

向原创发力,国创动画进入新赛道

□ 本报记者 吴雨阳 实习生 宋沁语

讲好故事 优质动画创作的秘籍

据国家广播电视总局对全国动画片播出及收视情况的数据分析,今年1-7月份,动画片播出总部数、总集数、总时长较去年同期分别上涨7.7%、6.3%、6.1%,收视表现大幅攀升,青年用户规模高速增长。

国创动画的影响力日益壮大,已从原先的高数量增长转型为精品化发展。业内人士指出,目前国创动画受众的年龄层明显拔高,看动画越来越成为青少年生活中密不可分的一部分。如何讲好故事,有效满足观众的观赏需求,是亟待解决的行业难题,也是优质动画创作的“秘籍”。

在中国动画学会会长马黎看来,作为一种文艺形式,国创动画的内核同样离不开“真实”,只有聚焦现实、紧扣时代的现实主义作品才能触动人心。近年来,就有这样一批广受好评的国创动画脱颖而出:《大王日记》以一只充满喜感的橘猫的视角,讲述支教大学生帮助贫困山村脱贫的温暖故事。《可爱的中国》从一个当代小游戏迷的视角切入,用当下青少年的思维方式重新思考革命年代的历史环境和人物。《下姜村的绿水青山梦》刻画了当代中国美丽而不失现代化的农村,从当今青少年的认知出发描绘乡村振兴画卷。马黎认为,始终保持对现实的高度关注,让动画创作者得以与时代同频共振,把崇高的价值和美好的情感投入到作品中。

值得注意的是,这些“主旋律”国创动画均注重打破刻板印象,展现出新时代青年的青春力量。央视动漫集团董事长蔡志军认为,它们的“出圈”恰恰说明,作品是否受欢迎,关键在于创作者能否用符合当下观众审美的艺术创作满足其情感想象和体验。“比如,创作动画《林海雪原》时,我们在忠实原著的基础上避免说教和格式化,并根据现在青少年对偶像的认知,为人物造型增添设计感,洋溢出青春阳光的一面。要知道,宝剑锋、杨子荣等人民英雄在当年也是年轻人,我们其实是再现了那个年代年轻人的感人故事,这样才能走进青少年心里。”

一个可喜的现象是,国内越来越多的动漫企业开始从后期制作转向原创,神话、童话、科幻、魔幻和现实题材百花齐放之势。蔡志军同时提醒,动画创作要避免单一和扎堆,更不能屈从于短暂行流,应该从生活中找题材、找剧本,把时代的发展和文明的进步融入创

近年来,“现象级”中国动漫作品频出,提升“国漫”底气的同时,吸引越来越多的创作者和资金涌入赛道,也让国创动画发展面临多元化、创新性的新要求。8月23日,由江苏省广播电视局指导,南京市委宣传部、南京市文化和旅游局等主办的南京(国际)动漫创投大会开幕,众多动漫创业者和动漫创意与研发机构、知名投融资机构负责人齐聚一堂,共话优质国创动画的发展之路。

作。“鼓励创新,并不仅仅是把文化元素嫁接到动画作品里,更要把符合时代需求的创新点融入作品中,体现出创作者鲜明的个人追求。”

传承国风文化 激发更多情感共鸣

8月19日,国产动画电影《新神榜:杨戬》全国上映,短短两天便实现票房破亿。该片对于“仙界”的呈现极富中国色彩,特别是一场“翻若惊鸿,婉若游龙”的乐舞戏,栩栩如生地再现敦煌壁画中的奇景,让观众深深沉醉。近年来,《哪吒》《青蛇》《杨戬》等取材于中国传统神话故事的动画片持续走红,也引发业内思考:如何在传统文化的背景下融入新的价值理念,使古今对话有空间,国创动画有内涵?

拿《哪吒》和《杨戬》作比较,前者破天荒打造了“恶童哪吒”的形象,用重构成神话故事世俗化,通过传统故事讲述当下价值观。人们从“哪吒”身上感受到的,有强烈的个体意识,更有一种面对未来的积极开放的精神。相比之下,《杨戬》剧情虽脱胎于传统神话故事,却少了点东方智慧的深度与哲理。“可以

预见,对中国优秀传统文化的挖掘和运用是当下和以后动画创作的趋势,但一部优质动画作品需要更深入的思考和更高的表达。”北京电影学院动画学院院长、动画导演李剑平认为,只有充分认识中华优秀传统文化才能古为今用,除了视听的享受,更应重视其中永恒不变的情感共鸣和心灵启发。

在李剑平看来,中国文化并不等于传统文化。在创作中所用的内容,必须先识别其中的时代局限性与糟粕点所在,撷取其中凝聚着中华民族的精神追求、文化内涵和审美功能的优秀部分。同时,也需要重视中国文化的与时俱进和多样性表达,“打破偏见,拒绝被定义,中国风的美好绝不是被‘儿化’的想象,不剩翁小姐背后的华丽不夜城,河南卫视的绝美飞天,文化自信、艺术自信正在被看见,也需要被更多双俯视的眼睛看见。”

