

《中国奇谭》获口碑高分 传统美学的国产动画回来了

记者 宋说

传统神话的创新表达

动画短片集《中国奇谭》一共8集的体量,会集了11位导演,目前该作品已上线两集,豆瓣评分9.6分。播出后网友表示被这部国漫惊艳到,“传统美学的国产动画又回来了”。

《中国奇谭》打造了8个根植于中国传统文化的独立故事,分别为《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》。於水执导的中国绘画风格动画《小妖怪的夏天》和胡睿执导的素描写实风格动画《鹅鹅鹅》首先播出,这两部作品另辟蹊径,从内容到绘画风格对传统神话进行了创新表达。

《小妖怪的夏天》故事源自《西游记》,不过主角不是熟悉的师徒四人,而是从一个平凡的小野猪妖怪开始讲起。《小妖怪的夏天》在故事中融入了“打工人”和“普通人”的设定,穿插了许多让人啼笑皆非的“打工人”桥段,比如因为工作压力太大,小猪妖的妈妈感慨小猪妖的“头发怎

么秃成这样”。影片以家喻户晓的故事作为叙事背景,将视线聚焦在《西游记》的最小视角——小妖怪的身上,片中还出现了“你在教我做事”“去做,按照我的方法做”等贴合当下语境的台词,让人完全沉浸在故事的乐趣当中。

短片《小妖怪的夏天》在20多分钟的起承转合里,把传统文化中融入现实立意,令观众的心情跟随角色的境遇起起落落。小猪妖和它的乌鸦队友被熊教头指挥的画面令很多观众共情,角色故事暗含了一些现代职场的现象。在山洞中,小猪妖说想要去外面的世界闯一闯,而妈妈担心他太辛苦,关心他葫芦里有没有装满水的温情对话,也充满着家庭的治愈与温暖。

第二集《鹅鹅鹅》改编自志怪小说《续齐谐记》中的《鹅笼书生》,讲述了货郎在阴森诡异的鹅山偶遇瘸腿的狐狸公子的奇幻之旅。这段篇幅迷你的小故事道尽了“欲望”与“人性”,通过四次“心上人”套娃式的欺骗,表达了人性复杂且狡猾的寓意。在创作风格上,《鹅鹅鹅》全程无一句对白,只是采用文字字幕的形式来进行转场和情节推进,导演胡睿的个人风格十分明显,加上画风和配乐略有恐怖元素的气氛渲染,整个短片看点相当丰满。

致敬经典动画《天书奇谭》

《中国奇谭》每集时长20分钟左右,包含了角色人物的介绍、完整的故事悬念和矛盾冲突、令人意外的转折与收尾,以

及悄无声息融入的哲理探讨,最后实现了故事和观众的共鸣。比如《小妖怪的夏天》有着小人物善良坚强的赤子之心,也令成年人与小猪妖的际遇产生共情。《鹅鹅鹅》有志怪之美,还拥有对人心多变的复杂描写,不禁让人想到此前的经典动画电影《天书奇谭》中蛋生与狐狸精智斗的过程。

有观众在评论区写道,“看《中国奇谭》感觉童年回来了”。曾经创造国产动画巅峰的上美影历经巅峰与沉寂,此次带来了《中国奇谭》这样的国漫佳作。这部作品不仅充满了对前辈动画工作者创作精髓的继承,在创作手法上,《中国奇谭》还融合了剪纸、素描、水墨等多种美术风格。在美术元素上,前两集短片致敬了上美影经典《大闹天宫》《天书奇谭》。《鹅鹅鹅》的导演胡睿曾在采访中表示,经典动画电影《天书奇谭》中的很多情境和场面都住在他心里,他也将这份情感延续在自己的创作中,《鹅鹅鹅》故事里狐狸腿受伤的灵感来源于《天书奇谭》,还特意设计了让狐狸书生吃掉两只鹅,就是为了致敬上美影此前的经典动画《天书奇谭》中的角色阿拐。

水墨画风,京剧脸谱元素,传统配色,中式留白的画面布局……通过《中国奇谭》的镜头可以发现太多的中国美学,制作方法上有传统二维、剪纸、偶定格动画,还有CG渲染技术,更迭的技术贯穿着传承与创新,使中国美学在国漫的想象力中赓续绵延。

