

让传统文化活起来

每年暑期,都有一批动画佳作集中亮相。今年,近期开播的国产动画作品《雾山五行》后来居上,俨然一副“黑马”的姿态。动画目前刚刚播出2集,已经在哔哩哔哩网站上收获了超过3000万的播放量,追番人数达250万人。不少观众看过第一集便化身“自来水”,热情地向朋友推荐:“这就是我想看的中国动画!”获得这样的评价,《雾山五行》靠的是从画风到故事中,一脉相承的中国色彩。

传统国画的魅力

《雾山五行》的剧情取材于《山海经》的志怪传说,讲述了上古时期妖兽纵横,一位神秘道人将阴阳五行的特殊能力分别传授给金木水火土五个家族,以此抵抗妖兽的故事。从片头开始,浓郁的国画意蕴便冲出屏幕,扑面而来,打动无数观众。墨色点染间,张大千的《泼墨图》作为背景徐徐展开,幻化出一个个动画角色。

国画写意、工笔两种风格在《雾山五行》中水乳交融。大多数时候,动画采取了工笔的画法,细致入微地描绘人物和场景。但最令观众印象深刻的,却是写意画法在武打剧情中的应用。第一集主角火行在木桥上与敌人对打时,画面突然从彩色切换成对比强烈的黑白,背景纯白,人物、动作全然省去,以粗犷的黑色线条代替,当中夹杂几条夺目的亮黄,笔触凌厉,变化迅速,让人直观地感受到了双方出招速度之快,充分将中国式的写意从绘画搬到动画之中。

这样的画风让许多年纪较小的观众直呼“特别”。实际上,水墨动画早在60年前就成为中国动画的代表。那时,上海美术电影制片厂以一部《小蝌蚪找妈妈》开启水墨动画的探索之路。之后,《牧笛》《鹿铃》《山水情》等同类作品也都在国际上收获好评。如今,这种动画风格重回新一代观众视野,中国传统美术风格在动画创作领域的独特魅力再一次得到印证。

现代风格的表达

在大部分人的印象中,中国画

是安静典雅的,而武侠动画最具看点的则是拳拳到肉的打戏,两者乍一看有些矛盾,《雾山五行》却找到了微妙的平衡,让古老的水墨画在年轻的动画作品里有了现代表达。

在《雾山五行》中,水墨画打破成见,被用于描绘各式各样符合现代人观感的画面。据了解,导演林魂本身就是一名“武侠迷”,水墨画的中国味与现代武侠的中国味,在林魂手中有了“1+1>2”的效果。此前,人气国漫《大理寺日志》第12集中为人称道的打戏便是他的“小试牛刀”。

四年一剑的坚守

评价这部《雾山五行》,很多人用了“四年磨一剑”这句话。早在2016年底,《雾山五行》的先行短片就已经上线。很多观众盼了四年,才盼到了它的正式亮相。

仔细看过片尾的演职人员表,就会明白这部作品的创作为何需要如此之久——主创团队总共只有6人,每个人都身兼数职,导演林魂的名字甚至在表中出现了11次。在作品上线之前,对于主创团队来说,资金、人才,每一样都是困难。但坚守,是他们的选择。开播日当晚,林魂写下长文,回顾创作历程:“从决定做动画开始就做足了困难的准备,只是没想到踏出这一步竟然花了近十年。”中国动画人的坚守从来不会被埋没,因为每一位观众都是他们的知音。

演职人员表的末尾,林魂留下一句话:“请珍惜每一位坚持并坚守的动画人。”此时,满屏的弹幕回应:“辛苦了!”

