

时隔38年《天书奇谭》重映 经典国漫展现“中国学派”魅力

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 宋说

时隔38年，动画长片《天书奇谭4K纪念版》经过漫长地修复，于11月5日登上大银幕重映。对于中国动画影史来说，《天书奇谭》作为中国第三部彩色动画长片，凝结了上海美术电影制片厂一众优秀动画老艺术家的才华与热忱，是一部值得细品的国漫经典。

细节皆可品

《天书奇谭》根据罗贯中的《平妖传》部分章节改编，由上海美术电影制片厂于1983年出品，王树忱、钱运达联合导演。在经过创作者精心改编之后，这部魔幻题材的小说成了一部妙趣横生的动画故事。影片中，天书的存在像是一面照妖镜，善恶由此两分。三只狐狸，偷吃仙丹变成狐妖，盗走天书，代表着邪恶势力。蛋生和袁公，则是正义力量的化身，与妖狐斗智斗勇，夺回被搜刮的民脂民膏。

小时候看《天书奇谭》，圆溜溜的蛋生和胡乱跳舞的狐狸最为吸睛，经过此番4K超高清画面及声音的修复，角色袁公“既有天书理当传授于人”的反叛精神更加焕发光彩。此次《天书奇谭4K纪念版》的修复，保留了原版剧情和人物细节的“原汁原味”，并对原版进行了4K超高清画面及声音的修复，新片在色彩和画质上都有进步，大银幕上会看到动画的更多细节。

《天书奇谭》对神仙、妖怪、帝王、官役、僧侣、商人、农民等众生相都有着生动地刻画，人物群像“各式各样”，六根不净的僧侣，见风使舵的商人，作威作福的地保，贪心不足的县令，好色无能的府尹，腐朽昏庸的皇帝等。

人物造型上，脸形有圆有方，肤色有白有黑，多数人物形象都借鉴了戏曲造型。袁公白袍红脸，连鬓长须，浓眉凤眼，额上弦月印记，酷似京剧中的关公。蛋生参照京剧中的娃娃生，三只狐妖则用到了京剧中的花旦老旦等形象，反派角色在漫画般的夸张中既“媚”还透着毒辣和奸诈，借鉴了京剧

丑角形象贼眉鼠眼的县令，造型源于木偶玩具，全身上下都由圆木构成的皇帝小儿……以韵味十足的幽默展现芸芸众生相。

《天书奇谭》中，主创们大量运用了国画材料且手法不尽相同，比如影片一开始的“云梦仙境”，就是利用传统中国画的水墨渲染而成，展露诗情画意的江南风景。随着情节的进展和场景变化，画师转而采用工笔细描的技法，突出街道市井、亭台楼阁、宫殿庭院、拱桥水榭等人文景观的细节。影片的配乐和画面同样具有民俗色彩，舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷等民俗娱乐项目悉数在电影中展现，还加入了《百鸟朝凤》的片段。值得一提的是，此番新修复的4K纪念版《天书奇谭》，在结尾处还有多位艺术家再次回忆了38年前参与影片制作工作的经历。

“中国学派”现代转型

从最早的国漫作品《大闹画室》到名扬国际的《铁扇公主》，再到水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》，早期的国产动漫善于从民族文化和民俗民风汲取养分，《大闹天宫》中的孙悟空形象来源于京剧，《猪八戒吃西瓜》将皮影戏与剪纸艺术运用到动画中，折纸动画片《聪明的鸭子》，通过折纸艺术让角色更具立体感。《骄傲的将军》则利用京剧脸谱、服饰及道具，增加了角色造型的戏剧效果，并从中国画、水彩画、民间剪纸、折纸、泥塑、年画、窗花中提取元素，从中国古典名著、神话、传说、成语中取材，中国动画人利用独特的民族元素，树立了早期国产动画的艺术风格。

近年来，国漫佳作频出，许多“现象级”作品中都能看到“中国学派”国漫对传统文化元素的运用。比如《大鱼海棠》

中福建土楼、宁波天一阁这些文化地标成为故事的地理背景，后土、嫫祖、祝融、赤松子、句芒、鹿神这些中国古书上的人物成了故事的主角，台词中也包含了二十四节气、中国古典诗词。

这些“新”国漫站在巨人的肩膀上，从《天书奇谭》《大闹天宫》等早期优秀国漫作品中汲取着灵感，形成有着中国文化特色的国漫美学风格。根据谚语创作的《三个和尚》，用简单的形象和生动活泼的画面，揭示出“一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝”的民间哲理，2015年的《西游记之大圣归来》以孙悟空和新角色江流儿，讲述了回归本心自我救赎的道理，《大鱼海棠》尝试触碰“生死”“轮回”等深奥主题，2019年的《哪吒》则用新颖的烟熏妆哪吒形象，发出“我命由我不由天”的叩问，2020年《姜子牙》则打造了一位肩负规则的平民英雄，开头近3分钟手绘片头中，许多天神形象还参考了上海美术电影制片厂的经典作品。

这些“新”国漫作品在视觉和题材上对传统文化的运用和呈现形神兼备，摆脱了国产动漫一度低幼的形象，在立意上也更符合当代人的审美，带来“燃”“爽”的审美快感。《大圣归来》《大鱼海棠》等国漫电影作品是中国动漫人积极探索与实践的结晶，番剧方面，还有国风的《大理寺日志》《百妖谱》《风雨廊桥》《刺客伍六七》等，拓宽了国漫的题材和边界，以水墨风和古典美学给予了国内动画爱好者惊喜。

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑：徐静 美编：陈明丽

食品安

全

开口吃个爽莫把安全忘

食以安为先