

关注

“中国学派”重建与动漫品牌打造学术论坛在杭州举行,专家表示——

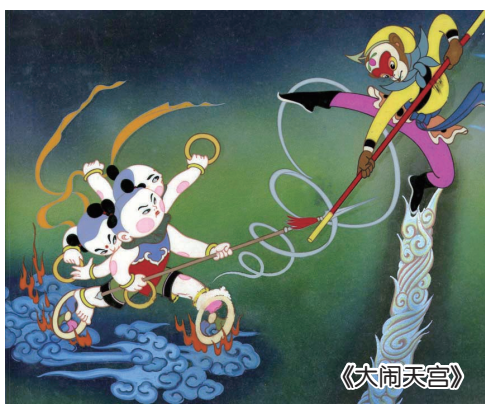
民族传统文化是中国动画的根

□本报记者 徐健

动画艺术在中国的诞生和发展已有近百年的历史,并且诞生过一批具有国际影响力、堪称经典的优秀作品,那就是以《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《山水情》《大雨天宫》《哪吒闹海》等为代表的“中国学派”动画。然而,这一让我们为之自豪的“中国学派”在今天却没能延续她的辉煌,而是不可避免地衰落下去了。与此同时,2004年起步的中国动漫产业在经过一阵盲目的粗放式的规模扩张之后,不少人发现这些年我们大量的动画创作不是像日本就是像美国,唯独不像自己。也就是说,虽然我们中国的动画年产量已位居世界第一,成为了动画大国,但实际上却并没有创作出真正的“中国动画”。于是转型升级、国产动画的品牌打造被提上了议事日程。那么,何为转型升级?中国动画品牌的打造还需要攻克哪些难关?面对当下动漫业界和学界共同关注的话题,日前,由良渚新城管委会主办,中国电影评论学会动漫游戏专业委员会、浙江大学影视与动漫游戏研究中心、浙江大学人文学院文化创意研究中心等单位协办的以“‘中国学派’重建与动漫品牌打造”为主题的学术论坛在杭州举行,数十位业内专家围绕既有中国传统文化特色,又具备时代气息与时代精神的动漫作品的创作理论、创新方法、品牌打造等问题进行了深入探讨。

“所谓转型升级实际上就是从原来的追求产量转变为追求质量,从盲目的粗放式规模扩张转变为精控式、高质量的动漫品牌打造。”中国电影评论学会动漫游戏专委会主任、浙江大学教授盘剑说,“要真正提高质量、打造动漫品牌,首先就必须具有自己独特的民族艺术风格。”盘剑表示,我们今天通过转型升级进一步推动中国动漫产业发展,过去的“中国学派”显然就是我们今天打造“动漫品牌”无法绕开的一座高峰,这也是我们可以从中汲取文化、艺术营养,包括特定经验、教训的一大宝库。中国电影评论学会名誉会长章柏青认为,重提动画的“中国学派”建设问题,是基于我国动画的优良传统,特别是上世纪五六十年代涌现的一大批优秀动画电影。这些作品融入了我们民族特有的意象之美、意境之美、天人合一之美,具有独特的形韵、神韵和情韵,体现了中国鲜明的文化品格、精神特质和美学追求。在章柏青看来,“重建”意味着对新时代变化的适应,中国学派应该抱有自己的品牌精神,蕴含新时代中国精神,汲取中国文化的营养,表现出中国的美学特征及文化辨识度,才能获得新的活力。

“虽然对于中国学派的诞生说法不一,其留下的艺术成果却有目共睹。然而,‘中国学派’动画如今也不得不面临着人才培养组织结构不全、故事讲述方法不够巧妙、注重作者性忽略观众性等一系列困境与难题。”中国艺术研究院电影研究所所长丁亚平谈到,在新世代流行趋势及审美倾向的诉求下,中国动画如何解决发展中出现的难题?国产动漫品牌如何汲取优秀传统文化的营养进行传承与创新?在上海美术电影制片厂策划创作部工作了30多年的动画编剧贾英表示,中国学派动画的实践体现在对传统文化选题情有独钟,美术风格上的追根溯源、情节中蕴涵中国式哲思、不断创新的理念以及对艺术品质的精益求精等多个方面,所有这些探索都离不开严谨认真的创作态度。以“美术风格上的追根溯源”为例,当年为寻找创作动画片《九色鹿》的灵感,冯健男和创作团队沿着古丝绸之路,历经两个月长途跋涉前往莫高窟,在莫高窟住了23天,采风收集

