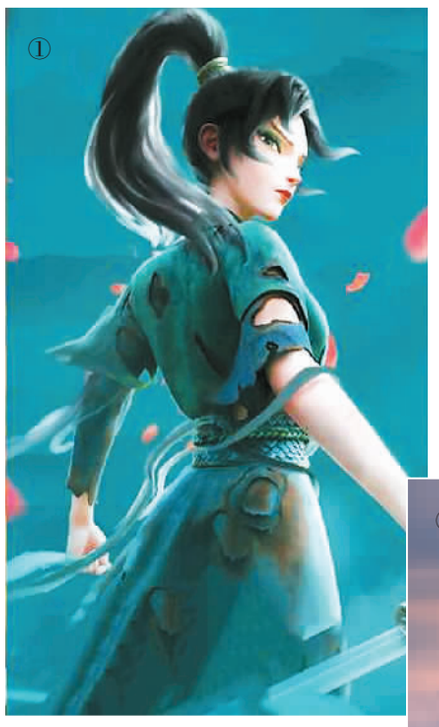
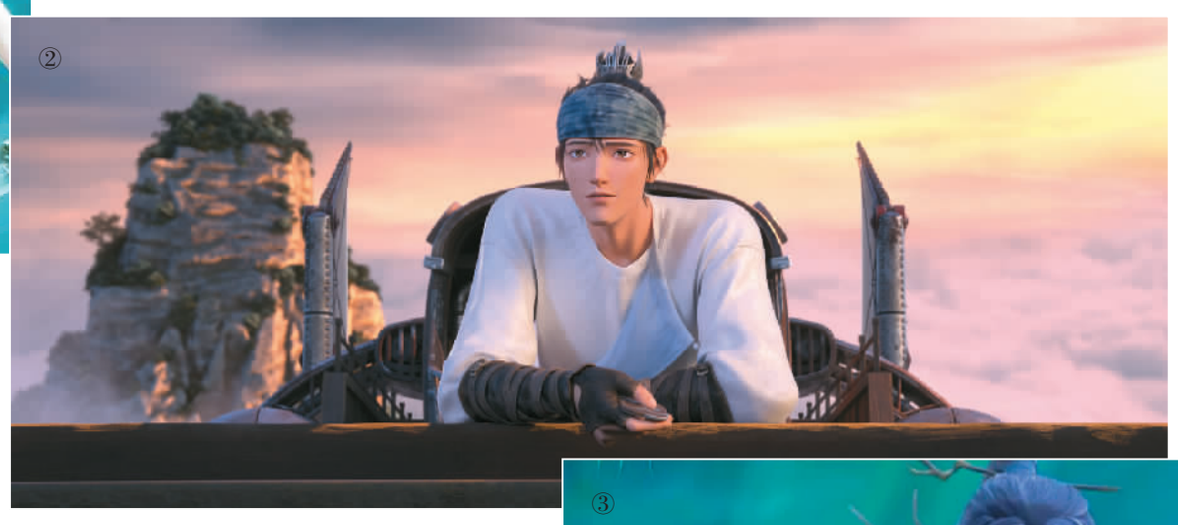
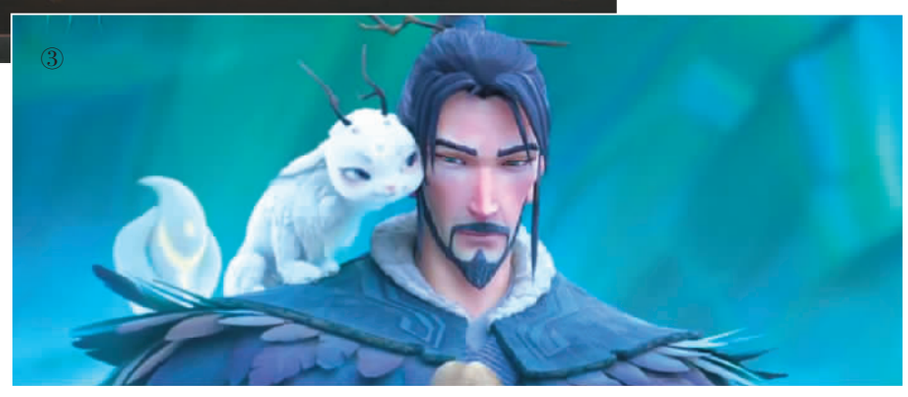
陈酒调出新口味

