

“大圣”60年后 “奔赴热爱”

上影元续写《大闹天宫》经典焕新 IP

文化中国行

如果要问,谁是中外观众最熟悉的中国动画明星?无论候选答案有多少,“齐天大圣”或许都会是你我最终的选择。2024年,是《大闹天宫》制作完成60周年。60年前,他为何能横空出世?60年后,他又凭什么与时代共振,始终鲜活?

常看常新

将时间拨回1964年,历经三年精心制作,上海美术电影制片厂推出了彩色动画长片《大闹天宫》。在电脑制作技术尚未诞生的年代,这部上下两集共120分钟的原画创作全靠原画师们手绘完成。作为中国动画学派的代表作之一,《大闹天宫》动画中仙气飘飘的天宫、瑰丽多彩的山水与表情生动、动作流畅有力的大圣相映成趣。无论是场面塑造还是角色造型,典雅的水墨国风配合大胆夸张的装饰性元素,让一个令人神往的中国古典神话世界,就这样跃然而出。

更可贵的是,已经成了国民共同记忆的《大闹天宫》,60年过去依然活跃在我身边。作为《大闹天宫》IP的独家授权运营方,2024年上影元融入最新技术与传播手段焕发经典,让各个世代的观众都能对大圣“常看常新”。

8月,上影元联合小红书电影发起艺术创作大赛,邀请全网艺术创作者以不同的艺术形式诠释“齐天大圣”。此前,上影元联合生成式AI平台Tiamat发起了“《大闹天宫》传奇60载——不负热AI,焕发新彩”AI创绘大赛,半个月里征集了3000多幅以《大闹天宫》中悟空形象为灵感的作品。先进的AI技术成了创意的放大器,更加拉近了热爱与艺术创作的距离。

征集结束后,上影元独出心裁打造了“城市艺术画廊”,在上海、西安等城市的重点商圈、公交车站等展示本次AI创绘大赛的优秀作品与特约作者作品,带着变化多端的“大圣”刷满存在感。

焕新归来

不难看出,让更多人参与共创,是上影元焕新经典IP的重要方法论。为了更好地支持艺术创新,挖掘新生力量,上影元于2023年开启“艺术元计划”。热度拉满的“《大闹天宫》艺术创作大赛”和“AI创绘大赛”,正属于“艺术元计划”的重点支持项目。参赛创作者不仅获得现金奖励,也被纳入上影元未来项目计划人才库,后续将获得更多商业合作机会。而2024年巴黎奥运会前夕,“艺术元计划”推出的动画短片《奔赴热爱》更是以贯穿全片的“大圣”形象,诠释了现代体育精神和传统中国文化在新时代的融合,获得了全网超过两亿的播放量。短片创作由汤厉昊、周方圆、黄亮、宋萍、卫诗磊、赵麟、陈可夫七位青年导演共同完成,富有才华的青年动画人在这部短片中汇聚集结,比拼创意、同台竞技,从生活中寻找有关运动的灵感,并将之与戏曲、

脸谱、水墨画、木版年画等中国传统文化艺术形式巧妙结合。值得一提的是,《奔赴热爱》的联合出品方之一陈廖宇工作室与上影元的下一次共同出品更叫人期待,《中国奇谭》首部动画电影《小妖怪的夏天:从前有座浪浪山》已定档2025年暑期档。

除了内容创作,线下沉浸式体验的不断探索,也让经典内容有了新表达。除了在今夏的上海国际电影节特别展映《大闹天宫》这部经典作品,让观众再次通过大银幕领略“齐天大圣”超越时间的艺术魅力,8月上影元与Rokid联合打造了“《大闹天宫》AR数字主题展”,通过“IP+AR”的深度联动,重新定义商业综合体中的文化体验方式。配合现场的特色展陈,观众们只需要戴上Rokid AR眼镜,就可以跳出现实与“大圣”并肩作战,在《大闹天宫》的神话世界里感受科技与经典动画的魅力。

以艺术共创为源头活水,以最新技术为助力,以丰富的营销、传播玩法为途径,上影元为《大闹天宫》这一经典IP赋予更多具有时代特色的文化及商业价值,也为讲好中国故事、传承中国传统文化打开了新思路——传统文化的传承离不开与时代的共振,只有通过时代情绪的深入洞察和对新世代生活方式的理解,经典IP方能在新时代挖掘出新表达,焕发出新魅力。