《大雨天宫》

《九色鹿》

《大圣归来》

《元宵节》

《山水情》

素材。在24分钟的成片中,创作者们画了近两千张动画,仅动画片中的背景就画了200多张。这部作品在美术设计上很好地保持了北魏壁画独特风格。为了创作《金猴降妖》,70岁的特伟还坚持到福建、浙江一带,爬高山,拍摄各种险境,寻找创作素材。贾建英认为,尽管现在“中国学派”动画因为种种原因衰落,没能跟上时代的步伐,但却为我们现在的动画产业发展提供了反思借鉴的经验。在今后的发展道路上,我们要从深入生活出发,在学习优秀传统文化的过程中有新的创造与发展,找到中国精神文化国际化、现代化的表达方式,坚持做品质动画,以适应新时代观众心理及精神方面的需求。

“‘中国动画学派’在国内最早是由中国动

画家阿达提出的。”北京电影学院教授曹小卉回顾道,“当年,阿达在北京科教电影制片厂讲课,说到他去萨格勒布动画电影节当评委,那里有个世界公认的‘萨格勒布动画学派’。有国外评委觉得中国动画短片与其他国家创作理念不同,艺术风格迥异,就说:其实你们也是个‘中国动画学派’。”“中国动画学派”的提法就此逐渐流行开来。”曹小卉认为,谈论中国动画学派的问题实际上是在谈论“民族化”,民族文化、传统精神与美学观念孕育了“中国学派”动画,并在动画作品中反映了蕴藏在中国人民生活中文化的点点滴滴。“1956年,动画大师特伟提出‘探民族风格之路’,《骄傲的将军》在中国动画片民族化道路上迈出了第一步,确立了中国动画民族化风格的发展方向。1960年,水墨动画《小蝌蚪找妈妈》诞生,1964年,《大雨天宫》完成,此后,《牧笛》《哪吒闹海》《三个和尚》《九色鹿》《鹬蚌相争》等一批优秀作品涌现,‘中国动画学派’逐渐形成。”曹小卉谈到,“中国学派”的美学观念重在构建真实物理世界之外的“意象世界”,强调“异”的魅力与意蕴传达。如今,民族化仍然是当今中国动画创作的基石,像《大圣归来》《大鱼海棠》等一系列动画作品都是在民族化道路上不断探索创新的作品。

“近年来,也有一些所谓‘民族化’、‘中国风’的动画作品,但这些作品仅仅是古代题材、古装打扮而已,其实际无传统文化,又远离现代生活。”曹小卉认为,“民族传统文化是中国动画的根,重提‘中国动画学派’目的是要重建和明确我们的文化自信。”“我们真正要确立的其实并不是一个‘艺术流派’,不是一个‘评价体系’,更不是‘规范’的一个创作模式,而是一种精神,要靠这种精神打破言必称‘麦基’、‘好莱坞模式’的束缚。”曹小卉说,“打造‘新中国学派’,归根到底是要创作出新的代表性作品,把过去的东西转变为现在观众喜欢的,把我们的传统文化转化成全世界观众都能接受的,找到中国与世界的共同点,创作出像《千与千寻》《东京教父》《养家之人》《大坏狐狸》等思想性、艺术性俱佳的中国动画片。”

海子题材话剧《孩子》搬上舞台

为纪念海子去世30周年,由《青春》杂志社、南京大学中国新文学研究中心新诗研究所联合出品的首部以诗人海子为原型的舞台剧《孩子》,在南京大学黑匣子剧场上演。

舞台剧《孩子》的创作灵感来源于海子的《亚洲铜》《夜月》《打钟》《五月的麦地》《太阳和野花》《黑夜的献诗》《我,以及其他的证人》等经典诗歌篇目,讲述的是麦村的孩子在从原始的村庄出发,离家远行,踏上征服太阳之旅的故

