

黄河文明:在仰韶陶罐的旋转中面朝世界微笑回眸

——评“河流与文明——黄河文明的世界意义影像作品展”

■张世超

新春伊始,一场“河流与文明——黄河文明的世界意义影像作品展”,受到学界和社会关注。该展览系国家艺术基金2024年度传播交流推广项目,由河南工业大学主办,内蒙古美术馆、河南省文物局支持,内蒙古文旅发展研究院、内蒙古评论家协会协办,项目主持人为著名黄河文化专家、河南工业大学宋黎副教授。展览现场,“追寻黄河”“随水而行”“发现文明”三大板块内容徐徐展开,万年文明面朝世界自信微笑、深情回眸,展览的价值和意义鲜明呈现、独特彰显。

一、展览凸显出学术、艺术与科技融合的新鲜景象

该项目的研究与影像展览,落脚点 在黄河文明的传播交流推广等多层面影像艺术创意展示上,但同时也带给我们传扬黄河文明的理论视角、方法创意、比较思维等多维度多方面的学术触动。

展览由巨幅黄河流域文明地图引领和贯穿,各流域沿岸标注的文明遗址熠熠生辉。每个文明地标旁配挂的平板电脑时时播放着对应视频,一静一动,引人探寻;摄影作品内容从黄河之源青海玛多,到四川、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南等重要节点,最终在山东东营汇入大海,5464公里壮景诗画再现;文物3D模型与亚克力切片艺术展示,文字起源、部落与国家演变、百家姓形成等历史文明进程和成果的数字化作品演示,形象生动,令黄河流域中华文明国家记忆的传扬焕发出新的多维度的活力和生机。

受展厅面积所限,展览整体规模与体量、画面和影像屏幕大小并没有想象中的大,但从巴颜喀拉山脉源头到东营入海口,黄河流域全程的文明遗迹、历史波涛与壮美风光创意展示、密集呈现,足以令观者的目光放射出恭敬自豪、新奇求索的光芒。当伟大的黄河文明通过科技赋能的影像艺术流进观众心灵的时候,其文化与文明之光自然而然尽情放大与绚烂,这就是黄河文明传播交流推广价值和意义的再次升华与释放。

本次展览,学术、艺术与科技融合的

印象非常深刻。一是形式的新鲜。古语云“窥一斑而见全豹”,此展同时也是窺全豹更知每个鲜明的一斑。放眼望之、聚焦观之,整个黄河流域与每一处文明遗迹都愈加清晰。而当我们将相邻的地理坐标和文明遗迹联系起来再品之,顿时放飞了新的想象,不同发展阶段之间富藏着的辽阔的文化遗迹,共同绵延成了黄河文明奔流不息的万古印迹。据第三次全国文物普查数据统计,黄河流域9个省(区)拥有不可移动文物30余万处。黄河干流和支流流经的69个市(州)的不可移动文物达16.8万处;二是内涵的生动。生动与新鲜本就互为逻辑关系,当本次展览的内涵以多种影像艺术新鲜呈现之时,文明探索与学术思考也就化作了情趣盎然、新鲜感性、令人流连的文化意味;三是科技的妙用。如数字化作品《旋转的仰韶陶罐》《旋转滚动的陶罐》,把古老的陶罐拟人化设计成绽放着文明光辉的人面,再运用数字技术让其旋转起来,并一圈一圈幻化为自信微笑的光圈和大河奔涌的波涛。这样,古老的陶罐就依次转化为“影像旋转的陶罐”“黄土高原绵延涌动的陶罐”“黄河记忆波涛循环再现的陶罐”,陶罐内涵与文化基因视觉化动态显现的奇效令人仁立长思,深深沉浸其中;四是学术的鲜活。学为术之魂,术为学之根,该展览学术点的切入正中黄河文明时代传扬的穴位。学与术这样互融互动共进,推进了“学”的流动不息、“术”的生动鲜活。

