

金城:

小小漫画 是儿童美育的第一课

本报记者 徐金玉

“中国最早的漫画来源于广东人谢缵泰在1898年画的一幅时局图，是展现英法俄日等列强瓜分中国地图时的一幅漫画，也是一个重要的历史记载……”

“中国的单幅漫画起源于漫画家丰子恺，他的画作有一个标题叫‘子恺漫画’，这也是我们国家第一次把这个画种定义为漫画。随之发展为四格漫画、多格漫画、连环画……”

在“给孩子们的大师讲堂”上，镜头前的中国美术家协会理事、《漫友》杂志创始人金城目光柔和、面露笑容，谈及漫画时更是神采飞扬。这位被业内称为“中国漫画超级伯乐”的“讲师”，彼时正身在位于广州的JC动漫馆，结合馆内件件珍贵的漫画作品，串联起一则又一则动人的小故事，柔声地为学生们讲述着中国漫画的“升级之路”。

“‘三毛’，大家知道吗？《三毛流浪记》，正是早期四格漫画的代表作品。这部作品，在全球范围内都堪称经典。”金城介绍，“三毛”这个主人公就是一个小朋友，他头上只有三根头发，这是夸张的处理手法，也是这个角色的典型特征。

“故事背景发生在中国抗日战争时期，我们可以看到‘三毛’在日军的铁蹄下，是怎样机智幽默地求生，又是如何在艰难困苦中去获取知识、去争取中国人的尊严。‘三毛’身上乐观、勇敢、幽默的品质，在很大程度上影响了我们的人生。”金城说。

而说到连环画，顾名思义，是用图画来连续地讲故事。提到它，则不得不提到另一部经典——《孙悟空三打白骨精》。“这部作品对于我一生的影响都是巨大的。”金城向孩子们袒露心声，《西游记》这个神话故事给了少年时的金城无穷无尽的幻想，在阅读贫瘠的年代，简直是一份珍贵的精神滋养，激发他的无限想象力。“后来，我有机会和条件引进日本漫画版权时，也由于这个情结，选择引

进了手冢治虫的《阿童木》和《我的孙悟空》。”

正是源于内心对连环画、漫画超乎寻常的热爱，在1998年，金城创办了《漫友》杂志，也见证了中国动漫故事点滴汇聚的精彩。“从创刊时，我们仅有一篇中国原创漫画连载，到后来变成两篇、三篇，再到如今，全部是我们本土的连载漫画。”金城笑着说，敖幼祥的《乌龙院》、朱斌的《爆笑校园》、夏达画的《长歌行》等，在《漫友》杂志上一期一期连载，杂志的小粉丝们也追着一期一期往下看。

金城还由此酝酿了一个追星计划。“用一句比较形象又直接的话说，我要做一个造星机器。于是，金龙奖应运而生。如今，每年都有作者从四面八方主动投稿，它也被称为行业的一个风向标。”金城说。

从2010年之后，二维动画逐渐减少，很多动画开始无纸化作业，用电脑做三维动画。这也无形间让金城充满紧迫感。

“我要为动漫收藏制订一个系统化的收藏计划，让更多的孩子们知道，像宫崎骏的《龙猫》《千与千寻》，像中国著名动画《黑猫警长》等二维动画，都是一笔一画手绘出来的。”动漫馆正因承载着这一使命而落成，金城把历年收集的动漫藏品陈列出来，就像把中国动漫历史植入这里。“当下一代的动漫爱好者来到这里时，我希望他们可以感知到中国动画、漫画的历史发展，更希望老一辈艺术家对于动画、漫画艺术的热爱、坚持，也能够通过这些美好的作品得到传承。”

在金城看来，动画是科学与艺术的结合，它不单单是动漫领域、美术领域的事情，同时是教育学、心理学与艺术家共同完成的时代课题。“动漫是引领少年儿童走进文学、走进科学、接受宇宙知识的重要载体，小小的一项漫画，是孩子接受美育的第一课。”金城说。

童自荣:

用声音“演活”动画人物

本报记者 徐金玉

《大圣归来》里的混沌、《天书奇谭》里的内侍、《玩具总动员》中的胡迪警长……这些耳熟能详、活灵活现、风格迥异的动画角色背后，配音演员竟是同一人。他就是我国著名配音表演艺术家、被业内誉为“中国的佐罗”“配音王子”称号的童自荣。

