

桃灯小语

珍视我们的文字财富

□ 霜枫酒红

从人类漫长的300万年发展历史来看,文字并非人类生存的必需品。在300万年中的绝大多数时间段里,人类都如同动物一样没有语言也没有文字,发出的只是负载简单意义的嘶吼。

学者的研究告诉我们,直到在距今3万年前,我们的祖先才在人类世界发出最早的语言;到了距今6000年前,语言开始发展成文字。约公元前4000年,西亚两河流域苏美尔(Sumer)人创造了楔形文字;稍晚,北非尼罗河流域的古埃及人创造了自己的文字圣书字(hieroglyphics)。历史教科书告诉我们,这两种文字使用了约3000年,在公元初期都消亡了,直到19世纪才被考古学家们重新发现。通过苏美尔文字和古埃及圣书字的破解,今人得以重识曾经辉煌灿烂的古代伟大文明。

至今仍然生生不息、在世界上广为使用的汉字,是黄河流域的中华民族先民们的伟大创造。与今天已经不再使用的苏美尔文字、古埃及圣书字相比,原始汉字出现的时间比前二者相对晚,不过在公元前21世纪汉字也已发展到成熟阶段了。

今天来看,世界上公认的自源的古典文字已经只剩中华民族先民们创造的汉字持续沿用在现实生活中了。几千年来,汉字记载和传承着博大精深的中华文化,同时发展成为一项惊人的艺术——书法,还与其他介质结合形成了绘画、篆刻、楹联、牌匾等艺术,建构了一个独特而多元的审美图景。

应该说,好看、漂亮是不同文字书写的共同追求。于汉字书法而言,则不仅仅是好看、漂亮,更要具有美学意蕴。数千年来,汉字的形体不断发展演变,从生动形象的早期字形演变成西周时期婉转规整的篆书,再发展成为秦汉的隶书和魏晋以后的楷书,不同历史阶段汉字的外部形态和总体风格特征呈现出丰富多彩、千姿百态的变化,给人们提供了超越实用、风格千变万化的艺术作品。

在其他文字现象中更为罕见的是,汉字个人书写风格对汉字形体发展、审美会产生一定的影响。尤其是历史上某些有地位和影响力的人,其书写风格会影响到一时风尚甚至发展成为一种国家艺术,像李斯整理和书写的小篆,蔡邕书写的隶书石经,颜师古书写的楷书“颜氏字样”等等。汉字成为书法审美艺术后,历代书法家往往渴求突破,追求自成一体;一些书法大家的作品在传习过程中,更会对汉字形体发展产生影响,例如大量异体字的出现就与此深有关系。

当代,伴随着书写工具、书写介质的变化,一方面是公众书写能力和水平的降低,另一方面则是汉字的影响范围

不断扩大,影响力不断加深,书法艺术在世界范围内获得更多认知,成为负载与传播中华文化的重要途径。所以,汉字以及书法艺术不仅是中华民族为人类文明创造的伟大文化遗产,也是不可多得的人类艺术和古典文字唯一标本,其价值无与伦比。

汉字的发展和变革历史,不仅形成了汉字体系纷纭复杂的现象,积淀了极其丰富的文化内涵,在对这些现象和内涵的研究过程中还形成了厚重的文字学科和书法艺术学科。由于汉字体系的复杂性和文字学的深奥性,现实中使得一些人对文字学和书法艺术望而生畏,也使得一些人为无章法地使用汉字找到了借口。

今天,回望汉字及书法演变史,我们有理由说每一个汉字都是艺术,无论是用笔形态、结体造型、章法布局,还是意蕴表达、审美传达方面,都吻合了中华民族文化特有的心灵表达方式——通过有形的字来抒发无形的情感,以独特的点画线条之美传递中和之美。“字乃心画”,人们至今还会把书法和人的修养、情趣、人格、气节等相结合,从中作出艺术判断甚至道德判断。

