

“有无相生,众妙之门,天地之间有玄机。上善若水,以柔克刚,天人合一是道理。大音稀声,大智若愚,福祸相倚有定律。人间大道,尊道贵德,周而复始通无极。道可道,非常道,是那么个道。面儿是面儿,理儿是理儿,就是这么个理儿。道生一,一生二,二生三,三生万物;人法地,地法天,天法道,道法自然……”轻快活泼的曲调和着儿童唱颂的打板节奏,电视动画片《老子道德三百问》就这么拉开序幕,朗朗上口的主题曲点出这部2500多年前经典著作的精华内容,懵懂的孩童们即使尚未明白词曲的深层意义,也已然能随着这亲切的旋律朗诵背唱。“寓教于乐”、“文以载道”一直是中国动画长久以来创作的核心。然而,如何将这历史悠远,被多数人束之高阁的东方哲学经典,转化成学龄儿童能接受也能理解的动画作品,着实考验着创作者们的能耐。

东方题材的新视角

《道德经》为春秋时期老子所作,此书被视为中国历史上首部完整的哲学作品,也是中国道教思想的最高经典,所阐述的“道”和“德”的含意,反映出中国人的哲学观、人生观、世界观,东方思想的待人处事与自然万物对应之道。它本是一部不易全然理解的著作,经过编剧汪帆、汪洋的去芜存菁,构思成一则则深入浅出的小故事,利用动画形象塑造出学识渊博的商容老师、好学善思的李耳弟子,引导出彼此之间的生动对话,将老子孩童时期的思考历程都活灵活现地呈现出来。

在系列故事中,观众随着小孩李耳的视角去感知这个世界,善用课堂问答、对话辩证的方式,引导儿童对日常司空见惯的事物有进一步的思辨。比如:商容老师提出空心的树并非就没有作用,引发李耳去观察马车空的轴条是为了安装车轴,碗空了才能装食物,进而悟出并非把所有空间填满就是有价值,有时,空出的部分具有不同的存在意义,也就是“无中生有”的道理。另一则故事是商容老师将草籽随性撒在地上,任风吹散,小鸟啄食,与雨水灌溉,看似什么都没有实际作为,但意外地,这些草籽经过风力的扩散,鸟的消化排泄施肥,雨水淘汰不佳的种籽,剩存下来的草籽生成一片绿草茵茵,欣欣向荣的景象,这就是“无为”的道理。“无为”并不是什么都不做,

■评点

而是做的时候要顺势而为。类似这一些原本极为形而上的道家哲学理念,刹那间变得浅显易懂,老少皆通。动画具有不同的功能性与多样貌的艺术表现形式。教育类动画是其中重要的一个面向,身负传达道德品行、思想教育的使命,并背负着延续中国文化、继往开来的儿童教育之积极的意义。在此前提下,常会使动画作品沦为单纯说教或是只有图文解说的功能,动画艺术形式的魅力在于能善加利用视听艺术的手段,丰富情节的转折变化、剧情的想象力、人物性格的吸引力……以求达到跳脱单纯图说的文本传述,转为具备视觉与听觉更饱满丰富的视听作品。在这当中,动画角色的塑造尤其首要。“角色的创作上应体现优秀的人格形象,在中国古代哲学中,儒家思想的仁义、道家的人与自然、人与人的和谐,即是对理想人格的描述。在创作动画电影文本时,要对传统文化中陈腐的清规戒律给予舍弃,结合时代精神,与儿童现实生活紧密结合,展示一种积极向上、文明开放的文化理念,道德教育自然渗透到儿童的潜意识里。”(侯朝宇:《动画电影与儿童的道德教育》)

《老子道德三百问》设定老子孩童时期的角色形象,孩童可爱天真的造型容易与学龄儿童观众产生共鸣,蔡志中的漫画《道德经》虽然曾经被改编成动画作品,但它采用成年老子说道的表现方式,与《老子道德三百问》中的李耳相较而言,不仅少了商容老师与学生们对答的趣味性,也易流于文本的直接再次阐述,缺乏消化转换的艺术再创造表现。动画片的“童趣”并非单纯指低幼、无知的

电视动画片《老子道德三百问》

“东方题材”的新探索、新视角

□孙立军 余紫咏

表现,而是再现孩童时期对世间万物的好奇心与探索能力,带着此纯真的童稚之心去学习新事物,自然会有不同于成年人呆板刻画的视角,也会有不同的思维模式与理解方式,因为这种童稚的想象力与揣测产生了与现实状态的落差,其中的趣味性也就是学龄儿童所面对的,汪帆、汪洋依《道德经》原著“经义”创作的动画片脚本,舍弃单调教条式的讲述,企图结合动画片的“童趣”,相信更能被广大族群的观众接受,也更贴近学龄孩童的认知吸收能力。