本报记者 吴旭颖

国产动画《雾山五行》两集收获三千万播放量

水墨武侠传承中国色彩

长长网文慢慢攒成好剧

从《庆余年》摘得白玉兰最佳编剧奖说起

随着白玉兰奖一一颁出,第26届上海电视节正式谢幕。

这一届白玉兰奖,是特别的,因为入围名单上首次出现了网播电视剧,《长安十二时辰》高水准制作再现大唐盛世,《庆余年》将热门网络小说改编电视剧引发观看热潮,《鬓边不是海棠红》摄影、美术考究精细。这三部热门网播电视剧凭借优良品质跻身白玉兰奖评选,与台播电视剧同台竞技。

于上海电视节,这是回应中国电视剧发展的整体形势和需要;于网络平台,这是对其不断提升的整体制作水准的高度肯定。白玉兰奖将最佳编剧(改编)奖毫不吝啬地颁发给了《庆余年》。这也是该剧在所获得的六项重磅提名——最佳中国电视剧、最佳导演、最佳编剧(改编)、最佳男主角、最佳男配角(陈道明、田雨双双提名)中最为重视的。这背后,是网络文学IP改编影视作品的一次成功探索。

内容产业 需要耐心

小说《庆余年》讲述了一个少年的成长故事,自海边小城初出茅庐,范闲历经家族、江湖、庙堂的种种考验和锤炼,情节跌宕起伏,人物群像清晰,语言轻松诙谐,呈现出强烈的中国传统文学与当代思维交织的碰撞。作为阅文集团白金作家猫腻的经典作品之一,该小说自2007年在起点中文网连载后,持续保持历史类收藏榜前五名,拥有超高粉丝基础。但不可否认的是,《庆余年》原著接近400万字,格局宏大人物众多,改编影视作品难度着实不小。小说在2009年更新完毕后,版权几经流转,到2019年播出,有整整10年。

这一版的《庆余年》是幸运的。因为它生在上海这方文化创新的沃土里,得天独厚的政策和环境,帮助具有中国特色的好作品生根、发芽、枝繁叶茂。也因为它的主创团队,从出品人程武、曹华益,到导演孙皓、编剧王倦,男主角张若昀,都是原著粉丝,每个人都对《庆余年》里的故事念念不忘,整个主创团队对原著的内核把握及对其多视角的诠释,下了很多功夫,最终达成一致,沉重故事轻松讲。

尊重原著 成功关键

也可以说,尊重原著的故事内核,尊重原著的核心价值

观和粉丝需求的改编原则,是剧版《庆余年》受欢迎的重要原因所在。在改编的过程中,阅文作为IP内容和粉丝的源头积极参与探讨,明确原著内核价值,并组织原著粉丝提前观影,在改编过程中给予意见和建议。

编剧王倦摘得白玉兰奖最佳编剧(改编)奖,足见在尊重原著的基础上,其改编功底对网络文学IP扩圈的重要贡献。首先,在故事推进过程中剧版《庆余年》特别设计了非常多有趣的、互动性强的点,能够引起大家的共鸣和讨论;其次,在内核设定方面,主题为现代思维和古代制度的碰撞,这样的冲突和矛盾让读者和观众投入了更多情感,更关注主角的命运进程;另外,在角色人性设计方面,突出人物的精彩和复杂,故事本质上都是人性的展现和碰撞,所有的矛盾都围绕最根本的人性冲突而爆发。白玉兰奖给出的颁奖词则是:“在原著小说的基础上尝试了独特的表达,细处见微光,轻松幽默的语言风格,有新时代年轻感的人物设置,让人耳目一新。”

这样的《庆余年》是面向所有用户的作品,不仅改变了以往男频大IP破圈不易的问题,还凭借剧集的热度和口碑,在播出后反哺了网络文学IP。在《庆余年》播放期间,原著在起点读书APP上的在线阅读人数、单书在线阅读收入增长超过50倍,小说在完结十余年后重登阅文平台畅销榜榜首。共收获了350万次推荐和60余万次打赏。

相比沉甸甸的白玉兰奖杯,相比累累的纪录和荣誉,对书迷和剧迷来说,更好的消息是——腾讯影业是以“五年三季”的模式进行的《庆余年》规划和开发,去年播出的是第一季,第二季和第三季都已在筹备中。

首席记者 孙佳音

《庆余年》海报