展览最后一个板块推出的“百家姓”数字化视频艺术演绎,昭示了中华民族万姓同根、万宗同源的理念与盛景。建议再融入标志性人物和典籍,让展览进一步感性丰富。

二、科技赋能激发出黄河文明遗产艺术转化的新天地

展览现场,《旋转的仰韶陶罐》《旋转滚动的陶罐》等数字化作品格外引人注目,这是科技赋能令古老陶罐内涵视觉化、形象化的奇妙作品。此创意思路大大激发了相应题材音乐、舞蹈、绘画、雕

塑、动漫等艺术创新性转化的灵感。

仰韶文化上承旧石器文化、下接龙山文化,其发现揭开了中国新石器考古事业的序幕,是中国近代考古学诞生的标志。因此选其进行数字化艺术创意展示,是项目主持人独到的神思妙想。陶罐旋转滚动就是时光在旋转滚动,倒转系追忆往昔:大河发源的足迹、历史故事、情感涛声、文化色彩、艺术浪花,闪闪荡漾;正转乃穿越前行的时空:展望未来世界,文化文明之光接续传扬。试想,此创意转化为舞蹈《仰韶之光》:舞者面施陶彩、身着陶衣、手持绸缎,持续旋转。异曲同工,形神兼备,妙意无穷。还可以将此创意亮点引进舞剧、歌舞剧、音乐剧等,文化文明遗产创意转化和再传播再交流再推广的价值和意义无法估量。

三、展览带来推进文化遗产传播交流推广工作的新启示

(一)绘制“文化遗产地图”,是直观便捷传播文明之光的好办法

如果说这次展览本身就是一条大河的话,那么其中的“黄河流域文明地图”就是这条大河的CT片。溯流而上细细端详,黄河沿岸地理坐标与文明地标一目了然。专业传播,图形呈现,创意精准。

文化是文明的基础和载体,二者相辅相成、相互包含。记得我在撰写《内蒙古自治区“十四五”文化发展规划》中“文化艺术”篇章和《鄂尔多斯市“十四五”文艺精品创作规划》时,都曾提出过绘制文化遗产地图的建议。期待这样专业化、形象化,甚至数字化的“文化遗产地图”在全国、在每一个地域、领域都多起来、活起来。实际上,文化遗产地图可以按地域、流域、山脉、古道等整体与局部、分门别类尽情绘制。如:彩陶、黑陶、名窑、青铜、古建筑、朝代、古城、村落、人物、典籍、神话、传说、文化学说、红色文化,等等。

据国家文物局等多部门联合印发的《黄河文物保护利用规划》介绍,2025年我国将完成黄河文物资源调查,建立黄河文物资源数据库。期待借此东风,推

动文化遗产地图之花的竟放。

(二)要致力于体系化提升文化遗产的传播交流推广水平

文化遗产保护遵循的根本原则是真实性和完整性,必须完整呈现其固有的面貌、品格和气象,这也是活化开发、创意利用的基础。本次展览中重点展示的黄河文明标识,是保护利用和传播交流推广的典范,其世界意义必将历久弥新。当我们心怀中华5000多年文明史,感慨“大河文明”从古至今世界唯一没有断流之时,更会强烈意识到,文化遗产保护的全球性、系统性、集成性、关联性和体系化提升其传播交流推广水平的重要。

由此笔者不由得联想到与之关联的承载着丰富历史文化遗产的中国传统文化村落的命运。目前列入中国传统村落保护名录的有8155个村落。内蒙古自治区黄河段有一个漫瀚调之村,值得一提。该村位于鄂尔多斯市准格尔旗,名叫石口村。村子北对黄河,南邻凸起的沙坡。二三十米高的沙坡断崖上竟然分布着十几个天然的泉眼。登上沙坡就是浩瀚无垠的沙丘,往东一里地左右是山崖转弯处,此处随处可见古老的瓦片,往下望去,黄河静静流过。笔者在村里观赏了一场整整演唱和红火了一夜的婚礼,面对面聆听了漫瀚调歌王奇富林演唱的《天下黄河九十九道弯》。据石口村村委会相关负责人介绍,全村老少全是能即兴编词演唱的漫瀚调歌手。这样美妙的文化村落应该成为黄河流域文化交流胜地和网红打卡地。因此建议黄河文明的传播交流推广路径还可以进一步观照体系化、拓展关联性。