后“中国动画学派”的期待

“中国学派”主要指20世纪50年代中到80年代中后期的作品,起始于特伟导演的《骄傲的将军》,经历水墨动画《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》的出现,万古蟾导演的《猪八戒吃西瓜》剪纸片,虞哲光导演的折纸片《聪明的鸭子》……直到《大闹天宫》树立“中国动画学派”长篇叙事的顶峰。此时期的动画作品以民族风格独树一帜,多数取材于悠久的民族文化土壤,反映中国绘画、民间工艺、传统戏曲、小调唱曲等养分,作品无不渲染着浓郁的民族色彩与过目难忘的 艺术魅力。反观现代的动画作品,多呈现出美日动漫的风格,却缺乏具有中国特色的动画表演语言,也与“中国学派”时期讲求的山水风光、中式建筑、散点透视、装饰华丽或是空灵留白的美术设计风格渐行渐远。改革开放后的中国许多动画作品,倾向“借鉴”西方国家或是日本卡漫的创作方式,呈现两个极端:故事题材莫非是无厘头的嬉笑打闹或是造型呈

现尖下巴、长腿、大眼睛或是机器人的形象,自觉从中国传统文化中再次去发掘新的创作题材跟艺术表现形式的作品少之又少。

曾有人提到:中国学派强调实验性的探索,以外的表现形式受到肯定,而艺术形式是否能长久延绵,形式只是外在的载体,更重要的是所承载的内容。所以,“‘中国学派’如果在选择古代题材的同时,能融入现实观照(比如像迪士尼创作的《花木兰》那样),观众其实也能接受。可惜的是,‘中国学派’在改编自神话、童话、民间传说时,多为中规中矩的改编,未能有效融入现实精神,进行现代化阐释(即便有,也多半是机械生硬地‘图解’政策。)”(李三强:《重读中国学派》)形式与内容是不可分割的整体,只追求形式缺乏内容,沦为表象,好的内容没有适当的形式依托,则无法传达。《老子道德三百问》考量到成本与时间的限制,采用传统二维平面动画的表现方式,保留具有中国特色的山水景物,强调东方题材的内容诠释,寄望在市场经济语境下的中国动画市场上仍可保有某些中国独特的动画语汇。

上世纪80年代中国电视动画的开始兴盛,那时是智多谋的《阿凡提》、勇敢团结的《葫芦兄弟》、不畏邪恶的《邈邈大王奇遇记》、维持正义的《黑猫警长》一直深植人心,这些作品都具有鲜明的角色个性特征,恰因为他们那独一无二 的个性而牢牢抓住观众的心。国外也不乏围绕一个主角展开故事而风靡全球的电视动画片,像《一休和尚》《樱桃小丸子》等。所以,当我们在看《老子道德三百问》时,不禁期待起孩童李耳

将会随着时间推进而发生什么变化。当前着手中国传统文化而开发动画系列片的国产作品并不多见,多数只是借用中国服饰的外型或是武侠题材的壳,深入去理解东方思维与文化涵养的作品实属少数,妙音动漫的《中华德育故事》《至善之道》《中华弟子规》采用水墨画为背景设计来阐述中华文化的道德思想观,虽然故事不是单纯围绕一个主角而发展,但很庆幸仍有人愿意关注这样一个题材。《老子道德三百问》相对而言的特色是全屏采用李耳(老子)为中心,专注塑造一个动画角色,能够更加有效地带出观众的认同感。出品、创作方将这部动画系列片划分为李耳的三个时期,前期以史传为主,塑造孩童李耳的性格及形象;中部以情、思为主,阐发人类成长相关的哲理;最后一部为开放性延展,探讨人间现世百问。故事剧情、场景设定、角色个性将随着时间的推进而拓展,观众会随着李耳的成长,开拓不同视野与认知。此项目规划300集,目前制作完成50集,在这50集中已可窥见中国山水风光的美术设定与孩童李耳的好学淘气个性,在接下来的250集中,他也将经历过哪些历练与挫折,游历过哪些民情风光,感悟哪些人生哲理,最终塑造中国道家哲学创始人的地位,颇令人期待。