从《大河之洲》《长山列岛》到《大泰山》 鲁制纪录片实现新突破

六集纪录片《大泰山》日前在山东卫视播出,与之前成功“破圈”的《大河之洲》(拍摄黄河三角洲)、《长山列岛》(拍摄烟台长岛)完美合成鲁制纪录片“三部曲”。1月5日,由山东省文艺评论家协会、山东艺术学院传媒学院、山东艺术学院科研处主办,齐鲁文化影视两创研究团队承办的“山东纪录片‘双创’实践与研究”研讨会在山东艺术学院召开,与会专家对三部纪录片给予了高度评价。

记者 师文静

高清影像营造奇观

山东纪录片创作有着良好的传承,近年来《蔬菜改变中国》《稷下学宫》等广受好评。山东广播电视台纪录片中心主任刘卫斌提到,三部作品2021年8月份开始策划,然后确定团队、调研创作,每部片子的创作时间基本上都是一年甚至更长的时间。正是精心谋划,才让作品有了“新突破”。著名纪录片导演、北京师范大学教授张同道表示,“我特别祝贺山东台在自然纪录片的拍摄上有这样一个突破。”辽宁省电影家协会主席庚钟银教授认为,“作品很好地呈现了齐鲁文化符号,满足了观众对齐鲁文化的艺术想象。”

三部纪录片使用4K高清拍摄,高空航拍、水下摄影,呈现出精彩绝伦的自然奇观。山东艺术学院邵猛老师认为,“技术极大拓展了叙事空间,让观众有了更清晰的体验。”山东艺术学院张楷副教授认为,“特写镜头、解说词等视听语言进一步提高了观众内心的情感温度,在逼视那些隐蔽的事物时给人一种体察入微的感觉。”山东艺术学院殷昭玖副教授认为,作品将技术优势很好地升格为艺术美学,“将传统水墨画融入摄影之中,其实就是传统文化在当下的创造性转化。《大泰山》中利用青绿山水的动画进行情景再现,也是传统文化在当下的创新性发展。”

发掘齐鲁文化富矿

三部作品从多个维度积极

实践了中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

山东艺术学院牛光夏教授认为,“《长山列岛》是鲁制纪录片对构建完整山东地域形象的有力补充,也是当代纪录片在新的时代语境下创作者对于开拓和丰富创作生态的探索与思考。”著名纪录片导演、中国传媒大学中国纪录片研究中心赵曦教授认为,“这些题材虽然取自山东,但是这些创作者实际上是胸怀全国的,观照的是全国乃至我们整个民族的文化。”

山东女子学院李百晓教授认为,“三部作品围绕着对美好生活的追求这个主题,践行中华优秀传统文化‘两创’,充分表达了泰山文化、黄河文化及海洋文化精神。”山东师范大学张新英教授认为,“创作者以高度的文

化自觉和文化自信意识,立足地域文化资源,发掘齐鲁文化富矿,重新发现中华文化在新时代的价值和意义,传达了人们对和谐共生、国泰民安的美好生活的向往和期盼,具有鲜明的时代特色。”

生态文明理念的呈现

《长山列岛》总导演耿军表示,“我们的创作紧紧围绕岛、海、人以及依赖岛屿生存的各种生灵之间的关系展开,重点挖掘人与鸟类、海洋生物相互依存、共生共荣的故事,重点讲好在生态文明建设的大背景下,长岛人在生产方式、生活方式方面主动做出的选择和改变。”

这一对生态文明理念的追

求也得到了专家的肯定。山东师范大学李超副教授认为,三部作品体现了大自然的“生气”“生机”和“生趣”,与我们的传统文化内核紧密相连。

山东艺术学院宋法刚教授认为,作品在高雅的情趣之上表达了高尚的价值理念,将自然界的生命轮回与个体命运的起伏相对接,产生强烈的心理共鸣,主观观点的讲述角度、拟人化的解说词写作都践行了这一点。

与会专家希望制作团队能够继续深入挖掘山东得天独厚的文化优势,可以将自然与文化的特点进行融合嫁接,将自然属性、自然之美与文化属性、文化之美巧妙地融合在一起,形成一个完整的意象。