黄河文化是中华民族的和魂,孕育了中华民族伟大的创造精神。本次展览紧跟时代科技步伐,创意传播交流推广黄河文明的新思路、新形式和带来的新启迪,正是黄河文化创新创造伟大基因的时代传扬。

(作者系内蒙古艺术学院编审,北辰智库“北疆文化专委会”特聘专家)

『哪吒热』带来的思考与启示

■常耀宗

2025年春节档,动画电影《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)创票房与口碑双高。它一举打破中国电影史票房纪录,荣膺全球电影史单一市场票房桂冠,实力不凡。

近期,随着该片在海外的上映,国际银幕上也掀起了“哪吒热”。

《哪吒2》缘何能如此火爆?其艺术创作蕴含诸多精妙之处。

在故事情節上,影片深入挖掘,与观众心灵紧密相连。影片将个体、集体与社会之间的矛盾冲突演绎得扣人心弦,情节跌宕起伏,引人入胜。哪吒与父母的亲情和敖丙的友情,以及申公豹与申小豹的兄弟情,相互交织,宛如一张细密大网,巧妙隐喻社会氛围,实现了传统文化的现代表达。

观影时,我们好像在角色身上照见了自身与家庭的影子,很容易产生共鸣,这正是该片深受广大观众喜爱的主要原因。

影像品质方面,制作团队可谓精益求精,苛求完美和极致。顽童哪吒憨态可掬,令人心生喜爱;涅槃后的哪吒气宇轩昂,气场强大。敖光炼狱守护时威严庄重,变身人形后又尽显英俊慈祥。

每个角色的双重形象搭配特效,魅力四射。海底龙宫旧址金碧辉煌,天元鼎战场气势恢宏,这些场景融合传统审美元素,通过巧妙切换,为观众带来独特的视觉与文化体验。

例如,为了做好哪吒挣脱心咒骨肉分离又重塑肉身这组镜头,团队总共耗时八九个月,足见用心之至。过程虽然艰难,但这场戏对整个故事的推进、哪吒形象的塑造起着至关重要的作用。

窥一斑而知全豹,处一隅而观全局。影片历经5年,由4000人团队及138家动画公司协作完成,实现了技术自主突破与产业大规模协作,推动了中国动漫产业链全面升级,标志着中国动漫业从“追赶者”成功转变为“引领者”,可以说进入了高光时刻。

《哪吒2》在守护中华优秀传统文化方面发挥了重要作用,大大增强了民族的文化自信。中国社会科学院世界传媒研究中心李沁指出,该片运用“包容性大格局”的叙事策略,对中国古代神话进行了创新性演绎与创造性转化,成功打通了世界大娱乐范畴内的诸多市场要素。

申言之,文化植根于国家的历史进程与民众的日常生活中。

在新的时代背景下,文化的传承与发展被赋予了更为重要的意义。就此而言,繁荣发展文化产业,一方面要坚守传统文化根脉,另一方面需兼具现代视角与国际眼光。

只有这样,才能在守正创新中生动讲述中国故事,在文明交流互鉴中积极贡献中国智慧。坚定文化自信,就是既要成为文化遗产的忠诚守护者,更要勇做文化创新的积极践行者,通过传承与创新有机结合,稳步提升中国文化软实力,向世界展示真实、立体、全面的中国形象。

《哪吒2》的成功实践充分证明,中华优秀传统文化在现代高科技的赋能下,为影视产业的发展开辟了广阔的前景,提供了无限可能性。以此为契机,我们应当持续加大资源投入,不断积累实践经验,在推动文化产业繁荣发展的道路上不忘初心、砥砺前行。