在这个充斥速食文化、强调商业利益的时代,许多影视作品为迎合观众口味,呈现出喧嚣取宠,强调感官刺激、缺乏良善道德价值观与审美情趣高度,而动画系列片《老子道德三百问》恰似一股清流,在保有动画的娱乐性与趣味性外,并未忽视动画对于儿童教育、思想、道德的传播功能,以求达到寓教于乐、潜移默化的积极意义。“中国学派”的经典动画作品是在计划经济下的艺术产物,主要探索动画的民族风格与艺术形式,具有特殊的意义与价值。但在市场经济的今天,中国动画,除了动画的艺术特性外,也须顾及动画作品必须面临的市场考量。如何创作出叫好又叫座的作品一直是创作者最大的考验。经历快速发展多年的中国动画,是时候该放慢些脚步,不应该再一味追求动画产量,而需专注于作品的质量,并开发具备中国特色的题材,除了以往的神话、民间传说、寓言外,探索出“后中国学派”的新题材、新内容、新艺术形式与新时代意义,我们任重道远。

■艺 谭

女性柔美的力量

——陇剧《西狭长歌》中蔓青的形象分析

□肖美鹿

“力量”二字,自古以来被认为是刚硬的、强大无比的,所谓“力拔山兮气盖世”大约是最好的注解吧。然而,在甘肃省陇剧院的原创陇剧《西狭长歌》中,我们看到并且感受到了 一种特殊的力量,它来自一位美丽聪慧而善良的女性——蔓青。

女性,特别是古代的女性,一般都是柔美纤弱的,似乎与“力量”二字毫不牵连。但在这个戏中,美丽的蔓青身上迸发出了常人难以达到而令人惊讶的巨大力量,这力量足以穿透被重重迷雾掩盖和扭曲了的事实,直刺黑暗邪恶的灵魂,让光明普洒在层峦叠嶂的千山万岭,普洒在无数人的心头。

由青年优秀演员窦凤霞饰演的蔓青,距离我们已经有了1800年岁月了,她生长的环境是在蜿蜒逶迤、道路极其不便的陇南天井山麓,父母母因陡峭崎岖的山路而坠落于万丈悬崖,与那个时期的许多百姓一样,粉身碎骨尸首全无。因此,这个可怜而可爱的女孩儿和乡亲们一样,是多么盼望这千年深山中有一条能够安全往来于外部的道路啊,她有幸被德高望重的南郭老夫子收养,与其子南郭瑜和爱徒仇靖共同成长成人。今天的人们都知道,仇靖就是那位千古扬名、完成了《西狭颂》石刻的大书法家。而在剧中,蔓青、仇靖、南郭瑜是两小无猜共同成长的三个舞台人物。他们之间的情仇爱恨、曲折故事就此展开。蔓青依然清纯如山中的泉水,仇靖心中有她却因看到师弟南郭瑜也爱着她而游弋于山水之间,此时他的书法已闻名遐迩了。而南郭瑜,本来也有一身才气并且暗恋着蔓青,却因权欲熏心而丢失了最初也是最本真的自我,以陷害为百姓修栈道有功的太守李翁开始,走上了一条越陷越深的不归之路。全剧的看点在于,正是他一心追求的蔓青姑娘知道了这一切,并且毫不犹豫地要揭开真相,还李翁公道、还百姓公道,这个过程竟由蔓青和仇靖来共同完成。蔓青毕竟是一个弱女子,她必须借助外部的力量,但在这个过程中她可能都没有意识到自己竟然也是这力量的源泉。她和仇靖与南郭瑜斗智斗勇,最终使南郭瑜人性中的丑陋点点滴滴暴露无遗,也使事情的真相如抽丝剥茧层层缕缕逐渐明了。如果没有内心的强大和坚持,蔓青那柔弱的身躯怎么会担起这千钧重担!随着剧情的发展,蔓青这一人物的作用愈加重要,可以说她像一个燃烧的内核,迸射出的光芒和能量大大超越了人物的外象。窦凤霞对唱腔的分寸把握十分准确,这使得她的表演充满感人的魅力,“今朝对面难牵手,咫尺如隔万重山”,柔婉之间,唱出了心中无限的温情;抑扬之中,道不尽委屈的女子情怀,直听得人耳热心酸,几乎想落下

泪来。而且窦凤霞的身段让人感到她所饰演的人物绝不是一个山中闭塞的小女子,而是心中充满坚贞爱情,情怀悠长、舒展洒脱的知识女性,不愧是在书香氤氲的氛围浸润中成长起来的。所以她的柔美不光是外貌的迷人,而是来自内心的宽阔广大。

