

武夷新语

当国产动画恋上传统文化

□树红霞

今年暑期档,国风动漫电影《长安三万里》火了,收获亮眼成绩,激发文化认同。这在意料之外,也是情理之中。

比起美国动画、日本动画,崛起中的国产动画不乏叫好又叫座的佳作,但整体来看尚不尽如人意,有的故事不精彩,有的制作不精良,还有的缺乏民族风。

《长安三万里》何以能成“爆款”?这还得从“奇、趣、美”中找答案。

奇在叙事。当观影群体愈发现理性,从“看片子抢首映”转向“先观望后买票”,出奇制胜,就很难走心。

从开元盛世到安史之乱,这段历史人们都熟悉,能否找准电影叙事与受众心理的契合点,这是成败的关键。《长安三万里》独辟蹊径,从人性深度来呈现家国话语体系的多元性,以诗人高远的视角,讲述与挚友李白相交的几十载岁月,引出大唐诗人跌宕起伏的一生,诠释了“诗在,书在,长安就在”的真谛,让人眼前一亮。

趣在故事。一部好的动画作品,离不开好的故事和创意。

《长安三万里》能实现票房与口碑双赢,一个重要原因是老少咸宜,让不同年龄段的观众分别找到了有趣的共鸣点。

孩子在影片中看到了熟悉的诗词,以至于影院现场吟诵声起;年轻人在影片中看到了精良的制作,顺手将一帧帧精致的画面转发至朋友圈;中老年人在观影时不由得反躬自省,掩面而泣。

反观一些被观众吐槽的国产动画,不是找不准与当代观众的契合点,就是找不准与时代精神的连接点,往往是说教多、幽默少,小孩看、大人陪,难见家庭观影热潮,票房岂能不惨淡。

美在文化。中华优秀传统文化是最好的营养剂,也是动画创作的活力之源。

中国是诗的国度,诗歌已融入我们的文化基因。《长安三万里》巧妙运用48首唐诗,借诗词之美唤醒情感记忆,称得上是点睛之笔。正如导演邹靖所说:“电影希望通过《将进酒》的呈现,让观众进入李白的精神世界,用心感受文化的传承。”

无独有偶。从中国第一部动画长片《铁扇公主》到中国第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》,再到票房超50亿元的现象级动画《哪吒之魔童降世》……这些脱颖而出的动画作品,无不脱胎于观众耳熟能详的中华优秀传统文化,以立得住的动漫形象演绎多元的东方艺术之美,诠释当

下国人的精神追求和价值取向。

当中国观众愈发愿意为中国电影买单,国产动画之路应该怎么走?这是机遇,更是考验。

国产动画是文化的载体,文化才是国产动画的内核。早在1936年,中国动画探路人之一万古蟾便断言:“要使中国动画事业具有无限的生命力,必须在自己民族传统土壤里生根。”《长安三万里》对中华优秀传统文化内涵进行深耕,将文化的神韵和时代的风貌有机融合,虽然长达168分钟,可观众坐得下来、看得进去,这从一个侧面印证了传统文化持久的市场热度和审美价值。正如有网友评价所说,“爆款背后是文化,票房背后是人心”。

由此可见,把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展,学古不泥古、破法不悖法,才是正途。

观照现实才能赢得观众共情共鸣。毕竟,观众的选择多了,眼光也更挑剔了,对优质内容的要求自然水涨船高。只有守正创新、扎根人民,以工匠精神为观众提供不一样的审美体验和情感共振,国产动画才能赢得好口碑、拓宽

大市场,收获“满堂彩”。正如导演张艺谋所说:“中国传统文化是艺术创作的主要源泉,作为电影导演要坚持探索,以不同方式讲好中国故事。”

越是民族的,越是世界的。兼具思想性、艺术性和观赏性的《长安三万里》不但将国人“拉”进电影院,而且海外网友也翘首以盼,纷纷呼吁早日上映。这就给国产动画从业者提了一个醒,要想拥有跨越国界的吸引力,就必须探索更多融通中外的新叙事,找到符合当下审美习惯的新表达。

随着全球文化融合日益深化,《姜子牙》《动物特工局》《雪人奇缘》等一大批优质国产动画成功“走出去”,参与海外网络传播,这既得益于“和而不同,美美与共”的制作理念,又离不开在传承发展中赓续的中华美学。其中,堪称“黑马”的国产动画《哪吒之魔童降世》位列2019年全球票房排行榜第十名,打破了美国动画片在全球市场的垄断,一个重要因素就是故事取材于中国神话,有着穿越时空的感染力。

根植传统,立足当下,面向世界,在“破”与“立”之间找到平衡,方能成就优秀的国产动画!