珍视自己的文字,是我们的民族传统。继往开来,当代的中国人更需要珍视这份文字财产,让其绽放更多的文明之光、艺术之光。

佑山护林的礼赞

央视一套黄金时间热播的电视剧《青山不墨》收官了。该剧以东北林业工人为主人公,以我国最大林业基地70年发展为时空背景,艺术再现了小兴安岭林区建、兴、衰、转的历程。剧中真实摹写了林区由伐林到护林再到育林的浴火涅槃,是一部展现林业工人秉持绿色发展理念、守护一方苍郁林海的剧作。

影视艺术可以折射一个时代,浓缩和留存一个时代的记忆。《青山不墨》在“没有共产党就没有新中国”的激昂旋律中拉开序幕,恰似一泓巨大漩流瞬间激活观众的情感记忆,将人们的思绪带回到新中国成立初期那段激情燃烧的岁月。

林业工人们面对艰苦的工作条件和窘迫的生活环境,擎起坚忍不拔、顽强拼搏、无私奉献的精神旗帜,栉风沐雨、筚路蓝缕,将静默亘古的荒原打造成名冠华夏的北国绿色明珠,为支援新中国建设持续贡献木材资源。《青山不墨》既是对林业英雄的艺术诠释,也是对三代林业工人精神风范的深情礼赞,是一曲荡气回肠、撼人心魄的时代壮歌。

花甲耄耋的长者观赏剧中的拖拉机、厚皮袄、雪爬犁、伐木工棚和茂密森林,聆听林业工人的高门大嗓、“顺山倒”等伐木号子,能够重温珍存在心灵深处的青葱岁月;弱冠童稚的学子欣赏作品中的阵阵松涛、巍巍山峦、皑皑白雪,体会林业工人的责任担当、无悔选择和家国情怀,激扬起保护绿水青山的坚定信念和投身新时代生态建设的青春梦想。

森林是人类的家园,林业工人是护佑森林的卫士。《青山不墨》运用写实手法和史传笔调,真切展现了马永祥、郑毅、华青等林业工人登高望远、居安思危的战略眼光和忧患意识。

这部剧作不仅叙述了老一代林业人由伐木英雄转变为植树模范的经历,而且展现了林二代马保峰们责任在肩、植树不止、薪火相传的心路历程。

《青山不墨》谱写了三代林业人一腔赤诚不负青山的壮丽诗篇,并启迪当下观众树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明观。这部剧堪称是一部讲述中国林业故事、传递中国林区声音、展现中国林业工人形象的影视传。

因为真实,所以感人;因为感人,所以励志。《青山不墨》以全国劳动模范马永顺等林业英雄为原型,讲述的故事是林区的真事,塑造的人物是林区的真人,摄录的画面是林区的实景,传唱的歌谣是林业工人的心声。

该剧用真诚的艺术表达和素朴的镜头语言,以一种直逼历史真相的白描形式,诠释林业工人与青山同在、与森林共存的深挚情缘,还原林区翠山莽林的壮美风光和人勤业兴的社会场景。主创人员以史载人、以人述事,引导观众对绿色就是林业工人精神底色产生共鸣与思考,引导人们践行“绿水青山就是金山银山”的理念,不失为一部上乘之作。 王文

传统文化是中国动画最可靠的支持系统

动画电影《我们的冬奥》上映,获得各界点赞。该片不仅让冬奥吉祥物冰墩墩、雪容融首次亮相大银幕,还集结了孙悟空、哪吒等中国经典动画电影中的神话人物形象,用传统神话元素唤起了几代国人的童年回忆。近年来,中国动画电影作品深耕传统神话题材。继《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》获得票房口碑双丰收之后,又陆续推出《姜子牙》《新神榜:哪吒重生》《白蛇2:青蛇劫起》等作品,用对传统神话进行现代化改编的创作策略持续获得观众的关注和好评。神话题材动画电影频出爆款,这一现象值得我们关注和思考。