一团烛光 一声惊雷

——评话剧《烛光在前》

□ 方标军

锡剧《烛光在前》推出至今不到一年半,其深刻的内涵、独特的构思和鲜活的形象,引起社会和业内热切关注,曾进京参加中央宣传部、文化和旅游部、中国文联联合举办的庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术精品展演。最近该剧为备战文华大奖进行复排和巡演,从剧本到舞台呈现,主题更鲜明,故事更顺畅,表演更精彩,当属精品。

锡剧《烛光在前》明线聚焦的是革命先驱妻子、革命烈士母亲陆静华和她的三个孩子,暗线和落脚点则是中国共产党创始人和早期重要领导人之一张太雷。全剧以张太雷、霍秋白等为代表的共产党人的“初心”就是“为人民谋永远幸福”为背景,通过演绎陆静华理解和支持丈夫张太雷,小女儿张西蕾、儿子张一阳为革命信仰前赴后继的故事,深情礼赞张太雷、陆静华一家的革命情怀、夫妻情、母子情,折射出张太雷等共产党人为中国共产党壮大、中国革命成功前赴后继、勇于牺牲的精神。

“烛光在前”是张西蕾自述的一本书名,编剧周大勇借用“烛光在前”作剧名,其立意显而易见。张太雷是100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一,他从俄国十月革命中看到希望,为了信仰,毅然抛弃个人和家庭的前途和幸福,义无反顾地走上充满艰险的革命道路。作为广州起义主要领导人,他是中国共产党历史上第一个在战火中牺牲的中央委员和政治局委员。

他用自己短暂而辉煌的人生,践行了“愿化作震碎旧世界惊雷”的铮铮誓言。张西蕾曾说,这“烛光”是我的父亲张太雷为民众解放事业不懈追求、英勇奋斗的崇高灵魂;今天我们完全可以更深一层理解,这“烛光”也是中国共产党“坚持真理、坚守理想,践行初心、担当使命,不怕牺牲、英勇斗争,对党忠诚、不负人民”建党精神的象征。

《烛光在前》采用无余杂最常见的“四折一楔子”结构形式,“剪信、议去、掷衣、烛光”四折主戏,分别对应陆静华与三个孩子和丈夫,前三折以陆静华支持孩子们寻找党组织和加入革命队伍为切入点,通过“三送三别”,明写在陆静华的教育引导下,三个孩子自觉追随父亲走过的道路,暗写张太雷的影响如影随形,无处不在,其中也包括对妻子的引领。第四折是打磨提升时推倒重写的戏,由儿子张一阳之死,引发母亲无限思念和无比悲伤。陆静华梦中与早已牺牲的张太雷重逢,张太雷终于道出了长年在外奔波的真相,并为儿子取名“一阳”,寄托和预示着一个崭新的新中国即将诞生。让陆静华在梦中与张太雷团聚,既进一步揭示了第四折与前三折之间的逻辑关系,也点明“张太雷理想、信仰和精神”主线,突出“烛光在前、初心不改”之主旨。

如果说张太雷是那“烛光”,陆静华就是举起“烛光”的人。从陆静华身上,我们看到了贤良、坚忍、非凡。丈夫“搬家一去十寒暑”,

她选择无条件信任,“总归信你,是在做好好事体”。拉扯儿女、侍奉婆母,沉重的生活压力就这样落到她肩上。正如大女儿张西蕾所言,“王家李家,披着姆妈浆洗的衣裳;钱家赵家,穿着姆妈手做的鞋鞋;典当铺掌柜的见我,说天冷了,快把棉袄脱回去过冬”。生活如此艰辛,陆静华始终以腌制萝卜“熬”与“搓”的办法冷静面对。

更大的悲痛是她送走了丈夫,等来的却是丈夫牺牲的消息。为不给家庭带来麻烦,多年来她一直隐瞒真相。面对小女儿投身革命的坚定态度,她经过痛苦抉择,最终告诉了孩子们父亲的真实身份,让小女儿到上海去,走父亲的道路。儿子背着母亲投身革命,陆静华寻子到船上。她知道儿子这一走意味着什么,“太雷离家时,说知道这一天;细妹离家时,说不怕这一天;可是我怕呀,再也没有睡过一个安稳觉……”陆静华最终还是忍痛割爱,儿子乘船离去,她将包裹扔上船,其中就有张太雷牺牲时的那块表。此时的陆静华身上,闪耀的不仅有传统美德,更有舍小家为大家的献身精神和开放胸怀。

