

文化周刊

责任编辑:苏墨
新闻热线:(010)84151027
E-mail:grrbwhzk@163.com

中国动漫与中国英雄

本报记者 赵亮

近日,刚刚降温的“哪吒”又火了起来。有消息称,这部收获了49.69亿元票房的国产动画电影《哪吒之魔童降世》将和《白蛇:缘起》一起代表中国内地参选2020年第92届奥斯卡最佳国际影片。

近年来,多部叫好又叫座的精品“国漫”的出现,让我们不仅看到了中国动漫电影工业的进步,也重拾了大众对动漫电影的信心。

但正如中国艺术研究院马克思主义研究所研究员孙佳山认为的那样,单一的高票房也具有局限性,“因为无论是内在的文化工业水准,还是在外的国际影响力,我国的动漫行业都尚存明显的结构性差距,我们尤其缺少能和孙悟空、哪吒、黑猫警长、葫芦兄弟等曾经的经典比肩的当代动漫英雄。但中国动漫应当也必须塑造自己的动漫英雄。”

古典资源转化,让人物走进当代生活

很多人发现,曾经的经典动漫形象在当代都出现了一定的转化,比如被“国粉”的《哪吒之魔童降世》中,哪吒不再是以往的小英雄形象,而被大家称为“小妖怪”,还有哪吒的一句“我命由我不由天”,突出表现了哪吒的抗争精神。这些打破传统的套路,适当创新改革的做法是其吸引当下观众、票房大卖的重要原因。

应当说,目前为止,中国动漫中一些具有号召力的英雄形象,还是以古典为主,比如说哪吒、齐天大圣孙悟空等。当代的中国动漫形象首要面临的是如何将古典资源进行当代转化的问题。

北京师范大学文学院教授白惠元一直对孙悟空的当代转化进行研究,在他看来,以孙悟空的形象为例,基本上在每一次动漫呈现都会植入一些当代意识:“如果你把这四种孙悟空放在一起,会发现一个鲜明的变化。在1941年的《铁扇公主》里他更像米老鼠,十分小巧;到上世纪60年代的《大闹天宫》则是少年感十足,意气风发;到上世纪80年代的《金猴降妖》中,在三打白骨精的悲情故事里,孙悟空变得更成熟,也更丰富,造型上也变得更有棱角。而在新世纪的票房巨制《大圣归来》里,孙悟空的形象变成了脸上有褶子的酷大叔,还有一个虎头身。如果把这四个形象放在一起,我们可以看到一个肉身发育的过程,我认为这个过程可以理解为是一种艺术自觉,也可以理解为是中国故事的一个隐喻。”

多数人的一个共识是,为什么美国超级英雄容易引起共鸣?是因为这些个超级英雄大多被设计在都市空间,拯救都市市民成为了一个重要的主题。所以超人、蜘蛛侠就潜伏在我们身边,没准哪一天就变成了在都市空间中保护我们的英雄人物。

“孙悟空为什么不能出现在当代都市空间,我觉得也可以。如果我身边的某一个人,平时他可能是我朋友,可能在某一刻他突然成为一个英雄,成为一个保卫者,我觉得这个英雄跟我的生命是息息相关的。”白惠元说。

人物塑造更丰富,性格特征更突出

中国动漫集团宋磊在多年的工作中有一种感受,就是中国动漫中的英雄人物大多是技术加道德的组合体,往往缺乏个性。但是从当代开始,人物塑造产生了一些突破,宋磊觉得,《大圣归来》和《哪吒之魔童降世》与以往的经典形象相比,英雄变成技术和性格的组合体,两个人物更接近一个普通人。

与宋磊有着同样感受的还有前不久刚刚热映的《罗小黑战记》的制片人邹然。他认为,中华民族有5000年的历史文明,把中国元素和动漫结合是国漫自己的先天优势。但是英雄有血有肉要有缺点,要有起伏的一些缺点来共同完善英雄形象。就像小黑的英雄形象塑造上,导演给它一个非常有意思的设定,它一个能力极强,外冷内热,又极具正义感和使命感,又特别路痴,不会做饭的角色英雄形象。所以这样的形象就有意思,让人很快接受。

