

《长安三万里》等国产动画电影热映——

在传承发展中 赓续中华美学

□ 饶曙光 王士霖

7月8日,国产动画大片《长安三万里》公映,受到广大观众的喜爱和追捧。这是追光动画继“新传说”“新神榜”系列之后打造的“新文化”系列的首部作品,历时3年制作完成。业内人士普遍认为,从国产动画电影持续挖掘中华优秀传统文化资源的角度来说,《长安三万里》可谓集传统文化的创造性转化与创新性发展之大成。

事实上,从上世纪中叶“中国动画学派”建立以来,中国动画始终坚持向传统文化探宝,从中挖掘经典素材,寻找经典故事进而塑造典型形象。近年来,以《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《长安三万里》等为代表的国产动画电影,对传统文化资源进行创造性转化与创新性发展,在创新文艺表达等方面做出了积极有益的探索与实践。

赓续传奇叙事传统

从上世纪的《铁扇公主》《神笔马良》《大闹天宫》《哪吒闹海》《宝莲灯》到新世纪以来的《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:杨戬》等,大量国产动画电影取材自中国古典小说、神话传说和民间故事等。在叙事上,它们受到中国古代传奇小说的影响,对原型人物和原有故事进行传奇化改写,追求对奇人、奇事、奇景的叙述,形成了国产动画电影的传奇叙事范式。近年来的国产动画电影赓续了这一传统,题材内容通常分为表现神灵鬼怪和描摹人间世态两大类。如《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》属于前者,《长安三万里》则属于后者。

《哪吒之魔童降世》继承了中国动画从古典神话小说寻找创作原型并对其进行传奇化改写的传统。在哪吒的性格塑造上,原型的“自刎而死、重塑藕身”被改写成“自控身体、慷慨赴死”,使其更具传奇色彩;在形象造型上,主创们传统美学趣味进行扬弃,通过采用3D数字技术、加入地方方言等手段,赋予哪吒这一传奇形象新的魅力。

《长安三万里》依托历史人物、真实事件进行创作,赓续了国产动画电影的传奇叙事传统。影片通过诗歌及音乐,构建出独属于中国动画电影的东方意蕴,也构建了国产动画电影的新美学范式。以李白“人世一出世一再入世”的人生逆旅为情节线索,《长安三万里》复沓再三、家国同构,打造了具有史诗风格的国产动画电影,也生动传神地演绎了李白与高适的情谊以及围绕在他们身边的杜甫、王维、贺知章、李龟年、张旭、郭子仪等一群大唐文人武将的传奇故事及情感世界。

充分发挥想象力

动画电影《大闹天宫》根据古典神话小说《西游记》中的精彩篇章改编而成,《九色鹿》直接取材于敦煌壁画《鹿王本生图》,《哪吒之魔童降世》取材于古典小说《封神演义》……中国动画努力从传统文化中汲取养料,在世界动画艺术之林中确立了自己的民族风格,形成了中国动画独特的审美创造经验。近年来,数字CG(计算机动画)技术与VR(虚拟现实)技术等全方位介入动画影像制作,国产动画电影正在以一种全新的美学形态与文化姿态,充分发挥想象力,深度参与中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,成为提升中华文化竞争力的重要载体。

《长安三万里》充满了想象力和创造力。依托数字特效技术,影片不仅在美学形式上竭尽所能地构建大唐盛景,还原大唐气象,展现大唐神韵,而且为影片中的人、事、景注入想象力,与传统文化有机融合,创造出

具有现代性品格的动画电影作品,体现出中华优秀传统文化的现代性价值。

为了获取想象的基础,主创们深入陕西、四川等地采风,参考了100多本相关历史文化书籍,在此基础上通过动画技术建模制作了22个版本的高适、15个版本的李白,最终呈现了长安城景、扬州城景、黄鹤楼、胡姬酒肆、曲江池、岐王府、商丘梁园、云山城、塞北蓟州等多个处于开元盛世前后的大唐城市景观与地理空间,其想象力之丰富、制作难度之大,超乎想象。这种对大唐文人与大唐文化的浪漫想象及其精神气韵的再造,深刻体现了创作者对历史文化资源的深入挖掘与现代化转化。诚如主创团队所言:“这是文化的传承,让观众感受到先人的才华和豪情,体会到唐诗的生命力并生发出自信和力量,是我们的目标。”

兼具视觉奇观与价值表达

当下,国产动画电影正面临前所未有的机遇与挑战。作为一种对人类心灵世界进行想象性创造的虚拟影像,动画电影的重要审美价值之一,就在于它能够借助动画技术构建一种独特的心灵体验与文化记忆。在电影工业化步伐加快的趋势下,兼具视觉奇观与价值表达的国产动画电影有机遇,也面临考验。数字时代的动画电影如何在“奇观感受”和“塑造心灵”的相互博弈中有效平衡二者的关系,如何在充分挖掘传统文化资源的前提下对其进行合理调用、改编、转化,将是未来很长一段时间内,国产动画电影创作者的重要课题。《长安三万里》正是在这样的背景和逻辑下产生的应时与典范之作。

在中国人看来,唐朝是中国文化的黄金时期,《长安三万里》满足了国人对大唐文化的想象,也让观众获得了新的审美感受。通过塑造李白等典型形象,创作者展现了对大唐、长安、黄鹤楼、唐诗等中国传统文化符号的想象与表达。典型形象的魅力能够穿越时空,持续传递给后人力量。《长安三万里》中的李白之所以在今天仍然能闪烁着精神光芒,正是因为其蕴含着中华优秀传统文化的美学力量,始终浸润、滋养、塑造观众的心灵。在此意义上,《长安三万里》实现了技术、美学、文化、产业等多个维度上的深度融合和创新表达。

新时代国产动画电影产业的规模性成长与结构性升级始于2015年的《西游记之大圣归来》以及2016年的《大鱼海棠》,到2019年的《哪吒之魔童降世》取得巨大成功,国产动画电影进入全新的发展阶段,达到了令人瞩目的创作高度。之后的一些动画电影以及最近上映的《长安三万里》等,为国产动画电影产业的结构性升级与高质量发展,再度提供了积极有益的实践性探索和标杆性示范。

未来,国产动画电影还需要创作者在电影工业水平不断提升的基础上,继续推进现代化叙事,不断注入想象力和文化精神,对中华优秀传统文化进行创造性转化与创新性发展,让现代价值理念与传统文化相衔接、相融合,真正起到塑造观众心灵的作用。

据《人民日报海外版》