感谢陇剧《西狭长歌》,感谢窦凤霞所饰演的蔓青,让我们在摩崖石刻《西狭颂》完成1800年后再次感受到了女性柔美的力量。

高音常请我看戏,那是她的专业。舞台上下 的活儿,从编舞美到唱念做打,她熟极了;好的丑的,谁跟谁学,都能说出个道道。要是写出来,该有多精彩,我想。终于,盼来了这本《舞台上的新中国》。

高音以严谨、平和又富于“同情之理解”的笔触,发掘梳理了诸多被人遗忘的历史细节,仿佛拉开大红帷幕的一角,让我们重温先行者的伟业,吸取牺牲与挫折的教训。合上书,再去剧院,那金碧辉煌里,满眼是重新包装的“旧”——旧故事、旧人物、旧思想、旧风格,旧的雇佣关系的契约之下,艺术理想和专业精神的迷失。两相对照,令人深思的,仍是那个老问题:红色何以经典?

书里讲到解放初的新气象,引光未然一句话作讨论的切入点,我以为颇有见识:“鲁迅活着的时候曾经梦想……无产阶级自己会写文章,出现真正的普罗列塔尼亚的文学,鲁迅的梦今天实现了,工农兵自己写作剧本,已不是什么稀罕的事”。“稀罕”意谓原先没有,或者即使有,也只是受害人无力的叹息、零星的抗议。而“鲁迅的梦”成真,乃是把文艺从精英阶级手里解放出来,将作者的才智与思想感情融入大众的革命,故而侧重集体创作。于是戏剧家的成败,往往系于他对集体创作的态度和利用,如老舍、曹禺。

老舍解放后保持多产,原动力无疑是热爱新中国的。1958年,他不顾腰疼腿疼,两星期完成《红大院》初稿。写一场,排一场,边排边修改。“演员的台词、走位都还不熟悉,也不固定”即上演了。那份“粗糙”反而让工人观众感到亲切,觉得“戏中的那个忙乱劲与现实生活一模一样,比如扭着秧歌去区里报喜,游行时把嗓子都喊哑了”。演员们也兴奋不已:“老舍先生的笔不停地与现实赛跑,这次又跑到现实的前面”。但显然,这样的赛跑式创作,光有政治热情是不够的,文艺家须忘掉“小我”,善于听取批评意见——像于是一说的,每个演员心里藏着一个批评家——否则,就不可能运用好基本的创作要素而推陈出新,以表现社会主义理想的迫切。

集体创作的这些形式要素,正是旧时代的个人创作所忽视或不擅长、不愿承认的。由此可以解释为何一些著名作家,尽管要求进步,也学习革命理论并积极接受改造,却不知如何下笔,乃至文思枯竭。高音着力分析的是曹禺的代表作《明朗的天》。

《明朗的天》1954年末首演,连续两个月场场满座,盛况空前。那时的曹禺,志向极高,正决心把旧思想的“包袱”一个个“暴露出来,加以清除”(费孝通语),脱胎换骨做社会主义新人。晚年做访谈,却不愿讲此剧,只说:“不反对用马列主义观察生活,但‘理性的东西’应‘化为自己的血肉’;不能把革命道理‘生硬地灌到自己的作品里去”。似乎归咎于理论水平低,或者过于“理性”,实际是失败者当了受害者的反悔。因为放在别人身上,如老舍,他决不会说《茶馆》之为classic(经典),第一幕一口气介绍20来人,“一句话就是一个人物”,是因为作者弄通了马列。毋宁说,是他“做新人”的努力受挫,旧的创作法失灵了。

现在的人贬抑曹禺,喜欢拿他的成名作《雷雨》来对比《明朗

■书林漫步

梳理被人遗忘的历史细节

——读高音《舞台上的新中国》

□冯象

舞台上的新中国

中国当代剧场研究

高音 著

的天》。但《雷雨》恰是集体创作的反面,一人冥想的灵感所得。曹禺写《雷雨》的情形,据原配夫人郑秀回忆,是这样的:1933年夏,两人约定暑假不回家,留在清华复习备考。每天上图书馆西文阅览室,一张长桌,面对面坐着用功:“他时而用手轻轻敲自己的脑袋,时而……抚摸右耳边的‘拴马桩’,每当他想不出如何处理剧中关键情节或者忽然灵感来潮,就狠狠地揪一下那个小疙瘩……名叫灵感球”《清华校友通讯》)。

