

《长安三万里》逆袭,传统文化题材占据动画影史票房三甲

国潮动画崛起的密码正在被破译

阅读提示

自1922年第一部动画放映以来,中国动画已经走过百年。近年来,传统文化题材动画加速崛起,国潮动画票房连破纪录,那么优秀的传统文化题材动画究竟魅力何在?它们的崛起有何密码?我们又期待国潮动画未来给我们带来什么惊喜?

共鸣

有人评价《长安三万里》是“拍给每一位中国人的电影”;孩子看了新奇,中学生能找到呼应,成年人则能记起初心。

“我带孩子去看《长安三万里》后发现,它其实是拍给我们成年人的一部电影。高适和李白走了两种不同的人生道路,从古至今,这样的人一直都在。”这是一位家长告诉记者的“观后感”。

传统上,动画电影的受众,大部分人都区分成人和儿童。但以《长安三万里》为代表,近年来崛起的许多国潮动画打破了这种标准的划分。

“在中国风”的形式之下,作品的“中国精神”引发了更广泛的共鸣,影片也找到了更广阔的受众。

“从近几年国产动画创作来看,中国动画行业水平有了大幅提升,国产动画依靠中国独有的文化积淀,从神话故事中起源,与当下人们的生活方式、工作压力、内心活动、情感诉求、价值观念等多个层面有了深度融合。这就是传统文化的现代化转化和创新性发展。”《文艺报》艺术评论部主任高小立曾说。

“中国传统文化包含着很多可供动画电影创作的题材,提供了丰富的灵感,只要影片的切入点有独特之处,表达方式上能与观众形成互动、与现代价值观相匹配,就会有市场。”中国电影评论学会会长饶曙光表示。

“从中国动画史来看,中国动画学派走出了一条富有民族文化特征的发展道路。”北京电影学院副院长孙立军表示,中国市场很大,动画产业环境正在趋好,只要坚定信心,这条道路就一定会再现辉煌。

“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”举行

日前,“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”在北京民族文化宫开展。展览通过1500余件文物古籍,展开了一幅中华民族共同体形成发展的历史画卷。

杜建坡摄/人民图片

视线

第十一届茅盾文学奖公布

《雪山大地》等五部作品获奖

本报讯(记者苏墨 实习生苏沛欣)8月11日,茅盾文学奖评奖办公室公布了第十一届茅盾文学奖获奖的5部作品,按票数先后顺序依次为:杨志军的《雪山大地》、乔叶的《宝水》、刘亮程的《本巴》、孙甘露的《千里江山图》以及东西的《回响》。获奖者将各获得50万奖金的奖励。

今年共有239部作品参加了茅奖的初评,评奖办公室在7日公布了10部入围终评的作品,除获奖作品外,葛亮的《燕食记》、胡学文的《有生》、鲁敏的《金色河流》、魏微的《烟霞里》以及朱秀海的《远去的白马》这5部作品入围。

获奖作品中,杨志军创作的现实主义长篇小说《雪山大地》,深情地回望了父亲母亲与几代草原建设者的艰辛探索足迹,书写高海拔地区的时代巨变与草原牧人的精神心路。作品既真实呈现草原生活之严酷,又具盎然诗意,可谓是在青海度过了青春和壮年时代的杨志军的雄心之作、感恩之作、史诗之作。

乔叶的《宝水》是一部女性视角乡土题材的小说,讲述了一个村庄从传统型乡村到文旅特色型乡村的转型故事,政府部门、村民、返乡者等多方力量的参与和支持让古老的乡村重焕生机活力。乔叶说这是她迄今为止写得最耐心的一部长篇小说。

新疆作家协会主席刘亮程的《本巴》具有鲜明的地方性特征,与少数民族联系紧密。小说以英雄史诗《江格尔》为背景展开,追溯逝去的童年,探寻一个民族的历史记忆与诗性智慧,向世界讲述古老而新奇的中国故事。作者在小说中展现了自己对于梦与时间的关系、与现实的现实的理解与把握,使得这部作品兼具魔幻性与现实性,具有后现代性意味。

