

关注

似古实今：国产动画片里的中国元素

□吴明

《大鱼海棠》

脑和不高兴；我们既努力刷着托福雅思的考分，也同样对《中国诗词大会》的优胜者心生敬佩；我们既为了抢几场电影节上欧洲大师的票而提前一个月开始节衣缩食做攻略，也能满怀热情地等在六点半的午门外，加入“故宫跑”，再排4小时队只为看一眼18岁少年笔下的江山青翠。

近年几部源自中国古代经典的动画片，也同样堆叠着当代或西方经典的多层演绎痕迹。《大圣归来》不仅是对《西游记》和《大闹天宫》的改编，也是对《悟空传》与《大话西游》的致敬；《大鱼海棠》皮相里有《千与千寻》的影子，骨子里未必没有《海的女儿》和《哪吒闹海》的基因；《白蛇：缘起》重现了《新白娘子传奇》上世纪90年代的记忆，也隐含着徐克《青蛇》的妖娆气息；从《哪吒之魔童降世》中的红蓝丸不难想到《黑客帝国》；《蝴蝶梦：梁山伯与祝英台》的人物造型俨然是翻版的迪士尼《花木兰》，却依旧在小提琴协奏曲《梁祝》响起的一瞬间，让多少观众泪飞如雨。

中国元素向现实拓展

除了文本间的互文，也有一些动画短片在努力开拓新的形式语汇。水墨之外，青绿山水也在中国动画实验中崭露头角。前文提及的《春困》就直接将《千里江山图》作为背景环境，且再现了其中长桥段的主景。《白鸟谷》将山石的皴擦笔触细致显露，创造性地发展出青绿设色在国画中易被忽视的光感。《夏虫国》由一万多块石膏板绘制而成，采风于敦煌、山西永乐宫壁画。石膏板的硬度和纹理接近于墙壁，破碎后拼接的痕迹也与古迹相仿，由此造就了这部作品独特的壁画质感，为中国美术动画注入了新的形式载体。

既有开拓，不妨重新思考中国元素的外延边界。如果它包括一切能代表中国特色的事物，那就不该仅限于古代。如果工笔写意披麻皴、榫卯斗拱、山顶、锦缎珠钗菱花镜是中国元素，那么校服作业红领巾、人民公园解放路、猫狗P图双十一也可以是中国元素。这样的国产动画片才能在唯美之外具有现实的温度。10年前的《李献计历险记》是现实题材的代表作，游戏宅男为寻回旧爱，以卖肾换取游戏通关的秘诀，却迷失在时间的无限套层里。叙事上有博尔赫斯式的智性结构，用繁密的细节铺陈出浓厚的当代气息。麦当劳、披头士、《现代控制理论》教材、人民公园、购物热线、安吉丽娜·朱莉……跌落时间尽头的那一刻，是悠长走廊里夕阳下的你，恍如初见。这是我们的时代里特别贴切的戏谑与伤怀，纵然吸收了全世界的文化，但要表达最隐秘的情感时，终究是东方式的无言。相继而出的《水脑袋》让书包化身庞然大物，哀叹作业如山的学生生涯；《红领巾侠》让读诗书郎风行凌厉，以红领巾符号对接武侠元素，扑面而来的是少年血气；《大护法》看似古装，实为反思当下；《刺痛我》和《大世界》以作者化的写实风格加革命波普，再现了一个南京，沿街建筑、招牌标语，越是熟视无睹之物，越有锐利的陌生感；《云舟》却像隔空回应，高层公寓里的优雅女性却满心焦虑忧惧，住在哪里的人都有诸般不易。

《女他》看似无关中国元素，却浓缩了中国动画人近20年的求索历程。导演周圣崃以浩瀚的想象力，反思性别、种族、资本、权力、血缘、乌托邦等现代文化议题。在这里可以窥见杨·史云梅耶、奎氏兄弟、今敏、韦斯·安德森等一众动画家的影响。正是这些吸收与积累，才让中国动画可以不必只能倚靠古代元素来彰显个性。今天要想看懂哪吒的横空降世，不能只在《封神演义》里找源头，还要看到11年前饺子导演如何在《打，打个大西瓜》里创建了精彩的扑克牌世界大战和两个飞行兵的鲁滨逊漂流记。

正是这个8月，杨凡执导的动画片《继台七号》入围今年的威尼斯电影节主竞赛单元，导演曾提及影片与中国画法的内在关联，但看预告片就知道绝非水墨动画的形式挪用。不禁想起同为1947年出生的另一位杨姓导演，生前留下的未尽之作也是一部动画片：汴河两岸，掌灯时分，少男少女，危机四伏……《清明上河图》的原型如在目前，但它意欲呈现的恐怕不是北宋，而依旧是我们生活的时代。