从张太雷身上,我们则看到了担当、勇敢、柔情。前三折张太雷只是在别人的对话中出现,第四折也只是在妻子梦中出现。其中第一折穿插了张太雷唯一存世家书的再现,他在家书中提到,“要谋将来永远幸福”;第二折陆静华与婆母对话时深情说道,“他教我识字,教我画画,教我绣花”“我离他便无

投资“春天”临近 开启全产业链布局

相比影视、游戏,动漫产业很“慢热”。多位动漫企业负责人告诉记者,一部动画片投资动辄上千万,而且资金回报周期长、风险大、回报率不确定,对动漫企业和投资方来说都是“不能承受之重”。不过,随着近年来国创动画精品频出,市场反应不断向好,动画投资格局整体有所改变。

浙江祥源文化投资发展中心负责人林永国表示,就动画领域而言,目前国内以市场产业投资为主,包括爱奇艺、优酷、腾讯等老牌网站,以B站为代表的新兴平台,以及电影公司、文旅相关投资机构等,目前业界投资总额不断增长,上升趋势比较明显。“从票房来看,亲子向、合家欢的动画内容表现更稳定。系列片和游戏改编作品,扩大了受众人群,有较高的市场韧性。青年向、挖掘中国传统文化的内容表现更稳定。系列片和游戏改编作品,扩大了受众人群,有较高的市场韧性。青年向、挖掘中国传统文化的内容表现更稳定。系列片和游戏改编作品,扩大了受众人群,有较高的市场韧性。青年向、挖掘中国传统文化的内容表现更稳定。”

随着动画全产业链的重要性不断彰显,目前越来越多的动画制作方会选择“动漫+”模式,即在动画制作之初就进行IP形象授权方面的布局。此次创投大会上,不少企业来到现场的推介环节,寻求投融资、预售、播出和衍生品开发等合作机会。“南京阿霖”就是南京玲珑天文化成功打造的动画IP,圆圈的脑袋、粗粗的八字眉,再配上标志性“香肠嘴”,一个南京本土“小杆子”形象栩栩如生。3年来,“南京阿霖”积累了良好的人气,保障了核心动画《囡囡时光三部曲》的持续制作。“从求生到真正活下来,我们走过了11个年头。”总经理李红萍感慨说,着眼于立体化的动漫IP延伸发展,更需要从业者静下心来打磨内容,“毕竟,IP化只有以内容为核心才能健康发展。”

“礼赞新时代 奋进新征程”优秀电视剧展播 我省四部电视剧入选

本报讯(记者 吴雨阳)为迎接党的二十大胜利召开,近日,中宣部、国家广电总局部署开展“礼赞新时代 奋进新征程”优秀电视剧展播活动。我省创作生产的重点电视剧《大考》《北上》入选优秀电视剧展播剧目;《人世间》《雪域雄鹰》入选优秀电视剧重播剧目,入选数量居全国前列。

《大考》聚焦疫情下的全民大考,该剧由聂成帅编剧,沈严执导,以安徽某县2020年疫情、洪灾双重考验下的高考为故事原型,以“一城、两校和几户典型家庭”为切口,生动再现了特殊时期的高考故事,展现了当代中国蓬勃向上的少年风采。全剧不仅精彩呈现了高考学子们感悟人生、追寻梦想、刻苦学习、把握未来的生动群像,也用心展现了各级政府、教育工作者、医护人员、人民警察、各行各业从业者在迎战疫情和自然灾害、全力护考过程中迸发出的温暖力量,展现基层干部在重重考验中收获的和谐感悟和幸福成长。《北上》改编自徐则臣“茅盾文学奖”同名小说,由赵冬冬编剧,茅晓峰执导。围绕百余年来大运河的沧桑巨变展开故事。通过运河沿岸一群江南少年的视角,讲述伴随着他们的成长轨迹,大运河在新时代发生的华丽蜕变,循着少年们沿着运河一路北上探寻故乡历史的精神之旅,唱响了一曲展现古老运河两岸新貌、传承河魂文化的时代主旋律,展现了当代青年用激越的生命体验形成的对民族文化的深度认同和对

民族精神的传承担当。入选重播剧目的《人世间》今年初在中央电视台综合频道黄金档首播,成为创央视8年来收视新高的现象级作品。该剧改编自梁晓声“茅盾文学奖”同名小说,由王海鸰、王大鸥编剧,李路执导。全剧以半个世纪的历史跨度,讲述了东北一座城市里周姓一家人的生活故事。反映了中国人民在新中国伟大历史进程中的奋进精神、成长历程和深情互助,在人世间的大视野下,多角度、多方位、多层次地展现了社会现实的丰富和生动,50年间中国社会从封闭走向开放,百姓生活由贫困走向富裕,社会文化从贫乏走向多元。作品以积极的文化担当,展示时代进步过程中的热点、难点、痛点,赋予作品现实主义的深度和人文关怀的厚度。为观众回顾过去、立足当下、展望未来提供了独特而深刻的文化视角。另一部《雪域雄鹰》2015年11月在中央电视台综合频道黄金档首播,以赤诚火热的军魂和铁骨铮铮的韵味赢得观众好评。该剧由罗雷任总编剧和总导演。讲述了一群来自天南地北、性格迥异的90后青年,怀揣着不同梦想来到西藏高原,在接受严格军事训练和极限高原环境考验的过程中,逐步锤炼出钢铁意志和过硬本领,经受种种磨砺,成长为优秀军人,书写高原军魂的故事,深情唱响他们这一代用热血和青春谱写的生命赞歌。