追根溯源,《哪吒2》的成功并非偶然。且不说《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》《长安三万里》《姜子牙》等动画电影结合传统故事进行再创作的事,单表哪吒动画影视产业,其实业界人士一直在这条路上努力积累,不断吸收当代艺术元素,保持创新活力,从而使哪吒形象渐趋丰富,主题更加契合时代,不仅适应了观众的审美需求和期待,也为中国动画影视业的长足发展拓宽了空间。

回眸二十世纪六十年代上映的动画电影《大闹天宫》,电影里的哪吒是以天庭将领的身份出现的,这一反面形象的设计完全是为了反衬孙悟空的反抗精神,构成了具有特殊精神文化内涵和象征意义的标记。

二十世纪七十年代上映的动画电影《哪吒闹海》,哪吒被赋予了正面形象。他英勇顽强,不畏强暴,敢于善于斗争,展现了独特的英雄主义。二十一世纪初播放的动画片《哪吒传奇》,在以往哪吒形象塑造的基础上,融入了他成长经历、家庭关系等内容,使哪吒这一形象具备了更深层次的内涵,为推动中国动画走向国际贡献了力量。

2019年和今年上映的《哪吒之魔童降世》《哪吒2》,影片对哪吒这一形象进行了再造与升华,通过融入诸多当代元素,情感表达更加贴近人性,焕发出新的生命活力,即哪吒已不再是纯粹的正义化身,而是在抗争中实现自我救赎的现代青年。

正如沈阳师范大学文学院副教授王家勇所说:“哪吒喊出的‘我命由我不由天’成为影片传递的重要价值观念,这种对命运的反抗精神,与现代社会中人们追求自由、突破束缚的精神相契合。”

《哪吒2》国际版海报上那句“我偏要踏出一条自己的路”,正是今天中国人坚定做自己的自信写照,也是留给这个时代的最强回响。

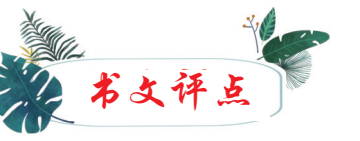
许多观众看完《哪吒2》后表示,这不仅是一部娱乐电影,更是一部让人思考人生的作品。它让我们在欢笑与感动中,看到了人生的多样性与复杂性,也让我们更加懂得如何去面对生活中的种种挑战。正是因为影片揭示了人生的真谛,所以它触动了全球观众的心弦,博得好评如潮。

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,回望哪吒动画电影的改编、提升过程,既体现了不同时期动画创作的审美需求与风格迥异,也反映了社会文化的更迭与时代的发展,更印证了胜利贵在坚持,坚持就是胜利的道理。

坚持走几十年磨一剑之路、坚持走传统与现代相结合之路、坚持走中国故事世界化表达之路,坚持才能立得住、站得稳、行得远,这就是《哪吒2》带给我们的启示。

图片来源于网络:内蒙古文艺

生态书写与历史书写的文学互动

——评韩伟林长篇小说《阿尔善河》(上)

■宋然

显的人性本真和历史走向真实还原,有时甚至成为影响历史走向和故事发展的重大因素。如,最具代表性的阿尔善河作为那一片牧区的母亲河,神秘地关联着这三个平凡牧户祖孙三代的生死与悲欢。它在小说末尾的“起死回生”以文学的方式书写和反思了生态环境保护以及生态文明观念的历时性调整。从这一意义上说,韩伟林在这部长篇小说中通过生态书写将人类与世间万物紧紧联系在一起,使历史叙述更加立体、生动、多元化。与此同时,生态书写这一课题也依托历史书写实现了“从观察自然的写作,到揭示生态危机的写作,再到整体性思考危机根源与对策、探寻人类精神文明发展而写作”的跨越。简言之,在《阿尔善河》这部小说中,生态书写与历史书写的文学互动在二者的双向增益中得到了实现。