音乐史学家黄翔鹏纪念文集首发

由中国艺术研究院音乐研究所、文化艺术出版社联合主办的《黄翔鹏纪念文集》首发式7月1日在京举办。

黄翔鹏是我国著名中国音乐史学家、中国传统音乐理论家、音乐教育家。多年来,黄翔鹏以“穷古今之变,探索中国传统音乐自身发展规律”作为终生奋斗目标,提出并系统论证了“一钟双音”“同均三宫”等学术见解,以及“古乐存活于今乐之中”的学术理念与方法;此外,他还提出了“以资料建设为中心,开门办所”的方针,先后创办了《中国音乐学》《中国音乐年鉴》《音乐学术信息》等刊物,组织开展了“中国乐律学史”“中国音乐文物大系”等课题研究,在相关领

(余非)

让戏剧走进孩子的生活 第九届“中国儿童戏剧节”开幕

由中国儿童艺术剧院联合北京东城区委、区政府及中国儿童戏剧研究会共同主办的第九届“中国儿童戏剧节”7月6日至8月11日在北京举办。本届戏剧节以“让戏剧走进孩子的生活”为主题,历时37天,分设中外优秀儿童戏剧展演、国际儿童戏剧合作与发展论坛和戏剧活动三大板块,汇聚了来自中国、罗马尼亚、丹麦、美国、日本、韩国、俄罗斯、意大利等14个国家和我国台湾地区的57部戏剧、191场演出。同时在济南、成都、辽宁设立戏剧节分会场。中国儿童艺术剧院创排的原创剧目《火光中的繁星》成为本届戏剧节的开幕演出。

本届戏剧节剧目题材多样,现实题材、传统故事、经典童话、世界名著应有尽有,表现形式也涵盖了歌舞剧、人偶剧、音乐剧、肢体剧等多种形式,展示了儿童剧近年来发展的主要成果。其中,《火光中的繁星》讲述了淞沪会战时期,日军的轰炸令山河破碎、百姓流离,一群经历不同却失去父母的孩子,在进步青年林睦的帮助下,彼此温暖。一张《义勇军进行曲》的谱子,激励着他们坚强地站起来。谈起《火光中的繁星》的创作初衷,中国儿童艺术院长尹晓东表示:“我们有一条坚定的信念,今年是新中国成立70周年,在这样一个重要的时间节点,中国儿童艺术创作不能缺席,现实题材创作不能缺席。《火光中的繁星》表现淞沪会

战中一群孩子的生活,作为民族复兴百年征程中一个重要的历史阶段,当时中国人民面对强敌众志成城、不屈不挠的精神对当下依然有着十分重要的意义。”本届戏剧节期间,由中国儿童艺术剧院主办的“国际儿童戏剧合作与发展论坛”于7月5日至10日在北京举办,论坛以“戏剧节改变生活”为主题,致力打造中外儿童戏剧节交流平台,推动国际儿童戏剧节之间的合作,分享各国儿童戏剧节办节理念与经验。论坛分为会议交流、戏剧观摩、工作坊、大师班及国际戏剧节展示推介会等板块,邀请来自丹麦、罗马尼亚、加拿大、俄罗斯、日本、韩国、西班牙、比利时、荷兰等国知名儿童戏剧节代表参与活动,通过分享各国儿童戏剧节的办节理念和经验,展示国内外优秀儿童剧目;通过深入探讨与磋商,初步形成国际儿童戏剧节合作机制,形成良好互动;通过搭建优质平台,讲好中国故事、宣传好中国经验,切实增进国际儿童戏剧节的合作。

由中国儿童艺术剧院、新加坡中国儿童艺术剧院、北京东城区灯市口小学共同打造的少儿版《马兰花》将作为本届戏剧节闭幕式剧目,这是校园戏剧首次登上戏剧节闭幕式舞台,这不仅给孩子一个真正的舞台,也展现了儿童戏剧的普及成果。

