

中国动画诞生100周年

承百年薪火 扬民族之风

今年是中国动画诞生100周年。100年来,中国动画从无到有、从短到长、从黑白到彩色、从无声到有声、从二维手绘到数字化设计,在继承传统和推陈出新中,讲述着中国故事,传播着中国文化,弘扬着中国精神。站在第二个百年新起点上,我们要总结百年发展经验,探索中国动画在创作、传播、发行等方面的新路径,推动中国动画在下一个百年更好更快发展。

百年探索形成“中国动画学派”

1922年,由万氏兄弟制作的第一部动画广告片《舒振东华文打字机》上映,开启了中国动画百年序幕。1941年,中国第一部动画长片《铁扇公主》问世。作为中国动画萌芽与发轫时期的经典之作,该片至今仍为观众津津乐道,激励了无数动画人在民族动画创作的道路上砥砺前行。1957年,上海美术电影制片厂(简称“上美影”)诞生,首任厂长特伟带领一批动画创作者,十年间创作出200余部长短美术片,奠定了新中国动画的创作基础。自此,众多艺术家在动画创作中,广泛运用传统文化元素,汲取传统艺术精华,开启了中国动画独立自主的艺术探索之路。

1961年,水墨动画《小蝌蚪找妈妈》问世,中国动画人将工笔重彩、水墨绘画、剪纸、皮影、年画、版画等传统艺术引入动画创作之中,让作品在制作工艺和视觉风格上呈现出鲜明的民族特色,形成了独具中国特色的美术片。除了运用水墨艺术的

《小蝌蚪找妈妈》,在角色造型与动作设计上融入木偶元素的《神笔》,使用了“剪”“雕”“镂”“刻”等剪纸技艺的《金色的海螺》,将中国古代民间年画、庙宇建筑、佛像雕塑等元素融为一体的《大闹天宫》,都是那一时期优秀美术片的代表。

一代代中国动画人,在探索民族风格道路的过程中,逐渐形成以中国文化为创意源头、以中国元素为表达形式、以中国风骨为精神内涵的艺术风格,也形成了享誉世界的“中国动画学派”。

回望百年中国动画长廊,中国民族动画有两大特点:一是大多从中国传统神话、民族寓言传说中取材,如《大闹天宫》《哪吒闹海》《金猴降妖》《葫芦兄弟》《宝莲灯》;二是继承了中国古典美学“文以载道”的价值观,形成了“寓教于乐”的创作传统。因此,我们评价一部动画作品的优劣,往往不仅要看它好不好看,还要看它告诉了观众什么道理。

二次崛起重在坚守民族风格

进入新世纪,国家大力发展动漫产业,出台了相关扶持政策。2008年以来,我国电视动画片产量逐年增长,到2011年,年产量动画总时长达26.1万分钟,跃居世界第一。

然而,一段时间里,由于过度追求数量,而没有在文化、审美、质量等方面同步提升,动画行业产生了一定的泡沫。国产动画如何二次崛起、再创辉煌,成为创作者和观众共同关心的话题。

早在1955年,特伟导演在创作《骄傲的将军》时,就提出“探民族风格之路”的口号,对后面几十年中国动画的发展产生了深刻影响。坚守民族立场,弘扬民族风格,既是中国动画曾经获得世界瞩目的秘诀,也应是当代中国动画回归初心、二次崛起的主要路径。

我们常说,只有民族的才是世界的。

这句话的意思是,只有彰显民族个性的内容,才具有独特价值,才有可能更好地走向世界。全球化语境下,中国动画尤其要坚守民族风格,如果一味模仿外国作品,只会同质化中泯然于众,失去传播力和竞争力。过去几年,《大圣归来》《哪吒之魔童降世》《大鱼海棠》《白蛇:缘起》等优秀国产动画作品,之所以能够取得口碑与票房的双赢,就是因为它们深扎民族文化沃土,具有鲜明的民族风格。

坚守民族风格,就要在内容上自觉从中华优秀传统文化中寻找灵感,并针对不同受众和媒介的特点,探索用动画实现优秀传统文化创造性转化、创新性发展的路径,并在观念上寻求“传统演绎”与“当代叙述”的契合点,架起传统文化与现代人沟通的桥梁。

用创新方式讲好中国故事

站在新百年的起点,中国动画人既面临着机遇,也面临着挑战。动画创作的手工时代已经落幕,数字时代悄然来临。中国动画人必须顺应时代潮流,拥抱全新的表达方式,运用数字技术彰显民族风格。在这方面,一些机构已经在努力探索。比如,上美影与世界知名影视特技制作公司合作,运用先进的影像技术,制作推出《大闹天宫》(3D版),让传统经典重新焕发活力。

观众审美的多样化,流行文化的冲击,让一些人对中国动画能否坚守民族风格心怀疑虑。其实,传统与流行从不矛盾,而民族风格也并非一成不变。过去这些年,中国动画人坚持守正创新,与时俱进,不断提升作品的艺术表现力、文化感染力、市场竞争力。比如,20世纪90年代末,面对外国动画的冲击,上美影“四年磨一剑”推出《宝莲灯》,这是第一部全国同步公映的国产动画电影,当时获得了2900万元的票房,在国产动画电影商业化道路上,具有里程碑意义。去年,上美影与B站合作推出动画短片集

《中国奇谭》,在观众面前铺陈开一个个极具中式想象力和审美魅力的故事,探索出用动画传承中国传统文化的新形式、新道路。

此外,新的时代环境下,中国动画还面临着诸如资金、人才等各方面的问题。比如,国有制片厂如何突破人才引进的限制,怎样实现电影制作前、中、后期的人才补充,怎样保证有充足资金投入动画创作中。当然,最大的挑战是,在新的时代环境下,怎样将优秀传统文化与动画艺术相结合,用情用力讲好中国故事、创作出真正的好作品。

在笔者看来,中国动画人要坚持“四有”创作理念,即“有根”“有美”“有为”“有魂”。“有根”,即作品要植根于中华优秀传统文化,并与社会主义先进文化相适应;“有美”,即传承弘扬中华美学精神,创作高品位、高颜值、高品质的作品;“有为”,即坚持为人民创作,多出反映时代、服务人民的好作品;“有魂”,即作品要反映中国精神,塑造中国形象,用中国故事打动世界观众。

据《光明日报》