除了性格塑造上的需要更加个性化的转变外,动漫人物在丰富性上也呈现出一些特点和问题。宋磊在多年的工作中观察发现,目前动漫人物中,男性英雄多,女性英雄少,这是一个很有意思的现象。再有,就是架空世界的英雄多,现实世界英雄少。要么是来源于古典元素中的传统形象,要么就是如罗小黑这样在架空世界里的英雄,出现在现实生活中的英雄动漫形象基本是缺失的。对此,“未来有四大方向最容易产生英雄的,像传统文化、革命文化、科幻文化、体育文化这四个将成为未来四大英雄动漫创作的主题。”宋磊说。

注重品牌打造,更要自我宣传

“画江湖”系列导演、编剧关心进入动画行业到现在将近20年,从他的观察看来,中国动漫形象的打造,除了在内容上发力,更要注重自我宣传和品牌的塑造。“哪吒电影最近比较火,很多人包括明星发微信朋友圈,会弄一个小孩说自己是哪吒,这就属于动漫形象的一种COS行为。我们在很多大型动漫展上,会看到很多以美国为代表的西方超级英雄形象的衍生品的打造,但很难看到中国的动漫形象。这是一种商业行为,但更是一种自我宣传,很多英雄形象是宣传出来的。美国在这方面已经做了70年,我们的时间相对短,还需要一个过程。”

“但是对于超级英雄的符号设计,目前国内的很多动漫制作单位,还是重视程度不够。《大圣归来》那么火,Logo没出来,《哪吒之魔童降世》那么火,Logo也没出来。”关心说。

本报记者 余嘉熙
本报通讯员 董君亚 常书香

“昔三代之居,皆在河洛之间。”史学家司马迁在《史记》中写下这句话时,应该不会想到,2000多年后,一群人为了证明这个论断而穷尽心力,一生孜孜不倦。

事实上,自1959年秋考古工作者对二里头遗址试掘的第一铲起,二里头——这片看似普通的土地就和“考古”二字紧紧联系在一起。

中国最早的“紫禁城”、中国最早的“井”字形城市主干道网、中国最早的车辙、中国最早的青铜礼器群……60年来,二里头遗址的钻探发掘工作持续不断,一次又一次的惊人发现,刷新着“中国之最”,让中华文明史不断溯源向上。

三代考古人重现夏王朝之气派

二里头,原本一个地处古都洛阳偃师市的一个普通村庄的名字。但在中国考古界,她却一直声名赫赫。

“三代考古人,在这里蹲点考古已有60年,第一任队长赵芝荃2017年已经去世了,没能看到博物馆开放的这一天。”在二里头村头的考古队工作驻地里,第三任也是现任队长许宏深感激动,但也心有遗憾。

田野考古条件艰苦,周期长,任务重,特别对于一个大型都城遗址来说,难度就更大,周期就更长。二里头遗址考古发掘60年,直接参与发掘和研究工作的有上百人。

中国社科院考古研究所派往二里头工作队的队长共有三任,分别是首任队长赵芝荃、第二任队长郑光、现任队长许宏。三代考古人像候鸟一样往返于北京和洛阳,把人生最美好的岁月都奉献给了这片土地。

“对考古和中华文化的痴迷和热爱,支撑我们走到今天。”许宏说,站在数代前辈学者的肩膀上,在这里工作的人都坚信,以二里头遗址为代表的二里头文化研究在广度与深度上将大为拓展,对中国文明史乃至全球文明史的深入探索作出更多更大的贡献。

这些常年埋头于田野的队员们也不断刷新考古界的“中国之最”。正是这些“中国之最”,让学界达成了普遍共识,二里头遗址被认为是中国最早的王朝——夏代中晚期的都城所在,有“华夏第一王都”之誉,在中国早期国家的形成发展中占有举足轻重的地位。

如今,一座气势恢宏的建筑拔地而起,远眺望去规划总建筑面积3.2万平方米,身躯之上覆盖了22983块铜板的博物馆,在阳光的照耀下熠熠生辉,仿佛一条盘旋的巨龙,显示着威仪四方的华夏最早

