

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

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,也不断谱写华彩新篇。

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,仿若飞天仙女再现,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。



本版稿件据《人民日报海外版》

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暗示了这一点。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。



《运河边的人们》剧照

“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斗故事,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

《运河边的人们》——用新视角讲述地标史故事

□ 赵彤

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。