

由上海美术电影制片厂出品,王树忱、钱运达执导,丁建华、毕克等配音的中国经典动画《天书奇谭》,在诞生38年后再度踏梦而来,将于11月5日首登大银幕。

经过数年修复,《天书奇谭 4K 纪念版》昨日发布定档海报,画面生动大气,庄重雅致,尽显中国风格与东方神韵。结合电影“天地无私,自有慧光”之意,海报上蛋生与袁公惜别,张开双臂奔向天际,追逐光与希望。

民族艺术 中国之美

《天书奇谭》自1983年诞生以来,凭借深远的艺术造诣和故事内核成为数代人的经典记忆。影片讲述天宫里的袁公将天书传给人间,向蛋生传授法术造福于民的故事。时任上海美术电影制片厂厂长的特伟对影片创作提出“怎么有趣怎么玩,玩到极致”,在此感召下,总导演王树忱、钱运达,造型设计柯明,作曲吴应炬,以及一众配音艺术家前辈开启了一段专注奇、趣、美的创作旅程。

《天书奇谭》借鉴了中国传统文化中的绘画、雕塑、玩具、戏曲等艺术元素,汇集了众多民俗意象,如大量采用传统民乐作为背景音乐,小皇帝为之惊叹的“百鸟朝凤”,踩高跷、舞龙舞狮等民间活动,可谓一座“民俗大观园”;三只狐狸造型借鉴了戏曲脸谱,令观众过目不忘;影片中的园林、宫殿、庭院、山水,则是遵循“吴门画派”风格,用工笔重彩绘制人文景观,用淡雅水墨绘制自然景观。

影片中独具匠心的人物造型与天马行空想象力的“奇”、各色人物鲜活立体的“趣”、民族艺术文化荟萃的“美”,使这部带有鲜明民族风的作品,成为中国动画电影史上不容错过的经典。

另辟蹊径 自成一派

《天书奇谭》改编自中国首部长篇神魔小说《平妖传》,最早由罗贯中编次。电影保留了小说中三只狐狸形象,将小说中的蛋子和尚改为善良可爱的少年蛋生;故事主线由包蕾和王树忱大刀阔斧地改编,部分故事桥段能够从中国民间故事中找到出处。《天书奇谭》着重彰显奇、趣、美的独特审美,与同厂牌经典动画长片《大闹天宫》《哪吒闹海》并驾齐驱,代表着国产动画电影的巅峰水准。

现在再看,该片仍贡献了超前的立意,不少场景在现代语境之下仍然妙趣横生。例如,白云洞内安装有“摄像头”功能的镜子;具备“复制粘贴”功能的聚宝盆;蛋生过目不忘的超强记忆力等。电影开场,片名“天书奇谭”四字蓝黑背景图案呈现出流动融合的“特效”,令观众拍手称奇。在没有特效的年代,创作者将蓝黑油漆倒入盆中,加入溶剂使油漆产生“流动”的化学反应,由此拍摄出这段奇妙的“特效”场景。当年,上海美术电影制片厂以宽松的创作环境,给予老一辈动画人充分的发挥空间,最终诞生了这部国产动画佳作。

动画经典《天书奇谭4K纪念版》下月上映

踏智慧前行 以天书为梯 追逐希望 奔赴光明

阵容豪华 再难复制

《天书奇谭》主创阵容强大,集结了老一辈优秀动画人。上海美术电影制片厂导演王树忱、钱运达,分别留学苏联和捷克斯洛伐克,是动画美术专业毕业的科班人才,前者创作了《哪吒闹海》(编剧、导演)、《山水情》(编剧)等,后者导演了《草原英雄小姐妹》《邈邈大王奇遇记》等脍炙人口的国产动画。造型设计柯明曾任南京《新华日报》美术编辑,代表作有《曹冲称象》《荷花灯》《金瓜儿银豆儿》

等。作曲吴应炬被称为“中国美术界配乐高手”,曾为《大闹天宫》《牧笛》《小蝌蚪找妈妈》等经典国产动画配乐。

主人公蛋生配音演员丁建华有“译制片公主”美称,曾为《廊桥遗梦》《追捕》等译制片之中的女主角配音。在电影《天书奇谭》中,丁建华将蛋生的淳朴天真演绎得飞扬灵动。另外还有毕克(饰 袁公)、苏秀(饰 老狐狸)、程晓桦(饰