《明朗的天》写知识分子思想改造,揪“灵感球”就不顶用了,遂采取口授、秘书记录,然后修改定稿。不过高音指出,历史地看,《明朗的天》剧其实不能算失败;尤其反角十分出彩,例如医学院教务长江道宗,一副绅士派头,可谓曹禺的神来之笔。导演焦菊隐说,这位“阴间秀才”“绝顶聪明,是教授而不是学者”,极文雅而精明能干,“好像不是医生”。难怪李默然说:演他是“极大的创造的喜悦”,因为这角色“一扫脸谱化、概念化之弊端”,是“活生生的人”。这种人,今天在我们周围,简直太多了。

这么说,《明朗的天》是早演了60年。倘若有机会重演,稍作一点《雷雨》式的改编,那会是怎样一出历史剧呢?辛辣的讽刺加上心理剖析,改造者与被改造者一同让人厌恶、同情,说不定竟成了经典。

广 告

好作品让生命发光

小说	精选头条	深圳河里有没有鱼(短篇小说)……………	邓一光
	中篇佳构	八三年(中篇小说)……………	杨 袁
散文	实力短篇	一只爱上嫣紫的虫子……………	周玉洁
	浪潮1990	直立行走……………	丁 鹏
散文	文学新专军	花萼(短篇小说)……………	林溯洺
	心写实	梁庄:归来与离去……………	梁 鸿
跨界	博士论	贾元春新论……………	焦 明
	益西拉姆	小叙事……………	柳宗宏
手稿	泥日(节选)……………		释信心
	长诗	静泊山庄……………	叶丽隽
汉诗	短制	青岛,小青岛(外二首)…[德国]顾彬德惠译	黄 铨
	民间诗刊档案	《诗参考》……………	中 岛等
钩沉	1978至1990	中国大学生文学刊物索引之《未名湖》……………	供稿:姜红伟

二〇一四年第六期(总第六百四十七期)要目

作品
上半月刊

首届“刘章诗歌奖”评奖启事

以自成一体的当代杰出诗人刘章命名的“刘章诗奖”正式启动,由中共河北省兴隆县委、兴隆县人民政府主办,中共兴隆县委宣传部、兴隆县文广局、刘章研究会承办,每两年评选一次,每届评选3部获奖作品(诗集、诗词集、诗歌评论集或诗歌理论专著),每部作品奖金4万元,颁发荣誉证书。每届评选6部提名奖,奖金5000元,颁发荣誉证书。

“刘章诗奖”首届评奖活动现面向全国征集参评作品。

凡在国内出版社正式出版的个人诗集、诗词集、诗评集或诗歌理论专著,均可参评,时间以2000年1月至2013年12月期间出版的相关著作为准。

自即日起至2014年8月30日为参评作品征集时间,10月初评奖揭晓并颁奖。为了公正公开,评委会实行实名制。参评者请将3册作品集以快件方式寄至:河北省兴隆县文广局“刘章诗奖”评委会办公室收(参赛作品不退还),邮编:067300,联系电话:(0314)5051818;联系人:高猛(手机:18632430721)

2014年5月

阳光

特别推荐	门的后面……………	陈 翀
中篇小说	高尚的女人……………	黄静泉
	离婚……………	李集彬
短篇小说	大同……………	陈 年
	山梁那边……………	梁积林
散文随笔	你是我的贵人……………	齐文禄
	圣者的使徒……………	于泽俊
阳光论坛	欧行散记……………	周启俊
	从使命中绽放出宿命的花朵……………	江 耶
诗 歌	向下的生长(组诗)……………	叶 臻
	虎清明的诗(组诗)……………	虎清明
诗 歌	民间烟火(组诗)……………	齐凤池
	藏在十万花朵的心脏(组诗)……………	风瑟木美

地址:北京市东城区和平里九区一号 邮编:100013
阳光博客:http://blog.sina.com.cn/ygmag
电话:(010)64463817(传真) 投稿邮箱:ygmag@126.com

雪 漠 文化网 向您约稿!

雪漠文化网(www.xuemo.cn)拟挖掘西部原生态文化,以民俗人文为主,特向您约稿。我们将从来稿中评出优秀作品,向作者赠送雪漠代表作《大漠祭》《猎原》《白虎关》《西夏咒》《西夏的苍狼》《无死的金刚心》《野狐岭》《参透生死》《文学朝圣》及《光明大手印》书系等,欢迎您的参与。投稿邮箱:xuemo1963@163.com。