

中国动画的“老骥”精神

动漫已是公认的产业“风口”，在大量年轻人涌向动漫产业时，却有一位年届花甲的画家，要将自己前后3次、历时十几年创作的“格萨尔王”题材的电影搬上银幕；同时联合中外力量制作《红山龙》动漫3部曲，打造具有中国文化印记的动漫巨制。北京大学软件与微电子学院数字艺术设计系教授王伟表示，十八大、十九大以来对文化强国、文化自信精神的号召，是他梳理中华文明文脉，再次焕发艺术冲动的巨大动因。

□□ 本报记者 郑洁

与《格萨尔王》的三次情缘

王伟是集动画、油画、连环画于一体的艺术家。在上世纪80年代初，连环画还是脍炙人口的一种读物，那时的王伟就已经是中国权威连环画期刊《连环画报》的重点作者，曾获得多项连环画大奖。

从1988年始，全国的美术出版社开始大量退稿，与以往重金约稿的状况不可同日而语。由于日本卡通和漫画短时间内就席卷了中国南北，连环画家的“行情”江河日下，这种状态一直延续到90年代，甚至当下依然存在影响。也是从那时开始，许多连环画家纷纷转行，搞起了动画和漫画。

彼时的中国动漫刚起步，作者、读者资源很薄弱，制作水平处在低幼阶段，制作力量主要集中在广东和上海。1992年，带着对动漫的憧憬，已经年过40岁的王伟和爱人张莹踏上了开往深圳的火车，开始了动画、漫画人生的旅程。王伟进动画圈时已是知名的连环画家，这么好基础的人才在当时的动漫圈很稀少。他在公司期间主要参与制作迪士尼动画系列片。后来，王伟北上开始为央视制作动画，为《菲菲的行业》《海尔兄弟》《三毛流浪记》等众多动画做前期，其中，206集动画片《海尔兄弟》中有175期是王伟制作的前期场景设计。

1999年，国内动画界的元老级机构上海美术电影厂要和美国机构共同投资制作西藏民间颂颂的英雄史诗《格萨尔王》，王伟为其担任总场景设计，前后共画过147幅场景图，这项合作却因各种

原因夭折。2014年，好莱坞著名导演，曾执导电影《地心引力》《黑衣人》艾里克也想做西藏主题，暂名《迷踪》。王伟说：“一开始的场景设计是美国人画的，但是导演一直不满意，总感觉画的不是西藏。后来看到自己之前创作的《格萨尔王》场景设计后，才感到与心中的西藏风貌契合。虽然当时我也还没去过西藏。但是对于创作的灵感，我还是有自信的。”这充分证明了对于中国的艺术题材，中国艺术家应该保有创作上的自信。

今年，王伟的“格萨尔王”梦迎来了新转机。国内电影导演路奇将亲力打造动画电影《格萨尔王》，并选定王伟担任美术导演，负责场景、角色等众多美术细节和艺术风格搭建工作。“这次应该会成功。中国的电影导演拍中国题材的动画，这是好的开端和模式，因为动画和电影都传承电影语言。”王伟老师说。

为此，王老师在今年10月历时半月深入西藏考察，充分了解藏区文化和宗教仪式。王伟表示，英雄史诗《格萨尔王》是藏区百姓集体创作和传颂的，“格萨尔王”故事发生地位于西藏、青海、四川等地，可以说史诗“格萨尔王”是中华文明走向世界绝佳的文化载体。目前，电影的投资资金已到位。基于对格萨尔王的深入了解，王伟推翻了十几年前自己的一些画作，发挥了更多创意和想象力。“英雄史诗和上古时代的魔幻内容，动画是很好的载体，能想到的就能画出来，配合技术再给做出来。”他说。

中国“龙文化”已经抬头

2014年，王伟本来要与艾里克共同

王伟创作的《红山龙》场景之一——红山龙从昆仑山走来的草原题材三部曲也随着《迷踪》的终止无疾而终。那时，王伟曾走遍内蒙古多地，参阅黑城西夏遗址等，为艾里克提供了40多张场景设计。在此期间，王伟对中华文明的源头红山文化有了更加深刻的研究及了解，并为动画电影《红山·龙》的前期创作积攒了大量素材。十几年间，王伟为《红山·龙》画下的场景设计图多达1000多张，这些场景在考古基础上进行了丰富的想象，当地传说怪树林、巨人族等魔幻题材都融入进了他的笔下。

