

第三届「上海十强十佳十人十大」揭晓

本报讯(记者吴旭颖)昨天下午,第三届上海文化企业十强十佳十人十大特色活动揭晓,共有20家企业、20位人物和10项活动榜上有名。

其中,上海哔哩哔哩科技有限公司等10家企业获第三届“上海文化企业十强”称号;读客文化股份有限公司等10家企业获第三届“上海文化企业十佳”称号;阅文集团首席执行官程武等10人获第三届“上海文化企业十大年度人物”称号;读客文化股份有限公司创始人、董事长华楠等10人获第三届“上海文化企业十大创新人物”称号;2019DOTA2国际邀请赛(TI9)等10项活动获第三届“上海文化十大特色活动”称号。

今年6月启动的第三届“上海文化企业十强十佳十人十大特色活动”评选,收到200多份申报材料,涉及出版、影视、演艺、艺术品、文化投资、文创园区、文化旅游、动漫游戏电竞及互联网文化科技等多个文化产业领域。申报十强的企业2019年度共计营业收入840亿元,净资产1168亿元,皆超过上届数据的两倍;十佳企业的申报中,首次申报该奖项的企业数量占总数的60%,所有申报企业连续两年营业收入增长率平均近200%;申报十大创新人物的人选,平均年龄低于40岁;申报的文化特色活动,主办方或发起单位覆盖了上海的各区行政地域。

上海博纳文化传媒有限公司落户静安区环上大国际影视园区以来,由上海博纳立项出品的影片数量占全部博纳影业集团第一出品影片数量的一半以上;作为目前中国数字科技应用领域、数字展示与体验行业的龙头企业,上海风语筑文化科技股份有限公司今年上半年营收同比逆势增长4.5%;上海人民出版社始终坚持“以专业学术打造出版品牌,以社会责任引领阅读风尚”;老字号朵云轩积极打造艺术品“新零售”业态,发展线上拍卖业务……无论是在推进线上线下融合、文化与科技融合、行业跨界融合、文化促进消费等方面,以龙头企业为代表,上海文创产业发展生机勃勃,带动效应明显。

大圣年近花甲 为何还能72变

从万籁鸣万古蟾诞辰120周年纪念活动说起

如果有一个形象,可以在上海,在中国,在世界,与中国动画划上等号,那一定是美猴王,并且是1964年上海美术电影制片厂出品的《大闹天宫》里那个长着桃心脸,鹅黄色上衣下搭大红色裤子,虎皮短裙再配一双黑靴,脖子上还围着一条翠绿的围巾的孙悟空。快60年过去,这只神采奕奕、矫健又俏皮的猴子,出现在上海国际电影节的官方海报上,也出现在服装、食品、文具、日化、美妆、玩具、贵金属上,甚至是主题飞机的里里外外。齐天大圣,不止72变。

民族化道路的思想已经悄然形成了,为后来的《大闹天宫》彻底摆脱迪士尼的影子打下了基础。”常光希这样说。

博采众长 中国动画

“万籁鸣先生的墓碑上,有电影胶卷,有捧着寿桃的孙悟空,还有九个大字,‘中国动画事业创始人’。”上海电影家协会主席任仲伦骄傲地介绍说,“两位万老是孪生兄弟,可以说是动画片和剪纸片两个领域的代表人物,是中国动画发展重要的开拓者和奠基者。”

不过,“创始人”也是一天天成长起来的。1900年这对孪生兄弟出生在“六朝古都”南京,从小就对绘画表现出了浓厚的兴趣,兄弟俩经常一道去夫子庙,那里有许多民间艺人,最吸引他们的莫过于走马灯、木偶戏和皮影戏,因为他们总是在想如何让自己画中的人物、山水动起来,这三者正好符合他们的心意。他们不仅爱看,回家后还用纸板、木棍,自己做木偶,照着别人的样子演,吸引了一群小观众的围观。后来,万籁鸣刻苦自学绘画,钻研、临摹前人的画作,细心观察生活,无师自通,再后来他又接触到了素描、油画、漫画等,博采众长,曾经画过插画,搞过摄影、雕塑,还会剪影。万古蟾偏爱西画,考入了上海美专系统学习,并留校任教。工作之后,万氏四兄弟挤在租住的六七平方米大的亭子间里通宵达旦、不知疲倦地摸索动画的制作方法,进行了大量的尝试,终于制作出了《舒振东华文打字机》和《大闹画室》。之后,他们从短片到长片,从黑白到彩色,从神话、戏剧、民俗等传统文化中汲取养分,到实践中不断探索,始终创新。