——国产动画电影对神话传说的创造性改编

刘　藩　江美燕







①《白蛇2：青蛇劫起》剧照。
②《新神榜：杨戬》剧照。
③《姜子牙》剧照。
图片来自网络

备受瞩目的国产动画电影《新神榜：杨戬》在暑期档公映，作为取材于传统神话传说的幻想题材动作大片，为电影市场注入了活力。近年来，从《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《白蛇：缘起》《白蛇2：青蛇劫起》到《新神榜：杨戬》，对中国经典神话传说进行改编创作的动画电影接连不断，传统文化的现代化呈现已经成为动画电影主流，也是观察、思考国产动画电影市场和艺术的重要视角与路径。

经典人物的时代新意

对于取材经典神话传说的动画电影而言，能否将人物角色进行现代化转变，为耳熟能详的故事再添亮点、再出新意，是成败的关键。如今的动画电影受众并不局限于少儿，而是面向全年龄层，人物的复杂化几乎成为必然。角色拥有复杂人性与丰富内心，既是现实世界的真实映射，也是人物塑造的创新思路，从而搭建起角色与当代观众之间的沟通桥梁，获得认同和共鸣。

如《新神榜：杨戬》中的主角二郎神杨戬，一反传说中所向披靡、震天撼地的英勇神将形象，瞎了第三只眼，失去所有功力，沦落成为了一点小钱去抓偷药小妖的“赏银捕手”。随着故事的进展，影片又借杨戬劈桃山救母的神话与封三圣母入华山的传奇，将其转变成被自己的师父为了守护权力而欺瞒利用的一枚棋子。最终杨戬奋起抗争，破解所有谜团，消灭了恶神，显示了与当今观众同样的向真向善追求。电影中另一角色沉香的人设也昭示了这一点。沉香在影片中是一个消瘦、沉默、孤僻、叛逆的少年，因为幼时寄人篱下，心灵伤痕累累。他的一切决定都只从自我出发，这与当下一些存在心理障碍的年轻人如出一辙。最终他通过亲情和爱获得了解脱。

《哪吒之魔童降世》里，哪吒通过种种曲折遭遇获得精神上的觉醒，认为除了天命外，自己的命运更应掌握在自己手里。这是当今顶住压力顽强成就自我的年轻人在动画电影中的艺术折射。《白蛇2：青蛇劫起》中的小青则反映了部分女性的成长过程。她从相信、依赖别人到逐渐自我成长，越来越独立、强大、坚韧，从而保护自己，也保护自己想保护的人。

这些动画电影中全新的人物改编，既是经典角色的现代化呈现，也融入了当下社会生活中年轻人遇到的问题，体现出时代新意。青年观众可以从中找到自己的“替身”，那些在影片中艰难跋涉的人物，就像在生活中努力奋斗的他们自己。艺术源于生活，人们可以从影片中发现与生活中类似的难题，这些经典人物的选择也能给观众带来启迪。

新美学风格在形成

动画电影的视听效果是创作要点，也是重要看点。近年来，我国的动画电影正在逐步形成以新中式美学为主基调，杂糅部分西方元素的艺术呈现。如《新神榜：杨戬》中，仙界云雾弥漫的背景与未来纪元里的飞船、时空穿梭机结合，打造出宛如正在进行星球大战的另一个时空。古代神话传说与现代高科技相结合，从审美方面为观众营造了沟通古今的绿色通道。整部影片在特效和画面美学上开创了新境界，杂糅多种元素又仿若天成的动画场景，屡屡令人眼前一亮。影片中最动人的是《洛神赋》舞蹈场景，通过对敦煌壁画的模仿和空中“混元气”托起的动态群舞，仿若飞天神女再现，伴随着轻轻吟唱的女声歌谣，造就了如梦似幻的盛大场面，呈现了一场视听盛宴。这些手法延续了制作方追光动画在《新神榜：哪吒》中的蒸汽朋克画风，也与《白蛇2：青蛇劫起》中的废土风杂糅古代兵器、古代建筑的做法异曲同工。

《新神榜：杨戬》中不同角色的法身出体，伴随粒子渲染和各种法器的特效，造就了气场全开、氛围感十足的打斗场景；从四大天王的4种不同法器，到沉香使用各种神通时展现的正邪法身，再到最终杨戬举斧劈山的绚烂场景，尤其是片尾宏大的太极空间3D水墨画的呈现，令影片的二维水墨画完成向三维动画的转变，想象瑰丽，风格鲜明，显示了国产动画片在特效技术上的巨大进步。类似的是，《白蛇2：青蛇劫起》中也使用了道教理念，通过“风火雷电”四劫，展现了修罗城消亡的雄奇场景。

总体而言，市场反响较强的国产动画电影，往往在视听风格上呈现出中西合璧、古今融通的特点。动画电影新的美学风格、潮流的形成，还需要更多高品质、风格近似的作品持续涌现，但目前此类国产动画电影在这方面已经积累了宝贵的经验，值得赞许。