王朝气象。

开启探寻夏王朝之旅

“如果没有二里头,我国夏商周的年代框架就拿不出来。”商周断代工程首席科学家、北京大学教授李伯谦曾说,很少有一处文化遗址的意义如二里头遗址的这么重大。她的发现,将有实证的中国文明史前推到了至少300年之久。在此之前,除了史书中的记载,关于夏朝的存在,没有任何证据。

“三皇五帝”“大禹治水”的故事在新中国成立初期的一股“疑古思潮”中被古史辨学派归为传说。

“能让中华几千年的历史成为‘无源之水’‘无本之木’?”为证实夏朝的存在,1959年4月的一天,已是71岁高龄的史学家徐旭生从北京出发,前往河南、山西一带寻找中国第一个王朝“夏”的都城——“夏墟”,这是一次带着目标的考古,也是中国首次确认以探索夏文化为目标的田野考古。

下了火车骑毛驴,一日三餐窝窝头,徐旭生带领团队在豫西地区密集考察了一个月后,发现了20余处遗址和自仰韶时期至汉代的陶片、石器等遗物,其中最重要的,便是位于偃师二里头村的遗址。

后来人们才惊奇地发现,这个看起来并没有什么特别的小村落,却是打开夏王朝历史大门的一把钥匙。

之后的60年,中国考古学家一直在用他们手中的手铲解读古老文明留下的无数天书。事实的确如此,随着60年的持续考古发掘,沉睡了3500余年的夏都遗址一点点揭开神秘面纱,大规模的宫殿建筑群、都邑格局和作坊遗迹的接连出土让夏王朝的真实面貌也逐渐“浮出水面”。

最令人兴奋的,是一条近70厘米的绿松石龙的出土,这条龙由2000余片绿松石组成,龙身曲伏有致,鼻眼生动传神,历经千年的岁月,依旧碧绿如初,其制作之精、体量之大,在早期龙形象文物中十分罕见。

这一“超级国宝”的发现,让专家学者无比惊喜,大家一致决定将其命名为“中国龙”,并认为它的出土,堪称中华民族“龙图腾”最直接、最正宗的根源。

事实上,二里头遗址出土文物一直是国家博物馆和各级博物馆陈列的重要内容。20世纪80年代末,创建一个二里头考古遗址公园成为大家的共识。2016年3月,二里头遗址博物馆建设工作列入国家“十三五”规划纲要“重大文化建设项目”;2017年12月二里头考古遗址公园被列入第三批国家考古遗址公园立项名单。如今两者都将对公众开放。馆内共展出文物2000多件,图版、浮雕、沙盘、VR体验等丰富多样的展陈形式,带给参观者穿

梭于历史与现代之间的梦幻感受。

在所有的展品中,七孔玉刀、镶嵌绿松石兽面铜牌饰、青玉牙璋、网格纹青铜鼎、乳钉纹青铜爵十分具有代表性。中国社会科学院考古研究所二里头工作队副队长赵海涛说,它们既代表了当时二里头先进的青铜冶炼和绿松石镶嵌等科技水平,同时,作为王权象征的这5件文物,也展示了二里头作为一个广域王权国家的都邑,所应有的那种威仪四海的文化内涵。

“中国最早王朝”这部剧未完待续

站在二里头遗址中,无人不会被其深厚的内涵打动。而以这一方土地为界,万邦林立、多元竞争的邦国时代落下帷幕,众星捧月、一枝独秀的王国时代自此开始引领数千年的风骚。

由于其自身重要的地位,二里头遗址被学者们称为“华夏第一都”,自它被发现的60年来,不断改写着“中国之最”。

2001—2004年,考古人员在二里头遗址钻探、挖掘出井字形大道,这一道路网既是交通孔道,又起着分割城市功能区的作用,是迄今为止我国最早的城市道路网,布局与方位概念显示了二里头都邑极强的规划性。在这条路上还发现了双轮车辙痕,比此前公认为最古老的车辙还早数百年,具有里程碑意义。

