

■ 《小林》剧照

看中国动画的传承

从《天书奇谭》 到《中国奇谭》

优秀传统文化的新时代表达

◆ 阴适然

最近,一部以“妖怪”为主题的动画则让人眼前一亮,这就是上海美术电影制片厂牵头制作的短片集《中国奇谭》。这次的新作品是对传统的继承也是对中国动画边界的探索,将悠久的中国传统美学与现代技术相结合,其中既有剪纸、水墨、偶定格元素,也有对现代的三渲二、CG技术的运用。

《小妖怪的夏天》取材家喻户晓的《西游记》,剧情没有聚焦于取经的师徒四人,而是剑走偏锋地讲述了一个连姓名都没有的小猪妖的故事。人们不禁感叹,这只小猪妖分明就是当代职场“打工人”的缩影。小猪妖为了让箭更容易瞄准,为箭加了羽毛,最终被熊教头一把折断,当他得意地讲述他的新发明时,却被教训道:“你在教我做事?”小妖们辛苦收集的柴火,因为上级一拍脑袋,小人物的辛苦随风而逝。幽默的故事中,包含了现代人的心酸。这种当下的思考为这部400多年前的故事增添了新的活力,也给观众与故事中的主人公之间架构了可以相互沟通的桥梁。

如果说《小妖怪的夏天》达到了叙事上的高度完整,《鹅鹅鹅》则表现出无限延展的意境与哲思。导演采用默片的形式,通过字幕连缀剧情,在货郎路遇狐狸书生并与书生饮酒的两个简单场景中,以素描和水墨相结合的手法建构了黑、白、红三种色调的影像空间。在这种极简的形式、有限的空间中,导演以丰富的想象力创造了一个虚实相生的世界,让我们看到了世界中的真实与虚幻、情感中的欲望与背叛。

导演以第二人称叙述的形式,将观众代入到主人公的视角中,并增加了一条货郎与鹅妖的情感线。货郎原本是狐狸书生一兔妖一野猪妖一鹅妖故事的旁观者,但是当他发现自己爱上鹅妖后,他也成了这个情感链中的一员,“把当代人的情感折射进主人公的感受中”。对爱情的患得患失、情感的来去无踪,正是对这个快节奏时代下人类情感的真实写照,爱情仿佛来自一瞬之间,却又很快消

失在深渊巨口之中。最后当货郎捡起心上人留下的耳环,那一颗颗珠子却慢慢消失化作了天边飞鸟,真实与虚幻的遐思也弥散在群山与云雾之间。

当然,这样具有独特风格的作品并不一定会受到所有观众的青睐,特别是在播出后,一部分观众高呼“看不懂”。但正是这种看不懂的作品,给了观众思考的余地,以一种少即是多的留白形式,展现中式美学的内在风骨。动画,不仅仅属于低年龄段的孩童,作为一种艺术表现形式,它可以有憨态可掬的人物,也可以有引人深思的内涵。它可以是世态民情、宇宙星空,是一种内容与形式相互交融的美。

正如席勒在《审美教育书简》中所提出的通过审美教育来塑造性格“完整的人”,优秀的动画作品不止一种风格,但能够给观众提供良好的审美体验才是真正优秀的中国动画。

《中国奇谭》自元旦开播,仅播出三集,已在B站拿下9.9的超高评分。这部由上海美术电影制片厂(下称“上美影”)和哔哩哔哩(下称“B站”)联合出品的动画短片集,包含8个植根于中国传统文化的动画短片,由总导演陈廖宇带领10位分集导演历时两年创作完成。主创团队日前接受采访,分享了创作心得。

新国风的探索

10位分集导演,清一色三四十岁,是中国动画创作的新生力量。他们在《中国奇谭》中表现出的想象力和创造力,在动画界刮起了一阵新国风。

从形式上看,已播的《小妖怪的夏天》和《鹅鹅鹅》是手绘动画,《小林》是纯三维动画,后续将播出的《小满》是剪纸动画,《玉兔》是定格动画,《飞鸟与鱼》则是“三渲二”动画……从故事上看,《小妖怪的夏天》是对《西游记》的全