传统故事的现代化改编

近年来，国产动画电影出现了不少取材传统神话传说的新作，大多数动画质感和技术效果良好，但叙事能力尚有差距。

通过近年来多部动画电影对经典封神故事的改编，已经造就了全新的“封神宇宙”：神魔争斗不息，三界变幻不居，人间爱恨情仇滋生，悲欢离合流转。《哪吒之魔童降世》中的哪吒原本命定助周伐纣，却偏偏身携“魔珠”出生；《姜子牙》中本该成神的姜子牙因放过了一个被他视为苍生之一的狐妖“小九”，自己被流放多年。动画电影将封神故事进行了现代性的转换与重构，融入当下社会普通人的情感，已经成为动画电影创作的新趋势。

我国神话传说中的西游故事、封神故事等想象奇异独特、情节延展性强、影响深远，非常适于进行动画电影改编。这些题材的创作难点就在于找到情节、情感与当下观众的共鸣点，重塑人物，重构情节线，触及当下的热点社会话题，启发青年观众对人生问题的思考。这些动画电影往往源于经典又有别于经典。老酒如何调出新口味，我国电影工作者正不断迎接挑战，也不断谱写着华彩新篇。

（作者单位：刘藩，中国艺术研究院；江美燕，澳门科技大学）

《运河边的人们》：用新视角讲述地标史故事

赵　彤

“靠山吃山，靠水吃水”是因地制宜的生存法则。即山写山，因水写水，是感物抒怀的运笔策略。中华民族在广阔领域中生存发展，显示出多样的适应力与创造力。与之相应，讲述生民、生活与生机的故事也常常围绕着多样的地标风物徐徐展开。电视剧《运河边的人们》用新的视角，为地标史故事探索了新的讲述方式。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”视点不同，风景各异，所得有别。如果说电视剧《运河风流》是以济宁为中心，讲述了大运河北段的传奇故事，那么《运河边的人们》则是以东江市为中心，讲述了运河南段的一段历史过程；如果说《楼外楼》《运河风流》讲述的是辐辏于文化地标的过去时奋争故事，那么《运河边的人们》讲述的则是现在进行时的奋斗故事。运河北段与南段的故事、过往与现在的故事，都是绵延数千里、贯通千百年的运河故事的组成部分。而开掘地域文化资源，对宏大历史地标进行某段历史时限的艺术开发，讲述大运河“东江段”周遭的当代故事，是《运河边的人们》的特点之一。

《运河边的人们》的剧情起自2003年，延至2014年之后，描写了大运河“东江段”从污染治理、河道清淤、古街改造、申报世界文化遗产到发展文化产业的历程。这是古老的大运河获得新生命、展现新气象的故事。其中诸多叙事元素的设定与结构，都很耐人寻味，给人留下深刻印象。

主角路长河不仅是运河边长大的孩子，还是历史系毕业的学生。前者标定了他的地域身份，后者又赋予了他超越东江一隅的历史文化身份。他是治理开发运河的一线“排头兵”，而他的老师及岳父梁家轩教授也是历史学家。这两个角色被赋予历史学背景，都是正面主角，可以看作是创作者对历史的崇敬、对文化传统的强调。不仅如此，剧中翁婿两代人念兹在兹的运河焦虑，对运河治理与文化保护的担当，乃至梁家轩倒在呼吁保护运河的讲坛上，路长河顾河顾不得家的日常，都与“鲧禹治水”传说的文化原型系于一脉，只是将父子更换为翁婿兼师生。运河史也是中华民族治水史的一部分。《运河边的人们》以历史因缘为辅助讲当代故事，让运河边的儿女、古代史的传人，成为当代史故事中的继承者，成为贯彻新发展理念的实践者。创作者在“路长河”这个姓名中，隐喻了这条长河也是上下求索而来的漫漫长路，它历经千年，达于当代，并通向未来。

大运河进入世界文化遗产名录是本剧叙事的焦点。大运河申遗成功前后出现的外籍角色群体，是这部中国故事别具特色的景观。大卫因追慕路小惠来到东江并参与到运河活态博物馆的筹划工作中，玛莉因职务所需而来，杰斯是受路长河聘请参与夜景照明工程招标项目而来，托马斯因捐献运河文物而来。运河边上，不仅有中国人，还有外国友人，从而使大运河作为世界文化遗产的世界性得到了呈现，世界文化遗产及其所在地的包容性得到了表达，东江市的开放胸怀得到了彰显。《运河边的人们》中的这几笔，以大运河保护和东江市发展为标本，写出了中国在自主发展的同时继续开放的姿态和面向世界的胸怀。

