《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》《黑猫警长》……

华理党课感受中国动画的美丽和未来

时报记者 臧蒙 通讯员 王晶瑄

说起童年,《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》《黑猫警长》是几代人心中绕不开的共同情结。当一部动画电影中,集结了《大闹天宫》里的“齐天大圣”、《大耳朵图图》里的“胡图图”、《熊熊乐园》里的“小光头强”和“熊大”“熊二”等多个中国动画角色形象时,该是怎样的热闹场景?动画电影《我们的冬奥》,将众多中国动画形象史无前例地在一部影片中大集结,让现场学生忍不住想要去一探究竟。

师生参观留学生的作品展。 图片由学校提供

近日,华东理工大学艺术学院第二十四期艺术党课邀请到了上海美术电影制片厂原厂长、国家一级动画设计师常光希,为师生们讲述中国动画的历史以及中国动画学派的形成和发展过程,畅谈对中国美术电影的美好愿景。上海美术电影制片厂工会主席吴琼,华理团委副书记魏星,同济大学、上海外国语大学等高校的团干部以及华理艺术学院党员师生参加了本次党课。同时,此次党课通过线上的方式,向复旦大学、上海中医药大学等十余所高校的团干部、党员师生们进行全程直播。党课由华理艺术学院党委书记赵菡主持。

常光希:展开中国动画的美丽画卷

“从中国动画的历程来看,它体现了中国文化的魅力,体现了中国文化的自信,更体现了中国共产党百年历史的传承。”常光希从中国动画薪火相传的历程出发,将中国动画的美丽徐徐展开。1941年,万氏兄弟创作了轰动世界的影院动画片《铁扇公主》。“但是此片受国外动画片的影响很重。当时的中国动画刚起步,动画也是外来的艺术,特别是美国的迪士尼对中国的动画影响很深。”常光希说。但是,对他国动画亦步亦趋的模仿是不利于中国动画电影发展的。1957年,上海美术电影厂正式成立。这时,首任厂长特伟提出了“探民族风格之路,敲喜剧样式之门”的口号。特伟导演的《骄傲的将军》,就是中国动画走民族化道路的重要标志。

美影厂经过初创时期,迎来了两次辉煌。第一次就是在上世纪六十年代初美影厂在艺术风格、美术风格以及电影语言上进行了新的探索。《牧笛》与《大闹天宫》是这个时期的两部代表作。《牧笛》这部动画片,把中国的水墨动画推向新的高度,为后续的影片奠定了坚实的基础。《大闹天宫》之所以能成为经典,是因为把中国的传统文化和外来的卡通艺术结合在一起,以家喻户晓的孙悟空造型、京剧背景音乐,形成了具有中国风格的动画片。以《哪吒闹海》《三个和尚》《天书奇谭》为代表作的第二次辉煌时期,则在第一次辉煌的基础上,让中国动画又上了一个台阶。

一部部曾燃亮全国各地无数双童真眼睛的精品动画片,背后是一代人对动画的不懈探索和追求。从特伟导演提出“走民族化道路”之后,中国动画逐渐形成了独特的艺术表现手法和鲜明的民族风格。常光希指出,中国动画学派是在实践当中形成的,主要是以作品说话,而不是从理论到理论。他鼓励青年学子:“希望中国动画能够延续中国动画学派的精神,保持初心,以一部部扎实的动画创作走向‘中国学派’‘中国风格’的创作高峰,这也是当代青年人的使命与责任。”

最后,常光希分享了美影厂的“一个初心”与“三个精神”,并以此勉励大家——永葆敬畏动画的初心,以及锲而不舍的创新精神、兼容和谐的团队精神、精益求精的工匠精神。

常光希与学生合影。 图片由受访者提供

“坚持民族风格创作,坚定中国文化自信!”

“后浪”情怀:传统文化的共情共鸣

人生如屋,信念如柱。在艺术党课现场,除了有嘉宾们坚定的理想信念,还有了学生深情的讲述。身为“95后”“00后”的“后浪们”,带着信仰的力量,讲述新时代青年眼中的中国传统IP,在青年人中引发共情共鸣。

数媒190班的王悦瑶分享了3D动画作品《玉兔快跑》的设计过程。团队在动画作品中融入了中国传统文化,设计了一个调皮叛逆的玉兔形象,以玉兔为了躲避嫦娥的追捕不断变换交通工具的故事,展现中国科技和生活方式的飞跃。“只有对每一帧去打磨、去修改,才能做出一个还不错的动画视频。这背后不只有毅力,更要有热血和热爱去支撑。”王悦瑶说。

虽是“00后”,但《哪吒闹海》这部动画片依旧在管晓彤的童年留下深刻印象。当哪吒在莲花中重生,变出三头六臂,手持火尖枪、脚踏风火轮,捣毁龙宫,为民除害时,产品200班的管晓彤总是会热血沸腾。管晓彤说:“我们的设计作品也应当如此,成功的艺术设计不仅要有精彩绚丽的图像,更要突出对文化内涵的体现,触动人的心灵,使其产生共鸣。”

对于2021级研究生吴峪峰来说,本科期间参与的“老字号擦亮计划”工作室,让他切身感受到“老字号”品牌的焕新与新消费的崛起。随着中国文化自信的确立,“国潮”正在变成年轻人的文化新宠,买国货、用国货、晒国货已经成为一种新的生活方式,越来越多的年轻人将“国潮”作为追求表达自我情怀和文化态度的新形式。

随后,四年级学生党员潘佳浩作为学生代表,为常光希颁发艺术党课的纪念证书,感谢他为学生们讲授精彩内容,引领思想、启迪智慧、温润心灵。

留学生:举办中国文化和拉美文化融合艺术作品展

党课过后,师生党员一行参观了晨园正在举办的学生个人作品展《挪用艺术:猴,虚无》。出生于拉丁美洲委内瑞拉的拉蒙,上大学期间爱上了中国文化。23岁时,他作为留学生考入华东理工大学艺术学院视觉传达设计专业并完成本科以及研究生学业。

此次展览展示了拉蒙的丝网印刷、数字绘画、动态图形和3D建模等多种视觉设计作品,将不同背景和时间线的各种元素相关联。在他的大部分作品中,孙悟空形象一直在重复出现,而选择和挪用这个角色并非偶然,它是设计师特别喜欢的一个中国文化符号,也是自我个性的体现。中国和南美洲文化元素的反复出现,代表着作者在委内瑞拉的故乡和当下在中国上海的生活。

据悉,“艺术党课”是华东理工大学艺术设计与传媒学院主办的面向入党积极分子和广大党员的党课,每次上党课的艺术家们都突出时代特征,将理想信念和爱国情怀融入一个个作品背后的故事,深受党员和学生们的喜爱。

今后,“艺术党课”还将继续邀请文史大家、绘画大师、陶艺大师、非遗大师、建筑大师、园林景观大师担任讲师,通过他们讲述传承中华文化的创新与坚守,突出时代特征,进一步坚定大学生的理想信念、厚植大学生的爱国情怀,用作品说话、让作品发声,创新党课形式,做让学生们喜爱的主题党课,增强党课的思想性、理论性和亲和力、针对性,提高党课的感染力,培养能够担当民族复兴大任的时代新人。