“这个世界有很多艺术，比如戏剧、电影、书法、绘画，语言艺术也是其中一种。为动漫配音，正是语言艺术。”童自荣说，“动画配音演员就是一个为孩子们倾情服务的职业，用声音把孩子们热爱的动画人物演活了，那么工作就做到位了。”

胡迪角色，就在他的配音中有了生命力。“他是一个英雄，但也有缺点，他的缺点并不影响他是一个英雄。”童自荣在揣摩了动画人物的初心和人物特点后，力图通过自己的演绎，让角色变得更为立体、丰满，也让青少年所感知的动画人物更加有血有肉。

在童自荣看来，配音工作者身居幕后，不常跟观众见面，相反，应保持一种距离感。“这正好是搞配音工作的独特魅力，就让观众去想象、去好奇，把配音演员想象成角色。”

与之相应地，配音工作者的日常也变得格外神秘。“简单地讲，需要有一个成熟的本子，熟悉自己和全剧的台词，有激情地去表达。”童自荣

为学生解密，“要成为一个合格的配音工作者，第一位，是要好好理解作品，喜欢上自己的角色，第二个特别重要的，是一份松弛。到棚里配音和在棚外准备不一样，能在红灯一亮、导演喊‘录’的瞬间不怯场，在话筒前声情并茂地演绎角色，必须要反复磨炼、多实践、下功夫。”

“配音，是一份很有意思的工作。”童自荣笑道，而他沉浸在这一趣味世界中已有30余年。“我在青少年时期喜欢做梦，做的正是配音的梦。20世纪60年代初，在连看了三遍苏联电影《白夜》之后，我就下定决心，自己一生的理想就是要当配音演员。”

起初的几年，他一直配的是跑龙套的角色。“我是圆了梦的，不是每个人都能做毕生最喜爱的工作。这份对配音的痴迷使我用功、用力、再用力，将龙套角色也当成主角来配。”

童自荣欣喜地说，当前有很多青少年为了配音成立了兴趣小组、工作室等。“这在从前是难以想象的，真是值得庆幸！”童自荣为年轻朋友们连连点赞，“我百分百支持大家，对这份积极性要好好呵护。”

同时，他也为喜爱配音的年轻人指点迷津。“现在，有声读物、朗读小说的发展势头很好，大家平时练习配音时，就可以从朗读小说开始，一个人扮演所有角色。一有机会，马上就可以投入配音，去塑造角色。”童自荣说，“我们这些过来人，总会有一种期望：希望大家做一个好人，有一份爱国心，更有一份为人民服务的心。配音工作是语言艺术，希望大家可以将其推向更加辉煌的那一步。”

在孩提时代充满蝉鸣的暑期盛夏，最开心的事情一定有“看动漫”这个选项。

今年是中国动画诞生100周年，为了致敬经典，更为了传承文化，中国宋庆龄基金会与腾讯联合推出了《给孩子们的大师讲堂》之国漫特辑。从第一部国漫《大闹天宫》到百花齐放，从黑白笔墨的简单构图，到五颜六色的动画世界，从上古神话到科幻太空，国漫从无到有、从小到大，伴随着一代又一代人成长，也成为孩子暑期生活的快乐密码。

百年国漫 伴你畅享暑假

给孩子们的大师讲堂之国漫特辑的台前幕后

周克勤:

不模仿别人 不重复自己

本报记者 刘圆圆

追溯中国动画的历史，不得不提及上海美术电影制片厂（以下简称美影厂）。周克勤，正是美影厂的一名老厂长。

“我从小就很喜欢看中外的动画片，觉得这是在课堂之外寓教于乐的好学习机会。”周克勤分享说，高考前他有幸到美影厂参观，看到动画制作的过程，令他大开眼界。“我当时感觉动画制作就像在做工艺品，特别有意思。”周克勤说，从那时起，他就决定未来要从动画这个行业。

毕业后的周克勤，实现了自己的愿望，顺利进入到美影厂工作。“初进美影厂，两个创作宗旨记忆犹新，一是‘探民族风格之路，喜喜剧样式之门’，就是要做有中国特色的、有趣味的动画作品；二是‘不模仿别人，不重复自己’，其主要讲的核心就是创新。”周克勤说。