新解读,《鹅鹅鹅》是改编自传统志怪故事《鹅笼书生》,《小林》则是纯原创剧本,《飞鸟与鱼》和《玉兔》从海报上就能看出科幻的色彩,而《小卖部》又是现实主义题材……“八仙过海,各显神通”,却始终在以不同的方式讲述相同的中国内核。

作为打响“头炮”的第一集,《小妖怪的夏天》里清新的水墨光影让观众赞不绝口,以平凡小猪妖为主视角的故事也让许多“打工人”共情,分集导演於水达成了“将传统国风与当代审美融合”的目标。他解释道:“水墨国画是写意的、抽象的、平面的,不讲究光影。而这个故事叙事性很强,需要让观众有代入感,我必须加入一些现代动画的手段,让写意的画面也有写实的感受,找到微妙的平衡。”

作为前三集中唯一的三维动画,《小林》分集导演杨木在呈现国风上面临更大的挑战:“中国人是隐忍而善良的,不会将所有东西讲透,但很多观众习惯了国外三维动画作品精致、细腻、夸张的风格,二者无疑是矛盾的。”于是,杨木借鉴了定格动画和人偶动画的风格,用木偶的拙感破坏三维动画的流畅感,让《林

林》呈现出独特而鲜明的中国风格。“我没有使用水墨、灯笼、汉服这种明显的中国元素,而是运用了很多中国式的表达、暗喻,比如人和狼不同的脚印,暗示外表和内心的不同,所以才会有些观众觉得,虽然看不到《小林》到底哪里‘中国’,但又感觉它确实很‘中国’。”

上美影的基因

“还得是上美影!”这是很多观众刷屏夸奖《中国奇谭》的一条弹幕。“从片名就能看出来,我们在致敬上美影经典作品《天书奇谭》。”陈廖宇说,“我们希望用多元化的方式,呈现各种各样的妖怪故事,所以又在‘奇谭’前面加了‘中国’,让这个概念更加宽广。这个名字对于我们的创作团队来说也是一种压力和动力。”

《天书奇谭》的元素,还在饱受好评的第二集《鹅鹅鹅》中出现。片中那位断了腿、画着大大腮红的狐狸公子,让人一看就想起了《天书奇谭》里的阿拐。分集导演胡睿表示:“我是《天书奇谭》的‘铁粉’,阿拐是我最喜欢的角色之一,这个狐狸公子,就是致敬阿拐。”

“创作中,上美影的老师们为我们提供了专业又开放的氛围。”杨木说,“这些前辈总是一眼洞穿我想表达的内容,不会错过任何一个我设计的细节,同时他们也非常尊重和鼓励年轻创作者,因此给出的建议十分精准,一下子切中要害,让我茅塞顿开。”

《天书奇谭》的导演之一钱运达,是陈廖宇的大学老师;如今,陈廖宇带领青年导演们创作出这部《中国奇谭》,也是对中国动画和上美影作品的一次传承。

有活力的国创

为《中国奇谭》组起这支年轻导演队伍的,正是陈廖宇,他透露了自己邀请导演的标准。

陈廖宇倾向于邀请三四十岁的导演,是因为“这个年纪的动画导演已经完成了相当足够的创作经验积累,而他们又不像更年长的导演已经拥有成功的、相对固定的风格。他们的创作欲望和创作热情是最强烈的,是最需要创作机会的,也是最能体现国产动画创作生命力的人”。

当然,选择导演的根本标准,还是陈廖宇在立项之初就定下的作品的基调。“要有广义上的中国特性,但又要有天马行空、各显神通的理解和表达。这也是我们选择‘妖’这个主题的原因,它既是一个中国传统的、具体的概念,又是人们想象的产物,有开放性的创作空间。自始至终,这都是这个项目的追求。”因此,在选择导演和帮助导演创作的时候,陈廖宇也以此为目标,倘若找了一位擅长手绘类型动画的导演,就尽量再去寻找剪纸、三维类别的导演,即便是同样的手绘类别,也要求在叙事方式、视觉风格上有明显的区别。“将创新、探索做到极致,同时讲好故事,这也是继承美影厂前辈们的创作思想。” 本报记者 吴旭颖

■ 《小妖怪的夏天》剧照