天刚拂晓,窗外一只鸟便领头奏响大自然的的第一首乐曲。这是只喙呈淡红色的黑鸟,学名乌鸫,其歌声委婉而清脆,能发出十几种不同的音节,是鸟类中能画眉媲美的歌唱家。我不知道这是在呼唤同伴起床还是进餐,抑或求偶,但它的领唱唤醒了另一群鸟的歌喉。就连昆虫也跟着聒噪起来,汇成一组和谐动听的大自然晨曲。沉寂了一夜的大自然在这只黑鸟的带领下苏醒过来,打开新的一天。

百姓记事

鸟的语言

□柯祖富

我迈着轻盈的步履漫步于自然中,生怕打扰了刚刚苏醒的万物。一只翠鸟从栖息的树上伸个懒腰,然后张开蓝色的翅膀“啪嗒”地尖叫着扑向一口池塘,支着一张又长又尖的大嘴开始寻觅早餐;一只天生贼相,仅在求偶季节或傍晚才会“咯咯,哇,咯咯,哇”地呼唤同伴到某一丛芦苇或绿竹就寝,学名苦恶鸟的田鸡迈着筷子般的长腿在田里蹑手蹑脚,深一脚浅一脚地走着,忽而抬头东张西望,忽而低头寻觅小鱼小虾;学名黑领椋鸟的大白斑,三五成群地驻足于田边,想和田鸡分一杯羹。

徜徉在森林的边缘,氧气汩汩地从树叶孔中冒出,借助晨风送入鼻腔、肺部,顿感清爽和惬意。一对喜鹊吸足了氧气,高高地在山顶的树尖上一边盘桓一边亮亮地“喳喳”个不停,你追我赶,追逐缠绵。两米外的小茎竹上,两只小夜莺嘴巴快速地张合着演奏现代汉语辞海也无法查到的象声词。不一会儿,其中一只便飞到另一只身边,引起一阵雌雄大合唱。唱着唱着,又引来一只可爱的小“宝宝”,围着它欢快地跳跃。三口之家不知是为了迎接新的一天,还是庆祝小宝宝的生日,在草丛和竹梢上舞之蹈之,开起了家庭联欢会。

突然,一只愤怒的小鸟飞过,个头只有拇指般大小,目标明确地横冲过来,妒忌地望着这个三口之家,像有意来搅场似的,又叫又吼,发出估计连画眉也无法模仿的声音。但其音清晰而高亢,如口哨般响亮,百米外都能听到。

“两只黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,几只白鹭张着巨大的翅膀,不声不响地朝着田野俯冲而下,惊慌一大群只有拇指大小鼓着腮帮“哇哇”聒噪的青蛙。

游目骋怀

《游子吟》与孟郊故里

□戎章榕

孟郊的《游子吟》被联合国教科文组织推荐为各国小学生必修课。造访孟郊故里——浙江德清县,到后才知孟郊祖籍平昌(今山东临邑县),早年随父母居昆山,父亲亡故后定居湖州武康(今浙江德清县)。

孟郊一生命运多舛,两次应试,两次名落孙山。有道是“十年寒窗”,孟郊苦熬又何止十年。如果不是母亲的鼓励,他会不会在赶考的路上气馁?能不能在接二连三的挫败之后坚持下去?直到唐德宗贞元十二年(796年)初春,孟郊终于金榜题名,那时他已46岁。又过了四五年,才得到一个九品溧阳县尉的官职,他到任之后,首先想到的是把含辛茹苦的母亲接来,晨昏侍奉,好让清苦一辈子的母亲安享晚年。