“1981年的《猴子捞月》是我独立导演的第一部作品。”周克勤说，“猴子捞月源自民间谚语，当时我们的小学语文课本就有‘猴子捞月一场

空’的故事。”而这个剧本打动他的是：这次猴子真的用瓦盆把月亮捞起来了，因为瓦盆里面装着水盛着月亮。“这个跟原来猴子在井里怎么都捞不起月亮的谚语故事不一样了，但这种发展又合乎情理、出乎意料，满足了动画片想入非非的特点。”

周克勤说，早期的动画短片，都是在电影院播放电影前放映的。渐渐地电影院不再放动画短片了，而电视台则喜欢放《铁臂阿童木》这类的动画系列片。于是，美影厂也开始转向创作动画系列片。“《葫芦兄弟》就是在这个背景下，由美影厂在1986—1987年原创出来的。”

“我印象最深刻的是第一次给孩子们们在电影院试放映《葫芦兄弟》，坐在后排的孩子们从头到尾都站在椅子上，跟着拍手、跺脚，激动得不得了，作为出品方的我们也很受鼓舞。”周克勤说，对孩子们来说，《葫芦兄弟》里的兄弟情、祖孙情让他们感觉很亲切，也很感染人。一部好的动画片中的精彩故事，

凌纾:

好的艺术 必须面向人生

本报记者 刘圆圆

《邋遢大王奇遇记》《阿凡提》，曾经的经典动画，为无数人的童年留下了美好的回忆，而它们的创作者正是我国著名的动画编剧凌纾。

“我是个动画编剧。”凌纾说，这个岗位对孩子们可能有点陌生。“这好比盖房子，有人扛水泥、钢筋，有人开推土机、吊车，但大家不能一哄而上，要先有个设计图，有个总指挥，大家听命令，按照设计图一步步干。这个画建筑图的，就是总设计师，也就是动画片里的编剧了。”

“有的小朋友一听就高兴了，说‘我最喜欢编故事，想怎么编就怎么编’。”凌纾告诉大家，其实不然。“表面上，编剧有绝对的自由，但其实，有一个最大的因素在管着他，这就是生活。”

“我们的生活，由无数的细节组成。文艺作品也一样，所有的故事、人物，都是由细节组建起来的。”凌纾说，《邋遢大王奇遇记》里就有好多细节。比如要当地球球长的老鼠国王有一个怪癖——特别爱闻汽油，这个细节，使老鼠国王有了个性，让人

印象深刻。“多年以后，大部分人对看过的动画片主题、结构可能会忘记，但有些好的细节，却不会忘。”

“一个好故事，最核心的是什么呢？我认为是内涵。”凌纾自问自答道。他说，从原始人开始，大家就围着火堆讲故事。讲打猎的趣闻，讲外面世界的新鲜事。虽然这是种娱乐，但主要还是帮助大家认识世界、认识自己。当下，人类对世界的认识已经飞出了地球，动漫也无比丰富多彩了，但深刻、独特的内涵仍然是好故事的核心。“艳丽的色彩、紧张的战斗、眼花缭乱的场面，只能愉悦我们的眼睛，真正打动观众心灵的、让我们久久不能忘怀的还是内涵。”

凌纾认为，动画在孩子们的成长过程中，有着极大的潜移默化作用。“孩子的想象力、幽默感、善恶分辨能力，勇敢和团队精神都可以从中培养 and 建立，除此之外，还可以增强孩子的逆向思维能力。”凌纾说，《邋遢大王奇遇记》中那个不爱清洁的孩子邋遢大王，不是传统意义上的“英雄人物”。他有缺点，有过失，但也有

生动有趣的人物形象甚至美妙好听的歌曲，会使孩子们铭记一辈子。“《葫芦兄弟》自上映以来影响了几代青少年观众，善良、勇敢、团结、友爱的葫芦娃，也成为孩子们心中的好男儿。所以说，好的动画片是孩子们快乐成长的好伙伴。”

如今，周克勤感慨于现代技术对中国动画的影响之大。“我们当年做《葫芦兄弟》时要做很多闪光特技，制作压力非常大。如果有了现在的电脑技术就非常方便了，随时用程序调整，特别是3D动态捕捉技术，可以把人物的动作做得更真实和更有动感。”周克勤说。

