

在动画中邂逅山西文韵

高 璟

伴随着暑期档动画电影《浪浪山小妖怪》的上映,四个形象各异、性格鲜明、平凡无奇的小妖怪走进了广大电影观众的视野。他们在阴差阳错之下,假扮唐僧师徒四人,组成了去西天取经的“草台班子”,在路上,他们一点点成长,一点点变化,不断突破自我的局限,在除魔之路上付出了不懈的努力,为了正义不惜牺牲,在合体降魔的过程中实现了自我价值。两个小时剧情演进,时而轻松,时而戏谑,时而严肃,时而温情,让观众充分体会到了什么是笑中带泪、苦中作乐,什么是现实隐喻、世相百态。

在这部电影热映期间,和它相关的话题也成为广大网友讨论的热点。比如在内容选取方面,它实现了对《西游记》传统叙事的创新性表达,以视角下移的手法,让人民性更加彰显;比如在主题立意方面,它将古代神话故事与现实职场生态进行了戏剧化映射,主要人物身上的反差感、错位感,让观众在会心一笑的同时,也获得了心灵上的抚慰;比如在视觉呈现上,它承续近百年来由中国动画电影人探索出的审美范式,以极具国画韵味的水墨动画风来演绎经典的中式奇幻故事;比如,在动画大电影的国际化表达方面,它将冒险、友谊、正义、牺牲、自我实现等主题融入一个成长故事之中,使其具备了跨越文化、语言、空间等障碍,获得更广泛传播的可能性……除此之外,对热衷于古建筑文游的观众,还有另外一个特别的话题,那就是像寻找“彩蛋”一样,以寻找这部动画电影里的山西元素为乐趣。

从晋北到晋南,从建筑到彩塑,该片主创团队多次来山西实地采风,将山西好风光融入笔端,再现于画面之中。不仅是普通的网友,许多官方媒体也共同参与到了寻找彩蛋的队伍中,大同的善化寺及永安禅寺、忻州的佛光寺、太原的天龙山石窟及晋祠水镜台、吕梁的碛口古镇、临汾的飞虹塔、长治的崇庆寺,都被大家一一找了出来,制作了现实影像与影片场景的对比图,带着相关文创产品去实地打卡也成为一种时尚。

而剧中出现的村庄名“北张村”,只有老太原人才能心神会,这个昔日长满庄稼的城市边缘地带,成为今天太原南中环街上繁华的城中村,显然是导演於水出于个人情感为太原老乡们订制的小彩蛋。在太原的路演现场,他还饱含真情地为观众们讲述了他与北张村的往事。故事中,导演赋予四个平凡小人物最闪亮的主角光环,也赋予这个平凡的地名以独特的内涵,二者之间所形成的一种同构关系,颇值得玩味。

众所周知,2024年8月上线的3A网游大作《黑神话:悟空》带火了山西文旅,大大激发了广大游客来山西探访取景地、重走取经路的热潮。几乎是整整一年之后,山西籍青年导演、编剧於水又将2D动画大电影《浪浪山小妖怪》带到了我们眼前,我们不仅可以在电影院为剧情所牵动,还可以在观影之余踏上旅程,去打卡令人神往的山西古建景点。因此,我们看到,山西丰厚的历史文化资源,一再成为新时代文艺创作者们不竭的灵感来源,在重新发现古建、彩塑、壁画之美的过程中,人们被一次次地打动和征服,这其间的内在逻辑和成功经验值得我们总结,也给众多文艺从业者带来很好的启示,那就是:以优秀传统文化为根,为新时代文艺创作塑魂。

文艺创作有其独特的生产规律,必须有长期的审美熏陶与积累,必须有能跟得上时代的创新表达,要想创作出优秀的作品,肯定不能照搬照抄、自说自话、闭门造车,而是要努力做足功课,把握时代风向,在提升技术的同时,更要注重提高认知,在具有一定前瞻性的思维指导下,对中华优秀传统文化进行科学的创造性转化和创新性发展,以最大程度地满足大众的精神文化需求。

在中华民族文化自信不断增强的今天,如何充分挖掘深厚的历史文化积淀,传承好、利用好现有的人文资源,讲好属于我们中国人自己的故事,仍然是一个重大课题,仍然需要我们共同努力。《浪浪山小妖怪》并不能称得上十全十美,但非常值得期待,期待它的续集不断精进,也期待彰显中华优秀传统文化底蕴的文化消费产品越来越多!