在传统文化基因里实现创新表达

《哪吒之魔童降世》持续热映引发关注

□本报记者 王冕

等多个层面有了深度契合。这些都能在《哪吒》里找到呼应。

增强民族文化自信，用心讲好中国故事

北京电影学院动画学院院长李剑平说，《哪吒》为我们带来了强烈的文化自信。以《西游记之大圣归来》《哪吒》为代表的中国动画电影不仅满足了观众的心理期待，而且赢得了市场票房，这是观众的文化自信不断增强的表现。在观众已经看腻了一味模仿国外动画的作品时，观众一定会为一部具有强烈民族特色的国产动画电影埋单。

作为长期耕耘在动画电影领域的从业者，制片人、导演张春景非常清楚当下中国动画市场需要什么。他坦言，好的作品一定是对本民族的文化特质进行深入挖掘，能够很好体现本民族的精神意志。《哪吒》的成功是所有坚持民族动画创作者共同努力的结果。

孙立军认为，从中国动画史上看，中国动画学派走出了一条富有民族文化特征的发展道路。中国市场很大，动画产业环境也在逐渐完善。只要我们有目共睹的良好成绩。大家充分肯定了中国动画电影一线创作者的不懈坚守，系统梳理了中国动画电影行业取得的成绩和遇到的问题，并对全球化视野下中国动画电影的新挑战新要求进行了深入分析。

加大对动画电影创作人才的培养和扶持

动画电影不同于其他影视制作，它具有制作周期长、技术要求高、参与制作人数多的特点。据了解，《哪吒》一片从创作到制作完成总共长达五六年的时间，有近70家制作团队通力合作，近2000名工作人员参与制作完成。这就要求动画电影人才不仅要情怀、有信心，还要有一颗面对资金短缺、环境艰苦等各种困难都无所畏惧的赤子之心。

作为一线的水墨动画创作者，制片人、导演杨登云已为一部时长20分钟左右的水墨动画默默耕耘了10年。她认为，动画电影对创作人才的要求很高。动画创作者仅有对动画的情怀和热情还不够，还要具备中国传统文化的扎实知识，这样才能推动水墨动画的进一步发展。

与会者表示，要创作出好作品，关键在人。只有不断发现人才、留住人才，提供良好的创业环境、有效的资源平台、强有力的政策支持，才会不断涌现精品力作。北京作为全国的文化中心，文化资源丰富。应进一步利用各种资源优势，加强对动画人才的扶持和培养，推动动画电影走向世界动画舞台的中央。

更正：本报8月19日刊发的《演“党的女儿”，做党的女儿——访表演艺术家田华》一文中，作者转述田华女士的话说：“1958年，根据作家王愿坚小说《党费》改编的电影《党的女儿》开拍。”此说不符合历史实际。作为电影《党的女儿》主演的田华同志也这样说，更有订正的必要。经查阅历史资料，电影《党的女儿》文学剧本采用了王愿坚短篇小说《党费》的“某个细节”，并非根据《党费》改编，而是林杉先生独立创作完成的。特此更正，并向林杉先生夫人及读者致歉。

评点

电视剧《可爱的中国》：

坚定信仰铸就了共产党人超凡的品格情操

□姜朝皋

看完电视剧《可爱的中国》最后一集，我一动不动坐在电视机前。荧屏中方志敏的声音笑貌，深深烙印心头，我带着强烈的感情色彩发问：方志敏为什么不活着？在他的人生征途，有多个选项可以让自己活下来，而且一定活得很精彩。但他放弃了，而选择慷慨赴死，毅然当一名共产主义的殉道者。他用行动印证了“死而不亡者寿，身死而道犹存”这句名言。

《可爱的中国》全景式展现了伟大的无产阶级革命家方志敏短暂而光辉的一生，面对苦难深重的祖国和人民，面对重重艰难险阻，他义无反顾、矢志前行，以一颗不屈的雄心和一腔报国的热血奏响了立志报国、革命救国、以身殉国三部曲。在无法复制的悲壮里，我们看到的不仅是荧屏中的人物形象，还有追求光明、矢志不渝的伟大而顽强的民族魂。

在当下物质生活日渐丰盈的社会里，人们对艺术欣赏的兴趣趋向多元化。这部电视剧没有抗日神剧那种光怪陆离，没有青春偶像剧那样漂亮时尚，没有缠绵悱恻的爱情纠葛，没有悲催曲折的故事情节。创作者全开观众取悦之意，而是运用类似白描的手法，敞开心扉将剧中人的人生故事用最平实的口吻向受众娓娓道