“虽然红山文化基于内蒙古，但不能理解为一种地方文化，它是考古界确认的目前中国文明的最早起源地。”王伟的创作冲动源于此，目前动画界具有浓郁的中国艺术风格、代表中国艺术高度、讲述中国语言的作品，精品很少。

2006年，张莹创立了一本集动画、漫画、游戏、概念艺术为一体的《幻想艺术》杂志，王伟一直担任艺术总监，把握着杂志的艺术水准及质量。他们时刻

关注着国内动漫产业的发展。当“花木兰”被美国人拍完，“熊猫”也中西合体后，王教授很关心是否“中国龙”也会有一天被西方看中，将以何种面貌呈现？此后不久，就传来由法德电视台ARTE投资拍摄的纪录片《龙的传说》的消息，《指环王》首席概念艺术总监约翰·豪也参与其中。由于约翰·豪很早得知王伟创作的《红山·龙》，于是将王伟的前期创作推荐给纪录片团队。王伟的创作得到主创团队的欣赏和认可，并邀请王伟正式参与该团队，《龙的传说》也将给中国留下90分钟的关于中国龙的故事，制作也变成了中外合拍联合制作。

“《红山·龙》将依托考古界对上古文明确立的古国、方国、帝国几个阶段，分为三部曲，约翰·豪也将参与其中，并将和我共同做前期设计。我也希望能吸引这个纪录片团队为我服务，为中国打造文化品牌。”王伟说，他在漫画和动画领域从业近40年，“文

化强国、文化自信、中国原创”等国家的精神导向，让他感觉自己之前所做的功课都有了用武之地，又进入了蓬勃的艺术创作冲动期。

王伟不参与影片投资，但主导前期原创和创作团队组建，故事大纲、场景、角色、模型、雕塑等他都已做完。对于引入国际团队讲述中国故事，他认为，“指环王模式”是场景由加拿大人设计，在新西兰拍，讲的是英国的故事——只要文化内核是中国的，应该借助多方力量互助共赢。

中国动漫的根在哪儿？

如今，包括动漫在内的中国文化产业，正跟国际展开频繁的交流合作，技术上的更新也与世界步伐不二。那么，如何在一种世界趋同的面貌下保持中国文化的根或中国的美学风格？

王伟认为，创新是在传承的基础上。比如，三维等数字艺术表现手法和技术软件发展迅猛，但不能因此就把二维丢掉。电影《阿凡达》是数字技术的里程碑，却仍传承二维手法。中国近年来的《大圣归来》《大鱼海棠》进步很大，在背景上下了很多功夫，绘画风格较强。可电视动漫上看，仍被“喜羊羊”“熊出没”等低幼作品占领，网络频道风靡的一些国产动漫从情节、构图、人物形象等都是模仿的日漫。

王伟认为，动漫领域的美学教育和艺术实践，目前是有断层的。他的青年时期正成长于中国动画最突出的时代：50年代的《大闹天宫》、60年代的《三个和尚》、80年代的《山水情》等。“首先，那个时代的动漫创作者都在艺术上有

深厚积淀，本身就是漫画家或工美大师，这跟现在活跃的‘80后’‘90后’是完全不同。艺术一定是要经过文化熏陶和无数的实践去积淀，文化底蕴和经验等带来的差距，在宫崎骏和他的学生的作品中就能明显看出。其次，吴山明的水墨《山水情》拍成动画，《三个和尚》背景就是写意风，它们都带着中国画的留白艺术、写意叙事等美学典型性。”王伟表示，中国的二维美学不能丢，并考虑将其用在《红山·龙》的背景设计中。王伟认为，连环画形式也应该继承下来，它是最能训练一个人的编故事、分镜、空间联系等能力。

而至于现在年轻动漫人才的通病，王伟教授和张莹老师直指原创精神的缺失。由于软件和互联网技术的普及，各种素材的挪用、拼贴、组装甚至盗用成了通病，很少有年轻人沉下心来思考，从自己对艺术的领悟和实践经验里去挖掘。

张莹表示，目前仍风靡国内的日本动漫其实泥沙俱下，早些年《蜡笔小新》在中国很火，在日本却是禁播的，因为有很多糟粕。在张莹看来，现在很多年轻人的漫画都在“说画”（强行靠对白等驱动剧情），而画画功底很差。这是由教育和生存环境等决定的，也需要在创作上沉下心来把前期做好。“在迪斯尼，办公楼都是设计成金字塔式的，下层普通设计人员最多，顶层人才都是单独的办公室，人最少，下层都得仰望上方。”张莹说，未来，他们将和约翰·豪联合开设动漫高级研修班，主要方向就是为中国动画培养前期设计的高级人才，以弥补当下的一些断层。