中国动画电影发轫于20世纪上半叶。彼时,动画电影是一种新兴的艺术形式。中国动画先驱们基于文化传承、受众接受等因素的考虑,将目光投向传统文学经典改编,借此唤起大众对神话文本的集体记忆。由此,国产动画电影从诞生之初就和神话结下了不解之缘,产出《铁扇公主》《大闹天宫》《哪吒闹海》等一系列划时代的优秀作品。而至20世纪90年代,国有电影制片厂陆续改制、自负盈亏,过度依赖计划经济体制下统购包销政策的国产动画电影制作一度陷入低谷,神话题材创作也呈式微之势。

后来,随着电影产业化不断深化,以及思想文化建设取得重大进展,电影工作者通过各种创作实践对中华优秀传统文化展开了创造性转化和创新性发展。

作为曾经创造了国产动画电影辉煌的故事题材,神话题材结合技术层面和创作理念的不断突破,再次展现出旺盛的生命力。2015年暑期,《西游记之大圣归来》通过消解原著中齐天大圣的法力设定,展现了“普通人”孙悟空的觉醒与成长,并以惩奸除恶、英雄复归的主题设置,作出了贴合大众审美的现代化阐释,实现票房与口碑双丰收,重新点燃了国人对国产动画电影的热情,也再度引起了从业者对神话题材改编的关注。此后,动画电影又开始对“封神宇宙”的解构。2019年,《哪吒之魔童降世》在解构《封神演义》叙事策略方面进行大胆尝试,不仅一反《封神演义》中尖锐的对立状态,使哪吒、敖丙以“魔丸”“灵珠”的“双生”形式出现,又通过重塑李靖慈爱的父亲形象营造合家欢结局,增加影片的喜剧效果,给观众耳目一新的感觉。与“魔童”哪吒的置换变形不同,《新神榜:哪吒重生》以现代审美风格构建动荡而传奇的叙事世界,使哪吒摇身一变,成了机车少年李云祥,讲述其反抗强权、找寻自我的过程。此外,《白蛇:缘起》与《白蛇2:青蛇劫起》这两部脱胎于《白蛇传》文本的动画电影,也拓展了神话改编的叙事边界,着重展现白娘子和小青的成长。

新近上映的《我们的冬奥》则将传统神话元素与经典动画元素融合起来,开启了国产动画电影在崭新维度的创新。

作为中国动画的摇篮,上海美术电影制片厂自二十世纪七八十年代开始就以《大闹天宫》《哪吒闹海》等经典传统神话题材动画作品,打造了不畏强权的齐天大圣孙悟空、伸张正义的少年英雄小哪吒等深入人心的形象范式,开启了取材传统神话、阐扬时代精神的动画创作之路。此次,上海美术电影制片厂在《我们的冬奥》中巧妙融合原有IP的故事框架和艺术风格。同时,为契合冬奥主题,不仅让哪吒、葫芦兄弟等家喻户晓的角色穿上双板、单板等符合各自视觉特征的“冰器”,又以陌生化方式颠覆了《大闹天宫》中孙悟空英姿飒爽的造型设计,转而塑造了因疏于运动而身材发福的“胖大圣”形象。独具匠心地联动了跨时空的代表性IP,在延伸《西游记》中“龙宫借宝”神话母题的基础上,产生了超出神话文本及影像记忆的审美效应。

这些影片的成功不仅打破了传统神话叙事模式的壁垒与局限,也为国产动画电影的发展开辟了一条可持续发展的道路。在接下来的创作实践中,神话改编动画电影如何才能走得更稳健?笔者认为,在利用文化记忆引发观众观影兴趣的同时,还应从神话故事、技术赋能等表层意义入手,深入挖掘中华优秀传统文化在五千多年历史长河中形成的精神内涵,使传统文化符号与传统文化精神互为表里,让形式和意蕴有机融合,在更宽广的维度体现中华优秀传统文化的魅力。 选自《学习强国》