（作者为中国文联电视艺术中心副主任）

《运河边的人们》剧照。　　**出品方**供图

图片新闻

湖南省主题书法展举办

9月3日，“江山壮丽 人民豪迈——湖南省主题书法展”在国家博物馆开幕。该展览由湖南省委宣传部、湖南省文联主办，湖南省书法家协会承办。

此次展览分为“江山就是人民”“江山如此多娇”“挥毫当得江山助”3个篇章，参展作品共59件，以楷书、行书、隶书为主，兼及少部分草书、篆书。

展览以丰富的书法艺术形式，集中表现湖南省内外当代书法家对祖国、对江山、对人民的深厚情感，着力书写歌颂党和人民的优秀篇章。图为观众正在展厅观展。

席满惠摄影报道

纪录片《众神之地》

探索人与自然的关系

本报记者　**苗　春**

仅有4集、每集50余分钟片长的纪录片《众神之地》，自7月11日在B站上线以来广受好评，虽然收官已近两个月，但口碑仍持续走高，目前以豆瓣9.3分位居今年国产纪录片榜首。

片名中的“众神”实际上指的是4种“华夏神兽”：青藏无人区的野牦牛，中华白海豚，云南野生亚洲象和野生东北虎。它们曾是远古图腾，如今对中华大地上不同区域的自然生态具有重要的代表作用。

导演曾海若说，他很早就想以纪录片的方式探索人与自然的关系。《众神之地》之所以选择以动物尤其是这4种位于食物链顶端的大型哺乳动物作为切入口，是因为“野生动物是自然的晴雨表”，而且“动物类纪录片是纪录片的重要类型，也是中国纪录片相对薄弱的题材”，他希望能有所突破。

这部纪录片虽然以动物为主角，但本质上是一部人文纪录片。首集《荒野上的轮回》播出后，片中无人区巡护员救助落单小牦牛的故事被网友热切关注。小牦牛把保护站当家，跟着巡护员一起出操、散步，很有灵性。

第二集《粉红色的回忆》完整拍摄了成功救助中华白海豚的真实案例。为了让误入内河的白海豚回到海洋，广东江门中华白海豚保护区巡护员冯抗抗等带领村民一起徒手挖掘水道。当搁浅泥潭的老年白海豚最终重获自由，屏幕前许多网友热泪盈眶。

《寻找故土》跟踪呈现了云南野生亚洲象家族的生存现状，大象家族成员的一举一动都牵动着网友的心。巡护员赵平与亚洲象家族“亦亲亦友”的关系让很多人动容，他与大象“老三”之间的互动弥足珍贵。

1988年，中外专家经过联合调查，认为中国已无繁衍的东北虎种群。然而《山神归来》中，以冯利民为首的研究团队坚持用科学手段长期追踪，加上东北森林生态系统持续向好，终于捕捉到年轻雌虎“十月”的踪迹，它不仅在东北定居，还顺利诞下4胎小虎。

《众神之地》只有4集，却历时多年打造。曾海若团队从2017年开始筹备，做了大量调研，拍摄历尽艰辛，而且出片率很低。曾海若介绍，这4种动物都很难拍，比如亚洲象的拍摄费了最大力气，热带雨林里经常下雨，拍摄时还要翻山越岭。他们经常很长时间都找不到象群，令人十分气馁；可是一旦找到了，摄制组会被野象追赶，非常危险。他表示，希望借这部纪录片提醒大家，对自然要怀有敬畏之心，“不要去打搅动物，它们在哪里生活，我们就提供方便；它们想做些什么，我们就尽力帮助。这是最大的尊重。”

《众神之地》工作照：摄影师在野牦牛栖息地拍摄。**出品方**供图

电影频道传媒关注荣誉揭晓

本报电（记者**苗春**）9月3日晚，2022电影频道传媒荣誉之夜在北京通州运河文化广场举行。活动由电影频道节目中心主办，北京市通州区人民政府联合主办。

15项传媒关注荣誉于当晚一一揭晓。《长津湖》荣膺评委会荣誉影片，《我和我的父辈》获得最受传媒关注影片。最受传媒关注导演为文牧野；首执导筒的章子怡凭借《我和我的父辈》中《诗》这一篇章获得最佳新人导演。最受传媒关注男女主角分别为张颂文、袁泉。

今年，电影频道传媒荣誉首次向全社会媒体公开投票渠道，召集全国媒体从业者秉持专业、客观、真实的职业态度参与评选。8月26日至9月1日期间，共有来自1421个媒体机构的12370名媒体人参与投票。