本报记者 孙佳音

文体特写

为纪念恩师、越剧“范派”宗师范瑞娟诞辰百年,昨晚,越剧名家韩婷婷以潜心创作的三首新作,携手作曲家何占豪、舞蹈家王佳俊以及音乐唱作人王昊在上海的朵云书院·旗舰店,开启一场穿越时空的艺术对话(见右图)。这场名为“婷有范——云端飘来的心声”的活动,既为致敬经典,寄托对恩师的思念之情,也为探索越剧流派传承与发展。分享会最后,在239米高空的朵云书院,韩婷婷含泪道:“老师,您好!婷婷很想您。我会在今后的道路上,继续越剧的探索,用我的方式来传承您的经典、您的流派。”

范瑞娟别名范竹山,她一生爱竹。韩婷婷此次推出的《爱竹之人人似竹》就是一首以“竹”为名传递“思念”的越剧开篇。她说:“我愿以此曲致敬恩师,谨记她的教诲——做人当如竹,挺拔劲节,翠竹长青。”

和越剧结下一生情缘的韩婷婷,出身京剧世家,主持人林海将她的选择笑称为“投入‘师门’的同时‘背叛’了家门”。回首过往,她直言

云端飘来 “爱越之声”

韩婷婷要用自己的方式传承范派

离不开老师的关爱和扶持:“记得以前常去老师家,每次一只脚刚踏入门口,老师就要考功课——最近练功了吗?有什么演出吗?老师对艺术的纯粹和执着影响我至深。”

或许并没太多人知道,早在20世纪80年代,韩婷婷就推出过流行音乐唱片,而徐小凤那首传唱至今的《别亦难》,源自越剧电视剧《李商隐》主题曲,原唱正是韩婷婷。此次,将越剧和流行歌曲相结合,是一次大胆尝试。在《对话苏轼之水调歌头·明月几时有》和《对话苏轼之江城子·乙卯正月二十日夜记梦》两首歌曲中,她将越剧和传统诗

词入歌,让梁山伯对话苏东坡。在QQ音乐、网易云音乐等平台,两首歌曲推出后反响不俗,年轻乐迷纷纷留言:“苏轼的词被吟诵过无数遍,但以这样的方式入歌,和越剧一唱一和,别有韵致。”

追溯两首歌曲的灵感,还是源自范派小生对梁山伯的独特情感。“梁山伯是每个范派小生的必修课,但我始终在试图突破人们对这个人物的既定印象。”在韩婷婷看来,“淳朴憨直是梁山伯的品质,可他的形象不应只是‘呆头鹅’。”她前前后后推出过四个《梁祝》版本,传统版、交响乐伴奏版、弦乐四

重奏版,还有越剧电视剧《蝴蝶的传说》。

多媒体经典交响版《梁祝》于2005年推出。这部作品在越剧本体唱腔的基础上,融入了小提琴协奏曲《梁祝》的音乐。何占豪回忆当初的创作经历,说起最先写就的《小梁祝》里有一段几乎是范瑞娟的原唱腔,“她所创弦下调,让不少国外音乐家都着迷。”一生致力于“外来音乐民族化,民族音乐现代化”的他也鼓励韩婷婷在越剧唱腔上不断创新。

《蝴蝶的传说》由韩婷婷和越剧名家、袁派花旦方亚芬联袂出演,当年播出时就获得不俗的收视率,就

是现在依然在B站等平台“圈粉”年轻人。因剧中对梁山伯这一人物的创新,拍摄期间,两人一度很忐忑,怕被扣上“离经叛道”的帽子。正是宗师袁雪芬和范瑞娟亲临现场助阵,给予他们创新的勇气和底气。

韩婷婷记得,拍“楼台会”那天特别冷,拍摄地在木渎古镇。两位老师清早出发一路颠簸赶到拍摄场地,给爱徒梳理人物情感变化的脉络,不厌其烦地抠戏,从一个手势到一个眼神。她说:“那场戏是一条过的,我和亚芬都很投入。我记得导演喊卡很久,她的眼泪还在不断往下流。所以现在你们在剧里看到的每个镜头都是我们当时最真实的情感流露。”

在越剧“范派”宗师范瑞娟诞辰百年之际,往事历历在目。韩婷婷说:“越剧之所以能以青春姿态,吸引一代又一代的越剧迷,源自剧种不断求新求变的基因。我们老一辈艺术家、流派创始人,没有一位不是在创新中发展。作为当代越剧人,我们也在不断拓展越剧的外延,寻求无限可能,让越剧以更多元的面貌融入当下,让‘越潮’涌动年轻的心。”本报记者 朱渊