评点

史依弘不断出新招。去年“五一”,她举办了“梅尚程荀史依弘”专场,从下午持续到晚上,展现“四大名旦”的绝代风华;不久前,她又推出了海派京剧《新龙门客栈》,好评如潮。这出戏由上海弘依梅文化传播有限公司和上海京剧院联合出品,造就了一场海派京剧的视听盛宴。人们赞扬说:“风流最是新龙门,水火二角惊世人。”

京剧《新龙门客栈》改编自同名电影《新龙门客栈》。这是国内第一次将武侠电影经典搬上传统京剧舞台。徐克、吴思远导演的这部武侠电影曾引领了香港“新电影运动”。它在当年就打动了史依弘,她对这个题材格外心仪并执著。如今,史依弘请来电影导演胡雪桦,合作编导这出新京剧。胡雪桦与京剧也有缘。他自小受过两年多京剧科班训练,曾勉力促成尚长荣、史依弘的园林版《霸王别姬》在纽约大都会博物馆的演出。如今,他和史依弘再度携手,用心、用情、用功地导演了这台海派新京剧。

京剧创作保留了电影经典的故事和人物关系,同时进行了大胆的戏曲化,力图以传统戏曲手法解构、演绎故事,把老故事演出新意,凸显人性真善美。剧情讲述的是明英宗年间,将军周淮安为保忠臣逃孤,躲避东厂追杀,一路西行。得到侠女邱莫言及龙门客栈老板娘金镶玉的帮助,并与二女发生了微妙的感情纠葛。正邪双方斗智斗勇,荒漠中锄奸脱险。

在电影中,张曼玉饰演的金镶玉是花旦,林青霞饰演的邱莫言是青衣。两位香港的大明星各有出色的表现。现在,史依弘敢于挑战张曼玉和林青霞,把两个角色集于一身,不断转换,开创了京剧表演的一个新天地。它以传统京剧和现代电影审美手段相结合的方式,来演绎一个惊心动魄、有声有色、有情有义的故事。它是古典的,又是现代的;它是传统的,又是创新的;它有爱恨纠葛,又有家国情怀;它有起承转合,也有惊险悬念;它有深情抒怀,也有武功绝技。总之,好看好听,雅俗共赏。

胡雪桦说:“京剧《新龙门客栈》在做‘播种’,吸引新观众的同时,我们也不能忘记老观众。返本创新,就是要永远两条腿走路。一出好看、好听、动情、有美学品位的戏,应该是雅俗共赏、老少咸宜的。”整出戏从头至尾体现出了胡雪桦的播种和继承开创新理念,获得了可喜的成功。

《新龙门客栈》虽是一出武戏,却是文武并重,唱做动人。在台上,史依弘忽而是火辣的金镶玉,手持长烟杆,跃上桌子翘腿而坐;忽而是深沉的邱莫言,依吟“贺兰山雨忽如幕,望断英雄来路时”,一路走来一路停。金镶玉和邱莫言,两个女女性格迥然而异:一个泼辣热情,一个清冷孤绝;一个剑拔弩张,一个明媚忧伤;一个是亦正亦邪,一个是外刚内柔;一个是直心直肠,一个是静观事变;总之,一个如火,一个似水。但是,史依弘敢于弄险,一身二任,在两个人物之间跳进跳出。在唱腔方面,一个唱梅,一个唱程,其难度之高,可以想见。为了强化戏剧冲突,金镶玉和邱莫言有一场“必须见面”的“对手戏”。史依弘要迅速变装,留给后台只有一分半钟时间,大家忙得特别紧张,也特别来劲。这样“一挑二”的角色,京剧舞台上几十年找不出第二个。

金镶玉的戏份很重。史依弘用了大量花旦的表演手段塑造这个人物,在念白、台步和开打部分,则融入了一些泼辣旦和武旦的表演。史依弘在风骚多情的花旦表演中,又有杀伐绝断的刀马旦武戏,还有舞动的两条红色长

——评京剧《新龙门客栈》
独领风骚史依弘
戴平

绸,无论是车轮花,还是大波浪,都令人眼花缭乱,目不暇接。这又是她激昂慷慨的内心世界的化。史依弘创造了京剧舞台上其他演员难以模仿和企及的新形象,在京剧史上展示了新的一页。