唤醒历史书写的自然脉息

《阿尔善河》书写了自上世纪四十年代至新时代间七十余年的历史性变革,从这一点来看我们不能否认这部作品作为历史小说在历史书写上的成就与贡献。但大量生态书写的介入,冲淡了《阿尔善河》在人物、叙事上的宏大与厚重,而带有某种清新自然的意味。小说情节中的历史书写被压缩抽取为草原这一特定空间内生存、人性的内容,历史发展的背景、流程被“空间化”“具体化”的历史面貌、生存状态以及情感构成所替代。这种生态书写对历史书写的增益效果在这部作品中主要通过以下几种方式实现:

(一)以象征达到寓言化效果

作家们书写历史的目的不仅仅在于

铺陈历史史实,再现历史场面,还试图在陈述历史的过程中传递出动人的历史情绪、深刻的历史意识,最终形成对人类的生存状态与生命形式的寓言式的终极探索。为达到这一目的,在新时代的历史小说中,许多碎片化的历史故事被重新排列。在这些故事被放大、转换角度、象征化的过程中,历史书写在现代语境中实现了发挥某种“寓言”作用的效果。这与具有象征意味的自然意象会造成文本主题寓言化的效果不谋而合,自然书写与历史书写在《阿尔善河》中“强强联合”,使小说拥有多层次的意蕴与丰富的解读空间,促成了从内至外、自文本肌理至整体架构的和谐美学共鸣,为读者带来了统一而深刻的审美愉悦体验。

《阿尔善河》中自然意象的使用暗合了黑格尔在《美学》(1979)中关于“象征”的论断,即“一般是直接呈现于感性观照的一种现成的外在事物,对这种外在事物并不直接就它本身来看,而是就它所暗示的一种较广泛较普遍的意义来看。”作品中大量出现的自然意象不仅承载着历史记忆,呈现着地方性经验,而且还在时代更迭中进一步引发了生态反思。简言之,就是用具体的事物来代表抽象的概念。如,罕乌拉山下的青白色大石头,既是南斯日玛遭遇大雪被永青扎布找到搓雪疗伤,战胜狼群的神秘之地,又巧合般地成为了她与吴喜德共同抵抗狼群的短暂庇护所,在二人苦苦支撑终不敌攻击,在梦境中即将命丧头狼爪下之时,永青扎布又如神兵般天降在此……随着小说情节的展开,这块青白色的大石头仍见证并参与着往后两代儿女的生存情形。“历时性”的命运遭际因场所的统一产生出“共时态”的文本效果,一块贯穿小说始终的“大石头”在作者从未开口的情况下

传递出对历史变迁,物是人非的感叹,就像文中说到的“大石头一定也看过许多来来往往的人,多少故事就藏在周围。”值得注意的是,这不是阿尔善河在小说中第一次下场参与影响人物的命运,明根的母亲铜力嘎,姥姥南斯日玛,在这条清澈的河流的介入下,一个早早地失去了生命,一个深受打击,悄然出走寻求内心的安定。除此之外,努尔金原本以为通过参与煤化工产业的规划与实施,能够为家乡牧民开辟一条增收致富的道路。然而,现实情况却与预期大相径庭。煤化工产业的发展并未如预期般带动牧民收入的增加,反而因截流问题引发了阿尔善河下游生态的严重恶化,甚至出现了断流的严峻状况。努尔金本人同样经历了命运的波折与戏弄,为此付出了沉重的人生代价。仿佛印证了霍克海默和阿多诺的论断,“每一种彻底粉碎自然奴役的尝试都只会打破自然的束缚之中。”但不难看出,阿尔善河象征的是草原几代儿女的命运遭际。无独有偶,金香手中的制香“秘方”,几经辗转争夺,终于在几十年后等来了它命运中的人,由此真相大白,原来这份制香秘方不仅只是金香这一草原少女用生命守护的精神结晶,更是“可怜、可爱、更有深沉怜爱的责任。”因此,吴楚克才会发出这样的感慨,“短芒鹤观香,发现它的是阿古拉,也是金香,也将会是她……”可以说,这些自然意象的内涵早已超出传统的“咏物”或“风景”类的表述,而在草原的历史变迁,人物命运纠葛中具有复杂含混的象征意味。(未完待续)

(作者系内蒙古民族大学文学与新闻传播学院在读研究生)