孙甘露的《千里江山图》是一部革命历史题材的谍战小说,以1933年设于上海的党中央机关的战略大转移为背景,描写了上海特别行动小组在执行一项代号为“千里江山图”的绝密计划中发生的一段艰难的地下斗争故事,做到了叙事的文学性与内涵的思想性的有机融合。

广西作家协会主席东西的长篇小说《回响》是一部案件侦破推理小说。在创作这篇长篇小说之前,作者东西从未涉及此类题材,因此他花了许多时间恶补相关知识。《回响》不完全依靠旧有的现实主义完整感和历史整体性来满足读者,也不依靠传统的浪漫抒情总体性来抚慰读者,而是以独特的方式与时代和心灵对话,这是其不可忽视的意义。

这5位作家,涵盖50后、60后、70后三代,乔叶打破了连续三届(8届、9届、10届)没有女性作家获奖的遗憾,刘亮程和东西分别填补了新疆维吾尔自治区和广西壮族自治区两个省份的茅奖空白。

据悉,茅盾文学奖由中国作家协会主办,创立于1981年,每四年评选一次,是中国具有最高荣誉的文学奖项之一。2011年起,茅盾文学奖奖金从5万元提升到50万元,成为中国奖金最高的文学奖项。第十一届茅盾文学奖将于今年秋天回归茅盾故里桐乡乌镇举行颁奖典礼。

第二十届西北五省(区)“花儿”演唱会青海开幕

本报讯(记者邢生祥)日前,以“奋进新征程 唱响大西北”为主题的青海湖音乐节·第二十届西北五省(区)“花儿”演唱会在青海省海南藏族自治州贵德县开幕,来自西北五省(区)文化和旅游局推荐的著名“花儿”歌手和“花儿”歌手大赛获奖选手激情放歌于高原清清凉凉黄河碧波美景间。

本届“花儿”演唱会历时19天,规格高、周期长、内容精彩形式新、范围广、阵容强。包括“花儿”歌手大赛、主会场开幕式“花儿”演唱会、7个分会场活动、非遗进景区、发行第二十届西北五省(区)“花儿”演唱会专题文旅消费券5项主题活动。本届活动由西北五省(区)文化和旅游局联合主办、文化馆共同承办。通过五省(区)联动机制,创新“沉浸式”体验,以“非遗”进景区的形式,深度推动文旅融合。该项活动还纳入“青海湖”音乐节。

长春举办首届职工文化艺术节

本报讯(记者柳姗姗 彭冰 通讯员杨萌)由吉林省长春市总工会主办,市工人文化宫、市职工文化体育协会共同承办的“中国梦·劳动美——团结奋斗展风采,振兴突破建新功”全市首届职工文化艺术节暨职工文艺汇演,日前在长春市工人文化宫举行。

本场活动以“现场表演+网络直播”相结合的方式,舞蹈、歌曲、杂技等精彩节目轮番上演,赢得在场观众阵阵掌声。

据介绍,本届艺术节包括开幕式暨职工文艺汇演、第七届长春市职工歌手大赛、长春市职工消夏晚会、2023长春市职工书画摄影集邮优秀作品展、“送文化、走基层”慰问演出、长春市全民健身操舞大赛等共计12项40场系列文化艺术活动,持续到12月。

本报记者 邓崎凡

一部168分钟的超长唐诗题材动画片,仅是拍给孩子看的教育片吗?