电影《浪浪山小妖怪》剧照

谈艺录

快板再现抗战奇迹

赵安源

创作快板书《夜袭阳明堡机场》的灵感源于抗日战争时八路军用简陋的武器装备创造的军事史上经典战例。1937年10月19日,八路军第129师385旅769团成功夜袭日军阳明堡机场,击毁击伤敌机24架,创造了“步兵打飞机”的战争奇迹。我自幼喜欢快板书创作和表演,在纪念抗战胜利80周年之际,我深感有责任将这一光辉史实通过快板书形式创作表演出来,让更多人了解八路军创造的这一军事奇迹。

在结构设计上,我采用了多维度展开方式。作品以时间为主线,穿插战争背景、战略意义、战斗场面等多重视角,形成立体叙事网络。开篇“说的是,在1937年,抗日战争烽火燃”以宏大历史背景切入,迅速将听众带入特定历史情境;接着通过陈锡联偶遇放羊老汉的戏剧性场景,自然过渡到战斗发端,“行动就定在10月19号这一天”;战斗准备和实施的描写则聚焦细节,营造紧张氛围,“秘密渡过滹沱河,隐蔽在机场的东北和西南”;结尾升华主题,连接历史与现实,“我们英勇的八路军,大获全胜凯歌还”;最后突出“看今天,我们纪念抗战胜利八十年”的主题。

节奏是快板书艺术创作表演成败的关键。为表现夜袭战斗的紧张激烈,我有意强化了节奏变化:战前侦察部分采用相对舒缓的节奏,通过对话展现人物和背景;战斗准备阶段节奏逐渐加快;到战斗打响时,则通过密集的排比句和拟声词形成爆发力。特别是描写战斗场面的段落:“三八大盖乒乒乓,自动步枪乒乒乓……”连续使用模拟战场的拟声词,为观众营造出强烈的视听冲击。

快板书以叙事为主,人物刻画必不可少。我通过典型细节和个性化语言塑造了比较鲜明的形象。陈锡联作为主要人物,其军事才能和分析判断力通过“由二营牵制敌军到崞县,一营守卫公路和桥梁,阻止鬼子来增援”等决策场景展现;赵崇德营长的英勇无畏则通过主动请战的行为体现。

虚实结合是处理历史题材的重要手法。作品中,战斗的基本过程、主要人物和关键细节都严格依据史料,而放羊老汉、日军哨兵对话等情节则在历史真实基础上进行艺术虚构。这种创作原则既尊重了历史真实,又发挥了艺术创造性,达到了“大事不虚,小事不拘”的创作效果。

红色文艺创作是一项庄严而神圣的使命。它连接着过去与现在,承载着记忆与希望,需要创作者以高度的责任感和精湛的艺术功力去完成。快板书《夜袭阳明堡机场》只是这一探索过程中的一个起点,我们还有更多的抗战故事需要用心去讲述。

夜袭阳明堡机场 (快板书)(节选)

到了19号这一天
天色渐渐已变晚
老乡在前面来带路
战士们 静悄悄地跟后边
为保证不会被发现
他们布条绑腿裹枪管
秘密渡过滹沱河
隐蔽在机场的东北和西南

守备的敌军根本没察觉
俩哨兵,一个鬼子一个伪军,聊天聊得欢
“今晚漆黑一大片,
这什么也看不见。”
“可八路军离咱还很远,
咱这儿应该很安全。”
“你这话说的很对没跑偏。
谢天谢地,千万别有人来攻咱。”

可他俩的话还没说完
就发现有人在后面
没等他俩转身看
当场被按了一个底儿朝天
尖刀班长来问话
“守卫的伪军鬼子住哪里
都是几排和几连?”
“住西面……不不不,住北面……
是七连……不不不,是八连……”

这俩小子表面磕头如捣蒜
暗地里可是东瞅又西看
乘尖刀兵一个没留神
他们就地来了一个后滚翻
一骨碌马上要跑远
他们忘了尖刀兵就在身后边
只见那个大刀寒光闪
唰——唰——

俩哨兵噤声儿屁着凉上了西天
尖刀班接着向前冲
长枪短枪手里端
尖刀班长一声喊:“开——火!”
霎时间,各种武器齐发言
三八大盖乒乒乓
自动步枪乒乒乓
轻机枪嗒嗒嗒
重机枪咣咣咣
冲锋枪咔嚓咔嚓
手榴弹嘣嘣嘣
嗖——啪——啞——啞——

子弹飞来嗖嗖嗖
飞机着火呼呼呼
机场被炸突突突
鬼子倒地嘣嘣嘣
叽里咕噜 稀里哗啦 吡里噗哧 噉噉
咔嚓
哗——

您再朝机场那边看
敌机起火一大片
爆炸震得地发颤
火光映红半边天
一架架敌机都报销
阳明堡机场全瘫痪
我们英勇的八路军
大获全胜凯歌还
这就是,夜袭阳明堡机场一小段
“步兵打飞机”成为永久的经典
忆往昔,八路军抗日真英勇
看今天,我们纪念抗战胜利八十年

夜袭阳明堡飞机场遗址(资料图)