把古琴作为方法——

《广陵散》借琴人烛照时代

□ 本报记者 冯圆芳

万里风沙知已尽,谁人会得《广陵》音?魏晋名士嵇康的赴死,留给后人无尽的叹惋。近日,南京师范大学教授、作家、古琴演奏家郭平耗资20余年心血打磨完成的长篇小说《广陵散》出版,于时空的星移物换中,重新拨弄出悠远悠长的古琴之声。

小说中,分别来自古琴和唢呐专业的周明、徐大可成为知音挚友。围绕作为礼乐文化象征符号的古琴,小说串联起丰富情节,笔涉传统文化的复兴、对艺术的揣摩思考,亦展现了知识分子在坚守自我和与世俗之间的踌躇,艺术与商业、资本的复杂纠葛,以及对失落的人文理想、君子情谊的追寻。

“不借歌者苦,但伤知音稀。”在中国传统文化中,琴的意象一直与知音有关。周明、徐大可这对现代版的伯牙、子期,彼此发现、相互欣赏,在他们连篇累牍的交谈中,郭平倾注了许多颇具中国特色、中国风格、中国气派的美学思考。譬如,琴的奥秘在七弦之上,还是大千世界之中?音乐究竟应当“有我”还是“无我”?古琴的大雅与唢呐的大俗是否真的泾渭分明?

音乐要见己也要见世界。基于这样的理解,周明得以对古琴大师作出比

较判断:顾传松先生琴中的“我”太多太大,有性情,但看不到更广阔丰富的万物;钟鸿秋先生的琴艺则是“积健为雄”,他的品格、态度是与造成这一切的对象世界同时出现的。由此反观当下的音乐界:许多音乐作品里不是只有“我”,却不见天地日月、他人悲喜?

《广陵散》新书首发式暨研讨会上,郭平谈起他对“风雅”的理解:系着围裙穿梭于厨房和琴室,在等候老婆孩子回家的间隙抚琴自得,一直是他生活的常态。这并不伤害风雅,因为风雅并非外在,而是关乎爱与悲悯。

《广陵散》亦关注古琴艺术的大众化传播。《扬子江文学评论》副主编何桐桐认为,作为文化符号的古琴正在被消费社会和资本裹挟,《广陵散》是对中国古典文化、审美、价值系统的一次呈现与缅怀。

在忧虑之外,郭平其实也相当地理性和开阔。在《广陵散》的扉页、腰封等显眼处,郭平强调“但识琴中趣,何劳弦上声”“琴只是一座桥一条船,弹琴,是要到彼岸去看风景,到心里去找源头”。他实际是把古琴作为方法,呼唤人们透过古琴抓住中国传统文化中那些更本质更核心的东西,比如风雅,比如携琴访友的浪漫诗意,比如与天地山川、黎民苍生的呼吸与共。可见,郭平《广陵散》并非一曲单一维度的挽歌,它有着更加复杂深远的意蕴。

省戏校夺“国赛”地方戏团体银奖

本报讯(记者 高利平)在刚刚结束的“2022年全国职业院校技能大赛”中,江苏省戏剧学校锡剧班的李佳洁和杨澜两位选手,以优异成绩获得中职组戏曲表演(地方戏组)团体赛银奖,这也是省戏校地方戏学员参加全国国赛的最好成绩。

据介绍,本届中职组戏曲赛项共有来自全国35支代表队、27个剧种、70名选手参赛。比赛分三部分:一是剧目,即唱表演一段折子戏,占总分权重60%;二是基本功考察,即唱念做打,占36%;第三部分是戏曲理论知识,占4%。为此,省戏校为选手量身定制了适合比赛的两出锡剧《三请樊梨花》和《请灵团圆》,特别是《三请樊梨花》,其中还增加了京剧的趟马,使之成为一出文武后唱的吃功剧目。

“这次获奖是我校自去年昆曲专业在国赛戏曲中职组团体赛夺冠后的一次突破,拿到这个成绩,很开心。”省戏校戏曲科主任张兆晖表示,比赛是常规教学的助推器,也是学校教学成果的综合展现,更让大家看到了有待提升的空间和下一次目标。

上图:《请灵团圆》表演现场