市场给出了否定的回答。8月4日,在上映后的第27天,《长安三万里》以16.25亿元的成绩超过了《姜子牙》上升到了影史动画电影票房亚军,同时成为今年截至目前的动画电影的年度票房冠军。

至此,在动画票房影史上,《哪吒之魔童降世》《长安三万里》及《姜子牙》三部传统文化题材动画电影位列前三。

崛起

《长安三万里》走的是一条逆袭之路。

上映之初,它的市场表现并不被看好。各家数据机构给出的预测票房仅为4亿元~5.5亿元。众多圈内人罗列了影片的一堆不利因素:近3小时的片长、史诗动画、诗词内容……

在他们看来,这些不利因素都为电影竖起了高高的观影门槛。

《长安三万里》以盛唐为背景,讲述安史之乱后,身处危局之中的高适回忆起自己与李白的过往,电影共涉及48首诗词。

上映之初,《长安三万里》的票房并没有一鸣惊人,但每日却都卖得超出预期,不断倒逼数据机构调高票房预测,并且蛰伏了9日,终于拿下票房日冠。此后,电影票房一路上升,最新的预测是,票房会达到19亿元。

《长安三万里》的逆袭,是近年来国潮动画崛起的一个缩影。

2015年被很多业内人士认为是近年来

国潮动画崛起的开端。当年,《西游记之大圣归来》也在怀疑声中一路收获超过9亿元的票房成绩,问鼎国产动画影史票房。

2019年7月30日,《哪吒之魔童降世》上映第5天,累计票房已达9.64亿元,超越《西游记之大圣归来》的9.56亿元成为国产动画电影新晋票房冠军。最终,《哪吒之魔童降世》在当年《玩具总动员4》《冰雪奇缘2》《白蛇:缘起》等一众国内外动画电影中杀出重围,票房定格在50.35亿元,牢牢占据动画影史票房榜首。

《姜子牙》《白蛇:缘起》《雄狮少年》《大鱼海棠》……近年来,国潮动画电影佳作频出,赢得了市场和口碑的双认可。目前,有10余部中国传统文化题材的动画电影待映或制作中:《超级英雄美猴王:齐天儿》《我是哪吒2:之英雄归来》《八戒之天蓬下界》《江豚·风时舞》《哪吒之魔童闹海》《西游记之大圣闹天宫》《姜子牙2》《大鱼海棠2》……

中国风

有业内人士这么解释《长安三万里》的成功:它是暑期档唯一一部吃尽亲子观影红利的爆款,更深层次的传统文化“国风潮”又为影片充分聚焦,通过“文化”持续破圈。

追光动画联合创始人、总裁于洲介绍,《长安三万里》是“新文化”系列的开篇。许多观众好奇于《长安三万里》里角色腿

短身长的形象。于洲解释,这是因为制作采取了唐风造型,参照了唐代绘画和唐俑雕塑,就连很多片中的马都有原型设计。电影中,高适就有22个模型,7匹马,李白也有15个模型,都按照这个思路进行制作。

“不模仿别人,不重复自己,用现代观念和技术手段呈现中国美学,讲好中国故事。”上半年,上海美术电影制片厂厂长速达介绍国潮动画《中国奇谭》时如是说。

在中国动画电影诞生之初,先驱者就探索属于中国的动画风格,具有中国特色的水墨动画、剪纸动画、木偶动画曾在动画史上留下了诸多经典。

近年来受欢迎的国潮动画一直在探索当下动画片的中国风格。谈及近年来国潮动画崛起的强劲势头,北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院教授贾云鹏表示,这让国人重新“温习”了以《大闹天宫》《天书奇谭》等作品为代表的中国动画影片高峰。

视觉方面,国潮动画的人物造型力求表达中式神韵,拥有或唯美或个性的五官特征,身着充满中国文化符号的服饰装备,彰显独特的本土特性;场景方面,影片的背景由中式建筑、园林仙阁等元素组成,构建了富含中国特色的视觉奇观;画面氛围方面,创作者格外重视意境美和人文自然和谐气质的表达。这些特征,无疑是对“中国学派”的继承和发扬,也是中国动画应该坚持的艺术创作重点。

载歌载舞欢庆火把节

8月10日,贵州黔东南,彝族群众和游客在晴隆县阿妹戚托小镇欢庆彝族火把节。

刘朝富摄/视觉中国

云南民族村游客在大雨中参加火把节庆祝活动。 杨峥摄/视觉中国

火把节是彝族最盛大的民族节日。日前,云南、贵州、四川等地纷纷开启了一年一度的火把节活动,通过传统火把狂欢、民族文化展演等精彩纷呈的活动,展示活态民俗文化,传承少数民族精髓。同时,来自全国各地的游人共同参加火把节狂欢,水火交融的现场氛围爆棚。

艺评

“养成系”走到终点了吗?