近几年，国内动画片市场出现了不少诸如《大圣归来》《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》等优秀的动画片，这些影片都是很好地传承了中国动画学派的代表作。作为动画人，周克勤感到振奋的同时，也看到动画片市场上还有不少多模仿国外风格或轻视内容，单纯炫耀技术的动画片。他说，动画片不能单纯追求技术，不能过分依赖技术，而忽略了思考和创作。

“我对动画的追梦史、学习史、奋斗史，希望可以让孩子们懂得‘有志者事竟成’的道理。也希望中国动画在诞生百年之际，多下功夫，多出精品！”周克勤的殷殷期望，诠释了他对动画的挚爱。

正义感，有社会责任感。“小朋友看完片子，一定会迷惑，邋遢大王究竟是个好孩子还是坏孩子呢？我们要从他身上学习什么、改进什么呢？一连串问题在他们脑海中闪过以后，就是成长的过程了。”

凌纾说，近年来国内也有很多优秀的动画片，比如《大圣归来》《哪吒之魔童降世》《一人之下》等，受到了观众的热烈欢迎。其中有三维动画，也有二维动画。这也充分表明，动画的表现形式是次要的，最主要的核心，还是故事和内涵。

“我很高兴地看到年轻的动漫人成长起来，他们有才华，视野开阔，他们并不轻视传统文化，但又不拘泥于古籍，而是大胆重构，甚至颠覆，将传承与创新很好地结合起来了。”凌纾说，“比如《哪吒之魔童降世》中那句‘我命由我不由天’，就充满了这个年代年轻人的热情、自信、敢于拼搏、坚持奋斗的时代精神。”

“我搞了一辈子动画片，算不上什么大师，但我愿意参加大师讲堂，想再为孩子们做点事。”凌纾说，也许一堂课并不能立竿见影，让孩子们马上变为中国动画的“接班人”。“但如果我们曾经的经验，还能给大家一点参考或启发，让他们感受到上一辈人对动画事业的热爱和敬业，我就十分欣慰了。”凌纾也把自己总结的理念传递给未来的动漫人——好的艺术，必须面向人生。

童言童语

听了周克勤爷爷的讲述后，感慨于周爷爷的话，做好的动画片“不要重复自己，不要模仿别人”，这样我们中国的动画片，才能做出自己的特色。
——北京哈罗国际学校 刘亦哲

听了凌纾爷爷的生动讲解，我不仅明白了动画编剧与导演的区别，还将凌纾老师所介绍如何做好编剧的诀窍记在了心中。有内涵、有细节、有冲突、有悬念、有目标……这些方法也可以运用到自己平时的写作中，累积生活中的点滴，广泛涉猎多方面知识，才能担当起

传承和发扬中华优秀传统文化的责任。
——北京市东城区培新小学 龚浩承

我认真收看金城爷爷的“大师讲堂”，看到了一代一代的漫画老师的传承和一代一代漫画老师的努力。我为我们国家的动漫不断创新，有越来越多好看的动漫而骄傲！
——北京大学附属小学石景山学校 钱卿

今年暑假，一直有小小配音梦的我参加了表演主题夏令营，练习

为《蓝精灵》《愤怒的小鸟》《妈妈咪鸭》配音，更神奇的是，我在暑假尾声收看了童爷爷讲的《动画配音的小秘密》，不仅学到了很多配音小知识，还让我更加坚定了继续追逐配音梦的脚步！
——中国人民大学附属小学 张璋儿

在大师讲堂，我跟随大师一起回顾了动画的百年发展之路。这些优秀的具有不同年代特色的连环画、动漫作品影响着一代又一代的儿童。我会积极响应大师的呼吁，用手绘动漫来记录学习、生活

中值得铭记的片段，开启我的动漫生涯！
——北京市朝阳区实验小学 张心溪

随着记忆的颜色暗淡，一段时期里对沉睡在过往深处的国漫和老动画，总觉得有些“土”。然而岁月铺陈，检视过往，还是庆幸是那样的动画，触碰人生最初的柔软，夯实了尚待成型的品格，奠定了基本的审美。方才悟得，那样的“土”，是乡土的土，是在人生的仲春之月培育着善美的故土之土。
——动漫爱好者 彭文庆