美女狐狸)、施融(饰 独脚狐狸)、曹雷(饰 小皇帝)、尚华(饰 知县)等老一辈配音艺术家,均为《天书奇谭》角色赋予了生命力。 首席记者 孙佳音

记者手记

用匠心传承

38年前,没有特效,全靠手工,要绘制完成一部精彩好看的89分钟彩色动画长片,有多艰辛,大概就有多少匠心。据导演钱运达回忆,画师们用掐粉表对口型的方式来判定角色台词所需时间,以便绘画出角色相应的嘴型。画师们日夜加班,一画三年。

这份曾经的努力,不能辜负。为达到大银幕观看需求,更好地向观众展现这部国产动画经典,《天书奇谭4K 纪念版》经历了漫长的整体修复及数字化过程。

首先是整理原底,通过超声波水洗进行清洁,再扫描至硬盘;然后进入颜色校正、逐帧修复、声音扫描及修复阶段;最后进行声画合成,由上海美术电影制片厂、上海电影技术厂完成基础修复工作。

后续的4K修复工作由中国移动旗下咪咕公司完成,修复团队遵照“修旧如旧”原则,对影片进行去噪、去划痕、色彩增强、超分等处理,过程中不断测试,反复调优,在提升电影清晰度的同时,最大限度地保留了电影原始动画的笔触和颗粒感。

声音修复同样经历了精密繁琐的过程,修复师采用现代分离技术,将单声道母带中的对白、音乐和音效分离,并力求还原影片原本声音效果。在此过程中,修复师努力沿着原始素材轨迹,遵循胶片原有的特殊音色,做到不干扰观众对于声音画面的情感与年代记忆。比如,修复团队找来了上世纪80年代的模拟和声器,使配乐音色与原版趋于一致。成功分离至环绕声后的声音素材通过效果器展开,使声场声效最终达到符合现代影院观看的5.1声道效果。

38年前,老一辈艺术家创造了《天书奇谭》的前世;38年后,许多人一起再次创造了它4K修复的今生。传递的,传承的,不仅是一个动画故事,还有一份匠心。 孙佳音

科技带着音乐飞

用杜比全景声技术录制的唱片,能带来怎样的听觉体验?有人说:“就像坐到了音乐会的现场。”也有人说:“从此孟浩然的那句‘松月生夜凉,风泉满清听’有了崭新画面。”

昨日,作为北京国际音乐节相关活动,环球音乐中国携手上海交响乐团,在杜比影院举办音乐分享会暨文化论坛。众多古典乐爱好者及乐评人在杜比影院,现场体验了古典音乐厂牌 DG 德意志留声机公司录制的唱片《大地之歌》中的两支音乐——马勒交

响声乐曲目《大地之歌》第六乐章:告别(节选)以及叶小纲《大地之歌》第六乐章:宿业师山房待丁大不至-送别。

《大地之歌》是马勒晚年作品,在经历了长女的死亡和一场出于政治动机的反犹主义运动之后,马勒不得不辞去维也纳宫廷歌剧院院长,接着被诊断出患有心脏病,这也是他生命终结的原因。因而其创作的音乐中充满着低沉、萧瑟的意味。

尽管执棒上交演绎了两部《大地之歌》

在《大地之歌》中看中国诗词的“环球之旅”

并录制了这张专辑,但余隆也是首次在杜比全景声中回到中国诗词所描述的天地之中。他感慨:“科技赋予音乐更多色彩,但‘去莫复问,白云无尽时’那种浩渺意境让人感受更深刻。”

相比而言,叶小纲的《大地之歌》没有那么颓唐。如果说马勒的《大地之歌》是人世的,是阅尽人生后的悲凉;那么叶小纲的《大地之歌》则是出世的,带着几分“看透”的洒脱,“他对中国诗词的理解更东方,更能以留

白来铺陈意境。”余隆说。

1908年,马勒从被两度翻译的中国唐诗里找到了慰藉,选择了七首诗(李白、孟浩然等创作),为两位歌唱家和管弦乐队创作了《大地之歌》。

叶小纲熟悉中国古典文学,他重新编排了文本顺序,并在他的《大地之歌》中表达出更为乐观的情绪。这部作品写于2005年,几乎是在马勒去世一个世纪之后。叶小纲说:“在我看来,马勒的音乐充满了幻灭感,但我的作品表达了一个中年人对世界仍然充满雄心壮志。”

从1908年到2005年,中国诗词在东西方两代作曲家的助力下完成了一场“环球之旅”。两位作曲家跨越时空的“同题创作”,丰富了诗词的斑斓意象,也让博大精深的中国古典诗词通过音乐语言被世界更多人所认识、所喜爱。

特派记者 朱渊 (本报北京今日电)