“60多年来,我们上美影制作的500多部二维动画、水墨动画、木偶动画、剪纸动画共获得近200项国内外大奖。形成了中国动画的两次高潮,在国际上获得了‘中国动画学派’的美誉,并创造了中国动画史上的多个第一。”上美影厂长速达的骄傲也带着几分志忑,“未来五年,我们要继续开发优质版权,更要创作优秀作品,我们要传承‘不模仿别人,不重复自己’的上美影精神内核,同步推进影院大片、系列片和艺术短片三箭齐发。”上美影新作“大耳朵图图”第二部大电影《大耳朵图图之霸王龙在行动》即将与观众见面,CG动画《孙悟空之火焰山》、水墨长篇动画《斑羚飞渡》等也正在紧锣密鼓地制作中。

首席记者 孙佳音

万籁鸣(左)、万古蟾在讨论《大闹天宫》

马上评

向前辈学什么

□ 孙佳音

很遗憾,为“美猴王”设计出桃心脸的严定宪,昨天没能来到现场,不过这个后来上美影的厂长特地写了四个字表达对前辈的致敬——“经典长存”。

为何万籁鸣和万古蟾所创作的一个个动画形象可以如此历久弥新,穿过时空,在全世界范围内广受喜爱和认可?因为他们是有童心、亲近自然、善于发现生活之美的艺术家;也因为从亭子间到上美影,从南京到上海,他们始终保持着对动画事业的热情,不怕苦不怕难,一心一意追求梦想,脚踏实地努力奋斗,不断技术创新,不断突破自己;更因为他们始终怀抱着中国动画的文化自信,坚持探索民族风格之路。其实在《大闹天宫》后的很多年,上美影从形式和内容上,对“民族风格”依旧不断探索,创作了“水墨、剪纸、木偶”动画片,并衍生出了拉毛剪纸等形式……

时代在前进,技术在更迭。但在新时代,唯有经典,才能长存;唯有讲好中国故事,方能走向广阔世界。

孙悟空 赛璐珞片

《大闹天宫》海报

“《大闹天宫》是中国第一部彩色动画长片,但万籁鸣、万古蟾两位大师在此前已经创下了很多第一,1926年的《大闹画室》是中国第一部独创动画片,1941年的《铁扇公主》是第一部大型有声动画片,1958年的《猪八戒吃西瓜》是第一部剪纸动画片……他们为中国美术片事业,实现了从无到有、从雏形到精品的突破。”画过《没头脑和不高兴》,后来还执导过《宝莲灯》的常光希,讲起恩师难忍激动。昨天下午,由上海电影家协会和上海美术电影制片厂主办的“赤诚童心·万古长青——纪念万籁鸣、万古蟾诞辰120周年”活动在文艺会堂举行。屋外寒意逼人,屋里暖意融融,上海电影人说——我们传承不能忘,创新在路上。

念念不忘 精耕细作

昨天是12月14日,59年前的12月14日,是《大闹天宫》上集完成的日子。《大闹天宫》上集于1961年完成拍摄,那年万老已经61岁了,可以说他用50年的艺术积累,支撑起了大闹天宫的精神世界,支撑起了孙悟空的猴性。”上海美术电影制片厂厂长速达动情地介绍说,从采风到绘制再到拍摄完成,四年时间里团队每天工作10个小时以上,最终交出了12本“图画台本”,七万多张原画,十几万张手稿,“万籁鸣带领着创作团队艰苦而快乐地创作着,最终创造了这部经典作品。”

当时没有电脑制作,全靠手中的一支画笔。一般来说,10分钟的动画要画7000到10000张原动画。50分钟的《大闹天宫》上集和70分钟的下集,仅绘制的时间就投入了近两年。“我父亲是一个对动画艺术十分执着的人,一生的念想,都在动画上,完成了《大闹天宫》,可谓是实现了他一生的夙愿。”因为身体原因没能来到现场的万籁鸣之子万国伟在视频里颤抖地翻开手边的一本泛黄的《西游记》,“这是父亲一直带在身边的书,上面做了很多批注。我父亲对《西游记》很感兴趣,当时拍《铁扇公主》时,其实目标也是《大闹天宫》。”

在《大闹天宫》问世前13年,中国第一部动画长片《铁扇公主》由万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰、万氏四兄弟联合执导完成。这部影片创下了当时连续放映30天的良好纪录,在日本连日满座,并深深影响了日本动漫之父手冢治虫。然而,受制于财力、人力的因素,万老对《铁扇公主》中的“孙悟空”并不十分满意。“对于当时的大万老来说,虽然在动画初探的时期他也曾试图效仿西方动画的创作方式与规律,但通过《铁扇公主》一作,其实他心中走