德清博物馆内,还原了辞别故乡那晚的场景:母亲一如既往地掌一盏油灯,支一把竹椅,借助忽明忽暗的灯光,神情专注地为儿子缝制衣裳,爱子之心溢于言表;年过半百的儿子也像儿时那样,紧挨着坐在母亲身旁静静端详,孺慕之情流露无遗。深明大义的母亲,不善言辞,只是将叮嘱一针一线缝进衣服里……

一首小诗感动千年,是因为他笔下的母亲形象与天底下所有通情达理的母亲形象是重合的,它歌颂了人间最诚挚的深情——母亲的爱,触动了游子心

中最柔软的角落——思乡之情。无怪乎,有人如是评价,有华人的地方,就有孟郊的《游子吟》。

孟郊虽然如母所愿考取了功名,但他为人耿介倔强,性格旨趣不是一当官的料,只是钟情于山水,热衷于吟诗,最终还是“一生空吟诗,不觉成白头”,辞官还乡。从此,中国诗坛多了一杰出诗人。

作为中唐著名诗人,孟郊现存诗歌500多首,以短篇的五言古诗最多,艺术风格或长于白描,不用生僻典故,语言通俗淡素,而又力避平庸浅说;或工于苦吟,以炼字炼句而避熟避俗,寓奇特险怪于古拙凝重。安史之乱后的中唐,元气大伤,民不聊生,孟郊的生活十分窘迫。他的诗主要是表现中下层文士对穷愁困苦的怨怒情绪,这与其屡试不第、仕途坎坷、中年丧子、一生清寒等生活遭遇有关。但他还是能透过个人的命运看到更广阔的社会层面,并以诗来反映民生疾苦。

其实,在中国并不乏歌颂母亲的佳作,从来不缺悠久文明滋养的文化自信。留存于民族记忆中的文化认同,《游子吟》被千古传唱,就是一个优秀个案。

一家家喻户晓、童叟皆知的《游子吟》,不仅让每个中国人找到了情感的共鸣,更找到了一个永恒博大的情感归属;不只是在诗中呈现崇高的母亲形象,更有深沉的家国情怀折射于诗中。

诗路花语

等待一场秋雨 (外三首)

□郭永仙

落叶越来越多
秋也越来越瘦
不见踪迹的秋雨酿成一种惦记

假如不能来场秋雨
李清照就无法梧桐兼细雨
我只能进山听流水潺潺

在声声慢里听到秋雨漫吟
漫步在宋词里总有一些雨飘来
秋风找不到倾诉的深刻
就连台风也草草收场
日子深深浅浅不再回头

明月夜

短松冈埋在东坡先生词里九百年

只有明月无法掩埋
圆或缺都是一种障眼法

缺的时候另一半被遮蔽
圆的时候是放虎归山
夜的笼子
关不住明月的思想

此刻天界上的明月并不圆润
像是一位糕点师傅还没出艺的作品
这样有点缺陷的明月才可爱

炼句

为炼出好诗句
修补诗歌的漏洞
我在天色还黑的时候
到达山顶
草尖上的露珠还没被点亮
风大胆扯开夜色外衣
红色的胴体有些暧昧
几粒星星葡萄一样透亮
天色渐渐泛红
风的锤子敲开太阳的外壳
满月的蛋黄飘出色香
沉静的湖水已经烧开
水中的红艳正煮着温热的意象
天色发白扯出淬火的诗句
山上的风大声朗诵诗歌

斑头大翠与黄颊山雀

顶着一头建盏的鹧鸪斑
像洒了金粉
黑蓝褐黄白的配置完成此生形象
飞翔就是一朵开在空中的花
直长的嘴为生而长
捕鱼是一生完美的追求
无论伫立还是飞翔
都是世间绝美的花
隆起的黑凤冠配一缕黄
高贵体现顶上
两颊鲜黄是一张名片
这可爱的小型鸟
爱鸟者才能读懂它的美