罗筱晓

上周末,TFBOYS成立十周年演唱会在西安举行。这并不是TFBOYS第一次周年演唱会,但适逢组合出道之初与粉丝定下的“十年之约”兑现,这一回的“周年庆”似乎声势格外浩大。人们开玩笑说,从演唱会上前一周起,TFBOYS就“住在了”热搜榜上。

然而,如果是围观了“十年之约”相关活动全过程的路人,大概会有一种类似的感觉:从售票阶段高出票面价格数倍的代抢费,到举办地西安高铁站、地铁站、路边灯箱随处可见的应援宣传,再到演唱会上两天的粉丝冲突,甚至是在演出当天的“灯牌大战”,一切的一切都在表明TFBOYS绝对是顶流中的顶流。可与这些外圈的热闹

相比,本该是聚光灯最亮之处的舞台中央却显得有些黯淡,三个人到底唱了什么、唱得怎么样,似乎也不怎么引人关注。

如此“主次颠倒”的场面,看着奇怪,实则并非偶然或意外。

TFBOYS是中国内地第一代“养成系”男团。所谓“养成系”,是借鉴自日韩娱乐行业的一种概念:即团队成员在较小的年纪就出道,一路在大众的关注和陪伴下成长、发展。这种“造星”的方式,注定了“养成系”团队想要成功,拥有大量忠实且长期的粉丝是最基本同时也是最具决定性的因素。

粉丝文化并非“养成系”专有。同样是偶像类组合,30年前的小虎队和20多年前的F4也拥有惊人的粉丝数量。只是,在TFBOYS出道的这10年间,粉丝的作用和性质已不只是明星的追随者、娱乐文化的消费者,而是增加了明星制造者、数据生产

者乃至资本风向标等属性。

TFBOYS出道时,中国互联网正进入社交媒体时代。可以说,他们及其背后的经纪公司是一批吃到流量福利的人。

不过就像命运的礼物早就暗中标注好了价格,滋润了“养成系偶像”的每一滴养分也都是不“免费”的。投入了大量金钱、精力、时间的粉丝在行业中逐渐从单纯的接收者变成了具有一定主导地位的群体。这直接导致了两种结果:一来为了争取到粉丝手中的流量,从公司到艺人,一言一行一举一动都要顾及粉丝的感受、迎合粉丝的想法,流量依赖成了行业的通病;二来好与坏的评判标准在一定程度上遭到破坏,越来越多的资本习惯于用量化指标衡量艺人人气与商业价值。可以说,在“养成系”造星过程中,饭圈的诸多乱象都得到了淋漓尽致的体现。

这样的困境,即便是已“养成成功”的TFBOYS也难以避免。所以人们才会觉得,在一片足以晃花眼睛的不同颜色的灯牌包围下,舞台上的三个人颇有些如牵线木偶般不真实。

随着相关政策的出台,近两年“养成系”节目归于沉寂,TF家族后期新团队孵化亦缺乏亮点,显然,再造一个“TFBOYS”已几乎没有可能,“养成系”的时代也似乎走到了终点。

在那场内容本身乏善可陈的演唱会上,最大的亮点可能就是用各种装饰品做成的十周年蛋糕被推上台后一直摇摇晃晃,虽然三人尽力去扶,但蛋糕最终还是倒下散落一地。

反正是个“假”蛋糕,倒就倒吧。“假”蛋糕倒了,三个一路被审视着长大的年轻人未来能活出真的自己吗?