来。这种毫无矫饰的叙事方式，创造出一个个有血肉、有灵魂的艺术形象，在以方志敏为中心的坐标上，塑造了一组色彩斑斓的群像，把受众带入既遥远又亲近、既广阔又深邃的精神和情感世界，使受众与剧中人携手贴心在历史的洪流中跋涉，用英雄气概为艺术壮行。

一部并不算时髦的红色革命题材作品，能在央视黄金档热播并受到广泛赞赏，这首先取决于剧中人物灵魂的高度。纵观全剧，给人最突出的印象就是革命理想至高无上，党的宗旨至高无上，人民利益至高无上。对此，该剧有时是寥寥数笔、画龙点睛，有时是浓墨重彩、铺呈渲染。在第四次反“围剿”时，方志敏所创建的闽浙赣苏区也面临敌人重兵“围剿”，他毫不迟疑地接受了当时中央的指示，抽调主力红十军去保卫中央苏区。第五次反“围剿”时，为了牵制敌人的兵力，减轻敌兵对中央苏区的压力，使党中央和红军主力部队能成功突围，他又毫不迟疑地遵守上命，组建抗日先遣队，带领属下九千仁义之师，去迎战敌人八万虎狼之旅。在与爱妻告别时，他直言此去是九死一生，言下之意，这次告别可能就是生死诀别。在与敌人几天几夜的浴血奋战后，部队被层层包围，弹尽粮绝，

他凭着大智大勇冲出了敌人的包围圈，却发现战友和大队未能突出，他再次作出惊人决定，让身边战友迅速撤离，自己却返身冲进重围去寻找被困的同志。此举导致他最终被敌人抓捕，身陷囹圄。在狱中，敌人对他威利诱、软硬兼施，这对于他当然毫无作用。但比较受酷刑更令人痛心彻骨的是爱妻就在咫尺之间，监狱提供他夫妻见面的机会，他却强忍痛苦不去见这最后一面，以免敌人借此向社会做虚假宣传。还有，当同志们制定方案，准备营救他出狱时，他又毅然拒绝，避免同志们为自己而遭受无谓的牺牲……

求生避死本是动物的本能，所谓蝼蚁尚且贪生，何况是有思想情感的人。从方志敏的人生经历和遗著中，我们处处可以感受到他是十分热爱生活、积极拥抱生活的人。回到笔者前面的发问，为什么在一次次生死关头，他总把生的希望留给别人，而把死的危险留给自己，而且是明知山有虎，偏向虎山行的慷慨赴死。如何理解他丰富深刻的生命内涵？回答只能归结于信仰二字。对崇高信仰的坚定和坚守，铸就了一个共产党人超凡的品格情操，由此进一步向人类精神的纵深处进发，这种大义大爱是为天

可爱的中国

地存正气，为世人做楷模，为历史树丰碑。

该剧的成功还在于创作观念的脱俗。创作者摒弃了当下大多存在的艺术作品意象符号化、情感类型化、人物概念化、情节公式化、题旨图解化的通病。没有把英雄人物捧上神坛，而是让他生活生长在平凡的大地上。从始至终，没有半点“官腔”口吻，对待同志朋友，谦和儒雅，对待慈母妻儿，爱笃情深，就是面对敌人，也没有疾言厉色。直到就义之时，仍没有那种“英雄状”，而是从容淡定，视死如归，这充分显示出内心的强大和自信，表现出人物的至真之性、至阔之情、至旷之怀，从而折射出人性的光芒和诗意的韵致。正因为创作突破了标签口号和浅薄浮华，没有与人民群众疏离，才有了血气的光

和洞察灵魂的力量，塑造出典型人物，引领时代的高度。

阳春布德泽，万物生光辉。《可爱的中国》创作播出，让人们回眸历史，凝望现实，受到一次灵魂的洗礼和精神的感召。联想到历经五千年苦难和辉煌历史的中华民族，多少前辈先贤为追求真理、谋求自由而英勇献身。仰望英烈先贤在天之灵，生活在当下新时代的人们，除了景仰、缅怀之外，是否还有几分自省激励？今天，用艺术的形式再现英烈的英雄豪气，从而提振国民精神，万众一心，努力承担新时代的使命，让历史的光芒照亮未来，这才是电视剧《可爱的中国》对于时代、对于社会、对于生活真正的价值意义所在。