心灵驿站

古廊桥的背影

□邱德昌

廊桥轻拂着古时风、今时月,载得动历史,挽得住时光,留得住一河乡愁。对于双洋镇,廊桥所承担的使命、散发的魅力,显而易见。

双洋镇所在地,是有着389年历史的古宁洋县治所在地。组建宁洋县是明隆庆元年(1567年)的事,这地帶位于新罗、漳平、永安、大田四县交界,山高地自偏,兵灾、匪患严重,民不聊生。根据《漳平县志》(宁洋县志)记载,漳平建县(1471年)后至清亡,共发生21次大动乱,最严重的一次是在明嘉靖四十二年(1563年),龙岩县集贤里的曾东田、马元湘率众起义,与苏阿普、廖选合聚于双洋的龙头寨,漳平知县魏文瑞率队进剿时被俘杀。平定了这次动乱后,朝廷痛定思痛,为稳民心,以龙岩县的东、西洋为新县县治,将之与龙岩、漳平、永安交界处重新划地,设立新的县,县名叫宁洋,取平定东、西洋之意。

为乡村旅游之风景线,人们纷纷投之于惊喜的目光:描摹写生、怀旧寄情、览胜探幽、放怀望远,不一而足。

双洋的廊桥,再次连接起古往今来的人那事。

年纪最大的廊桥是宁济桥,始建于明万历五年(1577年),由宁洋县第三任知县邓于蕃营造,至清康熙元年知县萧亮捐募重修时,改名“太平桥”。它横跨石坑溪,歇山顶抬梁式木构架,为石墩双孔木梁廊屋桥。太平桥下游数百米处,是青云桥。桥原名“玉江桥”,在宁洋建县之前即有,建筑年代不详,但废于战火,明万历二十七年(1599年)宁洋县第十任知县黄梦鸿重修此桥,并在每次学子远赴他乡赶考时,他必到此桥与学子话别,激励学子发愤图强,故此桥名改为“青云桥”。此桥名一改,果然当年就有学子廖钟岳中举,开了宁洋中举先河。此桥石墩双孔,歇山顶抬梁式木构架,青云桥旁,早在明代时便立有名宦祠,祭祀名宦魏文瑞、董良佐、邓于蕃、黄梦鸿等四人。

宁洋城三面环水,两条河将之围成一条船形,宁洋城西的一条溪,称员当

溪,溪中一廊桥,叫登瀛桥,清顺治十二年(1655年)县令萧亮捐募而建,嘉庆二十年(1815年)重建时改为今名。其桥为石墩双孔,歇山顶抬梁式木构架,取登瀛之名,与青云桥一样,激励学生奋发向上,夺取功名之志也。

宁洋城外员当溪与石坑溪交汇后,称宁洋溪,流经麟山下塔下,水势渐大,河面也宽,建有渡口,明代大旅行家徐霞客曾两次游历宁洋,均由此码头乘木船南下,并留下精彩的日记记录《徐霞客游记》。他在日记中称“宁洋之溪,悬溜迅急,十倍建溪”,并悟出“程愈迫则流愈急”的著名论断。

据《宁洋县志》载,清乾隆年间(约1673年)宁洋知县孙似茗精于山川形胜,以为此处为宁洋城的水口,建桥锁住关口,可助风水,遂建桥,称化龙桥。此后嘉庆、咸丰、同治、光绪年间此桥多次被洪水冲毁,多次得以重建。化龙桥歇山顶抬梁式木构架,石墩双孔,长达44米,宽3.5米,9开间,20柱,是宁洋县城最长的廊桥。化龙桥名是鱼跃龙门之意,还是望子成龙之意?大概都有吧。但现在,留在这青山绿水之间,廊桥更多的应该是诗意,它们是承接历史与文化的最好窗口。是啊,流水已随月影而去,能留住那时那人那事的,只有廊桥。

双洋的廊桥,为何从明朝一路走来风雨不倒,仍旧活力四射?青云桥旁的清同治十一年(1872年)所立碑文概括得好,“俯仰二百年,物换星移,兴废不一,旋圮旋修,更仆难数。”正是这种接力,这种传承,这些传统古建,方得始终,方以永存。