美,又用陕北民歌、说书人的陕北调子、窑洞、婚礼等人文意象呈现了陕北人民的生存面貌。周万顺历经沧桑,终于在陕北找到了人生的支点,他勇敢、奔放、一往无前的性格在陕北这样一个

厚重辽阔的地方得到了最大程度的释放,精神气质与地域特征达到了完美的融合,让观众感受到天人合一的美感。至此,该剧在艺术手法上也得到了主观和客观的统一。

《温州一家人》在中央电视台综合频道首播时,是以平均2.6%的稳定收视率以及突破3%的大结局收视率成为当年赢家的。相较于当下电视剧市场存在的某些令人担忧的问题和负面风气,比如题材泛娱乐化、粗制滥造成风、雷剧充斥荧屏、精品力作太少等等,该剧能够得到广大观众的喜爱,得益于其对题材和市场脉搏的准确把握,坚持核心价值观念,弘扬积极向上、艰苦奋斗的民族精神,扎根群众,用接地气的方式赢得最广泛的目标群体;稳把质量关,从艺术创作和制作水准上精益求精,提高市场竞争力;以品牌为战略目标,将眼光放长远,争取效益最大化。这些行动,说容易,真正落到实处,作出成绩,还需要经过艰辛的付出和努力,其出发点还在创作观念的不断创新。

让中国电视剧走出一条真正的品质化之路,既是观众的期待,也是每一个相关影视工作者的职责所在。“鲁剧”坚守现实主义创作原则,始终以深沉的忧患意识、清醒的前瞻意识、敏锐的市场意识、灵活的运行机制、旺盛的创新能力,不断向着更高的目标探索,为观众和时代奉献更多精品力作。

■ 评 点



由国家新闻出版广电总局组织、中国电视艺术委员会负责编撰的《中国电视艺术发展报告(第二卷)》(以下简称“蓝皮书”),从有中国特色的电视艺术发展和理论出发,梳理、探讨了2010—2011年我国电视艺术的总体概况,总结、提炼了当前电视艺术理论与实践值得关注的若干重要问题,全面分析了近年中国电视艺术的发展脉络与走向,有助于读者完整把握中国电视艺术的真实全貌。

与“首卷”相比,该卷更加凸显出锐度、高度、广度与深度,不仅敢于正视与反思当前电视艺术领域在价值取向等方面存在的现实问题,而且站位高、视野宽,充分体现出编者的使命意识和担当情怀;不仅大大拓宽了关注领域,把电视艺术创作倾向、电视动画、电视戏曲、引进电视节目模式、电视节目评价体系等方面的发展特征与路径探析纳入其中,而且在论述中没有浮在表层、浅尝辄止,而是掰开揉碎般地把每个领域、每个问题、每种现象、每栏目分析得详尽透彻、逻辑明晰、入木三分。可以说,该卷蓝皮书权威性强、系统性、学术性、文献性、前瞻性于一炉,规模宏大、涵盖广泛、逻辑明晰、论述详实,对电视艺术领域的理论研究与行业发展均意义重大。

## 行业权威与文献集萃的结合

权威性、引导性、专业性是该卷蓝皮书的主要宗旨。它以近几年来党和国家相关文件的主要论述为指导,以宣传思想方面主要负责同志的重要论述、指示、讲话为基本叙述依据。在此基础上,编撰者广泛听取了各方面专家学者的调研分析与权威领导者、各主管部门对本书撰写的指导性意见,广泛汇总了近年电视艺术实践一线的需求、困惑与经验,广泛搜集了中央电视台和全国各省级电视台2010—2011年的相关节目资料、图表与评介信息,倾全国各方面之力,成就了该卷蓝皮书在中国电视艺术领域“阅网行业发展,引领创作生产”的权威地位与重要功能。

对于广大关心电视艺术发展的普通读者与电视艺术初学者而言,该蓝皮书具有较强的指导性与可读性。书中汇总了两年中来自全国广电系统的准确数据、重要图表和珍贵图片,并以“图文并茂”的形式,全景式展现了2010—2011年中国电视艺术的基本发展情况、重要创作成就、最新年度创作特征和主要创新经验。在论述中,蓝皮书注重实例叙述与数字引证相交融,实践回顾与理论反思相交融,代表性作品点评与阶段性特征解析相交融,从而形成信息的丰富性、实用性和客观性、准确性,这一切构筑了蓝皮书的独特阅读吸引力。

## 经验提升与问题反思的结合

兼顾经验总结与问题省悟,是蓝皮书的又一显著特色。该书的主要章节都由电视专业领域的资深研究者在广泛深入调研的基础上编写而成,内容汇聚了近年来我国电视艺术方面的最新创作经验与研究成果,有对于电视文艺创作思潮、倾向、趋势的冷静把脉,有对于种种电视文艺节目、栏目、现象的理性评析,有对于电视艺术文化取向、价值理念、品质格调的学术思辨,有对于电视艺术发展难题、创新策略、突围路径的学理思索,从而不但使2010—2011年的我国电视艺术发展得到一次学术洗礼与理论升华,而且让蓝皮书彰显出一种文化自觉、理论自觉的可贵品格,更为行业人士带来宝贵的经验财富。