基层万象

速 递

“阅读北京”诵读大赛在京举办

本报讯（记者唐弋）2017年“阅读北京——‘心阅书香 共读共享’全市诵读大赛”自启动以来，颇受阅读爱好者的追捧。此次诵读大赛分为初赛、决赛和成果展演3个阶段。初赛由首都图书馆以及北京市各区公共图书馆共同组织开展，通过海选的方式，召集北京市民参加比赛，从而为爱好诵读的人们搭建展示的平台，助力书香北京建设。目前，活动已进入决赛阶段。

本次诵读大赛线上线下同期开展，为读者参与比赛提供了便利。线上的网络赛区鼓励大家使用手机等移动设备参赛；在线下，“诵读地图”指引诵读爱好者走进全市公共图书馆的朗读亭。在文化志愿者的帮助下，诵读者可以在朗读亭内完成作品诵读和上传音、视频作品。

贝发集团打造有文化科技内涵的笔

本报讯 10月13日，由浙江省宁波市北仑区人民政府与贝发集团股份有限公司联合主办的“发扬工匠精神，用心做中国最好的笔”发布会在京召开。会上，贝发集团首席设计经理谢健哲对产品进行了推介。

中国制笔协会理事长王淑琴说，在过去的几年里，中国制笔从笔头材料、墨水等方面实现了关键技术国有化、核心部件国产化，这也为中国制笔不再受制于人，打造更高端、更高品质的国产好笔奠定了基础。贝发集团董事长邱智铭表示，企业会不断进行技术革新、工艺创新，努力为消费者提供更新颖、更时尚、更有文化内涵和科技含量的国笔。

（邓华）

“天桥魂”纪念建团华诞系列活动启动

本报讯（记者马震）为庆祝北京风雷京剧团80周年、北京杂技团60周年、北京皮影剧团60周年建团华诞，10月31日至11月17日，“天桥魂”纪念建团华诞系列活动在北京天桥艺术中心举办。

在剧目方面，北京风雷京剧团将分别献上话剧《缙丝箭衣》以及京剧《九江口》，其中话剧《缙丝箭衣》系首次公开演出；“天桥魂”图片和实物展将在天桥艺术中心天幕下开展，同时将组织非遗活态展及互动体验。此外，还将举办“京剧的传承与创新发展”“杂技的传承与创新发展”两场主题论坛，探讨传统文化的传承与创新。

据了解，近年来北京市委市政府、西城区委区政府都高度重视传统文化发展，在剧目创排、宣传、奖励方面给予政策和资金的支持，使得很多传统剧目得以复排。

“浓情北京 感恩重阳”2017北京重阳文化节启动

本报讯 由首都文明办、门头沟区委、区政府主办的“浓情北京 感恩重阳”2017北京重阳文化节于10月28日在门头沟区妙峰山景区启动。

本次活动将全面调动历史文化资源、深刻发掘区域艺术特色，以点带线、以线促面，紧紧围绕“情怀·祝福·相伴·感恩”的主题，设置了“妙峰登高，祈福重阳”——重阳节登山大会、“浓情北京，感恩重阳”——重阳节文艺演出、“国粹经典，情暖重阳”——重阳戏曲进基层、“孝亲敬老，相伴重阳”——公益走进敬老院四大板块活动，全面烘托孝亲敬老、浓情感恩的节日意义，传递“孝心”“爱心”“善心”的社会正能量。

（木鱼）

□□ 听海

非物质文化遗产的传承和发展离不开全身心的投入和脚踏实地的践行，多年以来，山东省莱西木偶第五代传承人姜玉涛和他的团队自觉传承、自信践行，逐步走出一条非遗传承和发展的“星光大道”。

莱西位于山东半岛腹地，是莱夷文化的重要发源地。1978年，莱西出土了2000多年前的西汉大木偶，在国内外考古界和木偶界引起轰动，莱西也因此被业界认为是木偶艺术的重要发源地。随着时间的推移，莱西木偶的身影渐行渐远，以至于几乎被遗忘，直到2006年文化普查，莱西木偶才被重新发现，并逐步走向复兴。