二里头遗址现场

二里头夏都遗址博物馆

洛宣 摄

送演出、送墨宝、送培训,“文化快车企业行”活动已坚持13年

大连职工文化深植基层沃土

本报记者 刘旭

“我们盐场有145平方公里,远离城市,文化生活单调。大连市总工会每年至少一次给我们送演出、送墨宝,给我们职工进行书法、绘画、礼仪、主持和演讲等培训,让我们职工的文化生活也丰富多彩起来。”大连盐化集团有限公司党委副书记、工会主席刘长锁谈起大连市总工会开展的“文化快车企业行”活动为他们提供的服务,感激之情溢于言表。

这项活动始于2006年,先后为大连市的企事业单位送去丰富多彩的文艺演出490余场;送文艺培训、辅导1500余次;为基层单位策划、编导各类演出、比赛、汇演220余场;送墨宝23000余幅。

让大连职工乐享高品质文艺演出

跨海大桥工地、碧流河水库、海岛、盐场、核电站、工厂车间、食堂、垃圾处理场、环卫工休息室、火车站、农民工返乡专列……13年来,大连市总工会“心连心艺术团”将490余场精彩演出送到

各行各业,给众多职工送去欢乐,送去精神享受。

已退休、现在依然在发挥余热的原大连市职工文联副主席兼秘书长王强告诉记者,刚开始为企业送演出时,好多企业不欢迎,认为就是有文艺爱好的职工的业余水平演出,没啥看头。可演出几场后,许多企业开始找上门来,对“心连心艺术团”发出盛情邀请,因为他们没想到演出水平这么高。

大连市总工会过去一直有职工文工团,2009年时正式组建“心连心艺术团”,100余名团员中,来自大连市歌舞团、京剧团、话剧团、杂技团等专业团体的演员就有30多人。王强说,因为多数专业演出团体演出任务不饱满,而“心连心艺术团”每年演出安排30场到50场,每年还在重要节日安排大型演出,给好多年轻专业演员提供了锻炼机会,因此,他们非常愿意参加;演员中还有来自大连理工大学、辽宁师范大学、大连大学、大连艺术学院的30余名教声乐及表演的教授、副教授;其他是来自企事业单位的文艺骨干。

“心连心艺术团”的演出作风更令职工们感动。2011年夏天,艺术团受邀到大连市毛茔子垃圾处理场演出。职工只有18名,而演员有35人。

演出现场就是垃圾处理场一块空地,气味难闻,但演员们照样化妆、照样穿上演出服装,没人皱一下眉,没人抱怨一句,认真地演着每一个节目。中车大连机车车辆有限公司工会干事王铁军表演的十分投入,边唱边和工人们互动,和每一名工人握手、拥抱。

为企业事业单位留下不走的艺术骨干

“心连心艺术团”下基层,大连市总工会提出要做到3个1/3,即送演出、演出时与基层单位职工共同表演、送培训各占1/3。比如送培训,为大连自来水公司送声乐培训、为大连邮政集团送古筝培训、为大连中心医院送瑜伽、舞蹈培训等,每年送培训300课时,13年来送文艺培训、辅导1500余次,演出时与基层单位职工共同表演又使基层文艺骨干得到了锻炼,这么多年来,共培养基层文艺骨干1000余人。

同时,来自企事业单位的“心连心艺术团”演员们,在艺术团因为参加演出,也知道了一台节目怎么策划、编排,成为自己单位文艺演出的主创。中车大连机车车辆有限公司工会宣传干事

王铁军原是铸造车间工人,就因为歌唱得好,被调进公司工会,又成为“心连心艺术团”的歌手。因为熟悉“心连心艺术团”运作的全过程,因此,把这一特长运用到自己企业。每年都组织文艺骨干下车间进行慰问演出,每年大的节日都组织一台大型晚会,同时还组织起声乐、器乐、舞蹈、美术、书法等多个协会,让全公司的文化活动活跃起来。

大连市职工文联还有职工书法家协会、职工美术家协会,他们和“心连心艺术团”一样承担“送”和培训的任务。职工书法家协会有20多名会员,其中中国书法家协会会员就有6人。今年已经74岁高龄的张德鹏、张绍先在大连市非常有名气,负责这两个协会工作的尹贤明对记者说,只要他们下去送墨宝,他们面前立刻排起长龙。13年来,仅职工书法家协会送给职工的书法作品就有23000多幅。