# 电视艺术理论思辨的创新成果

□ 伊伟汇

《中国电视艺术发展报告(第二卷)》出版——

理论的终极目标,在于指导实践的更好发展。该卷蓝皮书正是在实践的基础上生发理论,在理论的映照下透视实践。其中,大量来自业界一线的创作管理经验体会、多领域最新最全的指标数据、前沿工作所面临的现实问题等,使得全书内容紧贴地气、言之有物、针对性强,能够及时准确、有的放矢地为行业实践者带来借鉴和启示。比如,在第七部分中创新性地专设了“导演阐述”一节,邀请第28届电视剧“飞天奖”获奖作品的部分导演畅谈交流创作经验与体会,涵盖20余位优秀导演、4万余字的来自工作一线的精彩阐述,由点到面、由表及里,由浅入深地谈到了电视剧创作的方方面面,这必将成为所有电视剧工作者极其宝贵的一手材料与经验财富。比如,在“专题报告”部分,专门对当前电视艺术领域出现的种种价值观的偏向问题进行了鲜明的批评,深刻反思与剖析了电视艺术创作所存在的不良思想取向,以达到“针砭时弊、治病救人”的效果。特别是,该卷蓝皮书总论部分通过对2010—2011年电视艺术发展历程、趋势的深入把握,对一些影响未来电视艺术发展的路径、原则、底线、关系问题等提出了一系列重要观点,表现出对于电视艺术人文本质的可操作性探索,从而具有了实践创新的前瞻性引领意义;通过对优秀作品美学的和历史的精辟分析,力求比较完整、科学地阐释电视艺术作品的评价标准,在尊重艺术规律的基础上,把创新放在突出的位置,致力于最大限度地激发电视艺术工作者的创造性,推动电视艺术作品在内容、形式、手法上不断有新的突破。

## 评论梳理与创作引领的结合

该卷蓝皮书一方面将电视艺术创作置于论述中心,致力于从实践一线的角度有力推进电视艺术事业的健康良性发展,另一方面将相关制度历史沿革、科技、经济推动与产业、市场脉动等因素作为电视艺术总体推进的社会背景与生态环境,尤其是关注电视艺术理论评论的发展态势与发展前景,从而令研究对象的各层次特征与总体发展轨迹更加清晰、全面,因此成为有中国特色的电视艺术理论的新拓展、新成果、新气象。

电视文艺的创作与批评是电视艺术繁荣发展不可或缺的鸟之两翼、车之双轮。在电视艺术发展的种种外部生态中,理论、评论越来越成为促进电视艺术事业发展的关键因素。时代的发展对电视文艺批评已经提出了更高的要求,中国电视艺术的可持续发展,迫切需要健康文艺批评的有力助推。该卷蓝皮书以此作为动力和契机,以鲜明提出电视艺术理论与批评建设的着力点及2010—2011年电视艺术批评领域十大焦点话题为基础,分别对两年来电视剧、电视综艺节目、电视纪录片方面的理论与评论发展进行了全方位综述,以期有效地为电视艺术创作提供价值坐标与实践引导。

## 内容创新与传播优化的结合

该卷蓝皮书力求以多种国内“蓝皮书”领域的首创之举让读者产生不同于以往的全新视觉与思维体验。70万字、206幅彩色照片、112个图表,会让读者直观地体验到近年我国电视艺术的发展态势与发展成就;八大部分纲举目张、条分缕析地覆盖了两年来我国电视艺术发展的来龙去脉、方方面面;尤其是纸质版与电子版可以交叉阅读、互补阅读,通过点击新版中国电视艺术网来浏览近两年电视剧、电视文艺的标志性事件与创新性成果,让读者体验到用不同方式各取所需的阅读快感。蓝皮书的上线,一方面使中国电视艺术网的传播增强了信息的强度、知识的广度、思考的力度,一方面让蓝皮书的精华内容更为立体化、多元化、快速化、便捷化地通达受众,使读者在大开大合的信息接收中共享独家资源,好风凭借力,两好合一好,传统媒体与新媒体的强强联手是国内蓝皮书系列在传播环节的“独家首创”,这必将开拓出本书更加广阔的传播平台、更加顺畅的传播通道和更加优质的传播效果。



由北京海润影业有限公司、华夏电影发行有限责任公司、电影频道节目中心出品,“80后”新生代导演杨子执导,改编自十年前同名经典韩剧的电影《对不起,我爱你》日前在京举行了新闻发布会。影片由锦荣、温心、王姬、黄恺杰、林芮西主演,虽尚未公映却已屡创佳绩,成为第四届纽约中国电影节6部入选影片中惟一一部尚未上映的影片。谈及此次创作,杨子表示,“80后”、“90后”的率真和勇气让他感动,电影所要呈现的就是这些年轻人的状态,直接、干净、纯粹。除了经典的爱情元素,热血刺激的动作戏也是影片的一大看点,尤其请来了包揽香港金像奖和第50届台湾金马奖最佳动作设计的何钧作为影片的武术指导。

活动现场,出品方曝光了“初相识”、“泪别”两个超长片花。其中,“泪别”主要通过主人公惑影的内心独白呈现了爱的力量。雪地中悲伤的哭喊、低声的呢喃、凄楚的真情告白,场面感人至深。

(海文)