扮演周淮安的是上海京剧院的文武老生傅希如,挑战当年梁家辉扮演的角色。在“挑灯相对”一场戏里,金镶玉和周淮安把盏交心,一段“西皮流水”,十分动情。金镶玉向周淮安坦陈胸怀,但周淮安委婉地拒绝:“浪子飘零天地,相逢何必更深言。”金镶玉进一步相逼:“把酒灯前多欢颜,莫负了西窗月大好时光。”而周淮安内心早有所属,不为所动。

周淮安和邱莫言那一段直抒胸臆的对唱,用的则是昆腔,笛声应和,清冷内敛又柔情万千。“几番撇笛循旧谱,声声犹在洗剑处。昔日琴瑟叙心路,今朝无言情彻骨。”两心相印,深情无限。此外,邱莫言在周淮安和金镶玉进入洞房后,五味杂陈,有大段程派唱腔,如泣如诉,十分动人。可惜邱莫言的戏少了一些。

在整出戏的演出中,可圈可点之处甚多。周淮安、贾廷、金镶玉三人摸黑开打,是一段新的“三岔口”,动作如行云流水,一气呵成,教人看得屏住了呼吸;金镶玉与周淮安、贾廷、邱莫言的一段四人轮唱;邱莫言与曹少钦对仗;留有余味的尾声“不知他年黄沙处,一曲笛声为谁传”;谢幕时的“寻找周淮安”,外加剧中不时调侃“这地方连个快递都叫不到”、“这大明朝可有wifi啊”……都是导演的成功之笔。

胡雪桦领衔的实力强劲的创作团队在统一的风格下各展其长,舞美和音乐都很用心。电影的跟拍追拉,场面切换的利索,舞台造型的简洁,多媒体营造的大漠风沙的光影,非常精彩。这部戏给我的整体感觉是美的,从萧丽河担任舞美、灯光总设计,大写的天幕和质朴而灵活的舞台布景,在呈现现代美感的同时,也和剧情融合得很好,让观众留下了难忘的印象。当然,因为是初演,有些电影技法与戏曲叙事语言之间的缝合还不够细密,有待进一步打磨。在结尾情节的安排方面还值得推敲。剧中重要道具笛子的作用发挥得不够突出。

胡雪桦一直想做一台“好看、耐看、留得住、传得下”的“返本创新”的京剧作品。这一回,胡雪桦的心愿实现了,史依弘更是艳压群芳、独领风骚。

音乐剧《追梦·青春》在京上演

由中友国际艺术交流院、中共辽宁省委宣传部等单位共同主办,大连艺术学院创排的国内首部以思政课题为题材的原创音乐剧《追梦·青春》6月17日在北京人民大会堂上演。

该剧以当代大学生的视角,以大学思政课题社会实践为情节线索,展现了青春与理想的主题,彰显了爱国主义精神和民族精神。该剧共分四幕,每一幕均以一位大学生作为主角,通过四个不同的典型故事,分别讲述了“工匠精神”、“延安精神”、“塞罕坝精神”和“两弹一星精神”的内涵。据大连艺术学院党委书记王贤俊介绍,该剧前后花费了一年半时间,进行不断打磨与排练。“这部原创音乐剧以思政课题为论题,从创作、排练到演出的过程,就是一堂生动的‘大思政课’。”该剧核心创作组的成员多为年轻师生,为了汲取创作灵感,他们深入祖国各地采风,走访人物原型,获得了大量素材,也接受了一场深刻的灵魂洗礼。

在该剧研讨会上,专家表示《追梦·青春》的演出意义已经超越了剧作本身,不仅对于高校的思想教育很有意义,对高校的艺术教育也有深远意义。同时,又是高校全部课程贯穿思政教育的成功尝试。在艺术化的呈现上,该剧既有当代大学生的情感生活,又有家国大爱,让青年学子在心灵的震撼中,既获得了艺术享受,又体悟到思政理论的精神内涵和魅力。(辽艺)