书法家们下基层搞培训更是尽心尽力。尹贤明说,他们到一个单位搞书法培训,一次培训最少时间是一个星期,一般10天左右,最多半个月。张德鹏老先生说,一次培训至少要让爱好书法的职工掌握一种字体。

全总文工团现场慰问冬奥建设者

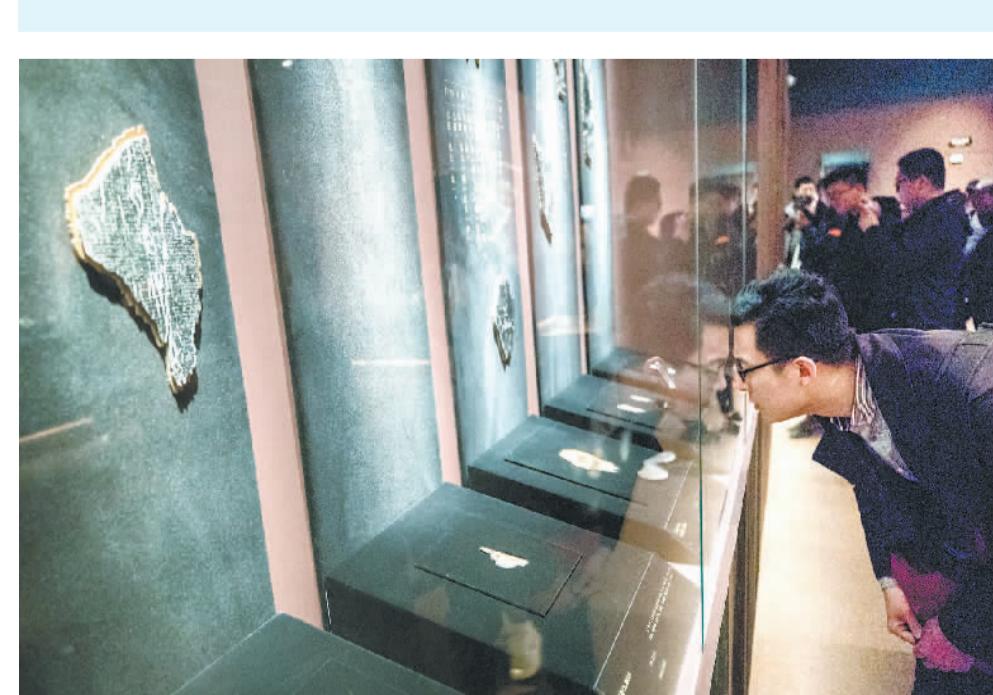
本报讯(记者苏墨)近日,国家速滑馆的施工现场“工会和职工心连心,慰问冬奥建设者”上演。参加国家速滑馆、冬奥村等冬奥工程的建设者代表,北京城建集团的劳模代表及参加新中国成立70周年庆典彩车游行方阵的同志们现场观看演出。

全总文工团60余名演职人员与国家速滑馆参建单位的部分职工文艺爱好者同台演出了18个精彩节目。节目内容囊括了声乐、器乐、舞蹈、相声、京剧、杂技、快板、口技、魔术等多种艺术形式。

青岛澳门职工书画摄影联展在青岛开展

本报讯(记者杨明清 通讯员匡润金 张婧)10月18日,青岛市总工会与澳门工会联合会共同主办的青澳两地职工书画摄影联展在青岛开展。共有200余幅青澳书画摄影名家及职工优秀作品参展。

活动自7月份开展以来,得到了青澳两地广大职工积极响应,共征集书画摄影爱好者作品600余件。参展作品都是两地著名书画摄影名家及各行各业广大职工满怀爱国情怀的精心之作。

国博首次大规模展出馆藏甲骨

10月25日,中国国家博物馆,观众正在参观“证古泽今——甲骨文文化展”展览。今年是发现甲骨文120周年,国博首次大规模展出馆藏甲骨为甲骨文是中华民族珍贵的文化遗产,是我国迄今可见的最早成体系的文字。本次展览通过“契文重光”“契文释史”“契于甲骨”三个单元近190件甲骨、青铜、玉石、书籍实物,带领广大观众穿越时空,重温商周文明。

本报记者 王伟伟 摄