2012年，在莱西市政府的支持下，莱西木偶艺术实现了由民间小戏班向专业艺术团的变身，姜玉涛注册成立了青岛大汉偶歌木偶艺术团，开始了莱西木偶艺术传承发展的历程。

青岛首届木偶艺术文化节现场

生存中谋发展

姜玉涛原本是莱西小有名气的电脑经销商，接手木偶项目之后，他带领团队成员深入研究莱西木偶的特点，了解观众对木偶艺术的感受和期望，并率团拜访上海、江苏扬州、山东泰安等业界同行，参观学习并积累经验。

按照姜玉涛的经商经验，增加演职人员数量、扩大剧团规模是快速发展木偶事业的关键。“一开始就招聘了15名演员，一年下来不仅没有收入，40多万元的费用还打了水漂，人员几乎走光……”谈到当年初创时的感受，姜玉涛非常凝重，但创业初期的挫折似乎对木偶艺术的后期发展提供了经验，之后的几年，莱西木偶的发展步伐相对稳健。

生存谋发展，内功创口碑，艺术团研究调整了发展策略，他们不再急于扩大规模和对外演出，苦练基本功、编创新剧目成了他们的日常工作，之后他们经常主动举办木偶剧进社区、学校、敬老院等公益演出活动，演员的技艺水平逐步提高，剧团的社会影响逐步扩大，小型的商业演出也随之而来，年轻的莱西木偶剧团最终得以生存下来。

不等不靠 探索前行

同全国大多数非遗项目一样，莱西木偶也在不断探索适合自己的发展道路，他们不等、不靠、不要，在摸索中前行，在前行中壮大。

“思路决定出路”是姜玉涛的人生哲学，他认为，莱西木偶项目是老祖先留下来的宝贵文化遗产，莱西又是木偶艺术重要发源地，是木偶艺术之乡，发展木偶艺术有得天独厚的优势，木偶艺术不能仅限于传承，更重要的是创新与发展。

根据市场特点，他们调整了演出剧目，在保留传统幕后台的基础上，创新编排了人偶同台木偶剧，演出过程中两种形式有机交融、相得益彰，很受观众喜爱。受众方面，他们瞄准少年儿童群体，开发了大量的童话剧、动漫剧。在木偶造型和制作上，他们充分利用现代科技和材料，利用纸浆翻模、模具发泡等技术制作的木偶既轻盈灵活，又可安装比较复杂的操纵机关，赋予了木偶更多的灵性，增加了舞台的艺术感和神秘感，引起许多少年儿童的追捧。

自主自发、主动践行是莱西木偶艺术得以快速发展的重要秘诀，他们将先进的营销传播理念用于非遗传承和发展，不计得失、不辞辛苦，积极参加政府和社团组织的各种活动，并严格自律、一丝不苟，因为好的口碑才是最好的传播。近年来，莱西木偶经常被我国澳门、台湾等地区 and 瑞典、美国、日本等国家邀请参加各种文化交

流活动，所到之处均受到好评。

为了更广泛地传播传统文化，今年10月，莱西木偶联合社会力量在青岛乐客城成功举办2017青岛首届木偶艺术文化节，展出了2000多年前的西汉时期大木偶，以及古今中外木偶作品近百件，演出32场次，活动受众超过50多万人次，实现了社会效益、经济效益双丰收，开创了非遗文化现代传播的新模式。

着眼未来 砥砺前行

“做有思想、有理想的传承人”，谈到莱西木偶的未来发展，姜玉涛充满信心，他说，非遗是中华民族宝贵的精神财富，传承是基础，发展是出路，非遗项目要用心去做，不能蜻蜓点水、华而不实，只有砥砺前行、脚踏实地才能发扬光大，无愧于中华文化复兴的好时代。

“作为木偶艺术重要发源地，我们不能没有木偶博物馆。”姜玉涛说，集木偶剧演出、衍生品开发和木偶动漫影视传播为一体的市场化、产业化、国际化之路是莱西木偶的发展方向。他们不仅要筹建木偶艺术博物馆，还准备筹建木偶艺术剧场、木偶DIY梦工厂和木偶动漫影视基地，让古老的非遗文化充分融入到现代生活，融入到休闲旅游、益智教育、文化创意、动漫影视等领域，实现木偶事业的产业化运营。

姜玉涛说，传统文化的复兴与创新不仅任重道远，而且必须顺应新时代、新观念要求，植入并善于运用现代传播理念和互联网思维，坚持职业操守、坚守工匠精神，将更多数量、更高水平的木偶艺术精品和文化食粮奉献给社会，吸引更多的人参与到中华优秀传统文化的保护和传承中来。