

胡睿解读《鹅鹅鹅》： 寻根动画文化

胡睿

在动画短片集《中国奇谭》之《鹅鹅鹅》导演和编剧、山东师范大学新闻与传媒学院教师胡睿的朋友圈里，他转发了很多关于网友衍生二创的《鹅鹅鹅》有趣周边，近日在接受齐鲁晚报记者专访时，胡睿充满了对观众的感谢，“我也没想到会受到大家这么广泛的关注，让大家这么有热情参与这个作品的讨论和二次创作。”

记者 宋说

传统志怪故事

《中国奇谭》共8部动画短片，由10位创作者分别完成，导演胡睿是《中国奇谭》最先确定的分集导演。他偏爱黑白，同时对中国传统奇幻文化有深入的了解，在前往德国学习电影时，他带着一套《续齐谐记》，感慨着中国古人在戏剧上的表现力。此次《鹅鹅鹅》的剧本便是脱胎于《续齐谐记》中南北朝时期的志怪小说《阳羡书生》，亦称《鹅笼书生》。

一个送鹅货郎，上鹅山遇到瘸腿狐狸，狐狸嘴里吐出个美女，美女嘴里吐出个妖怪，妖怪又吐出了个美女，货郎一见钟情……故事以游戏视角铺陈开来，在导演胡睿看来，《鹅鹅鹅》并不复杂，只是一个简单的故事，“就是讲人心套娃，深不可测，但有一点开放性，所以给大家留下的解读空间比较大。”

胡睿是中国志怪小说的忠实读者，面对仅仅五百多字的原著，需要增加的信息很多，在最初构想短片主题时，他希望故事能有比较大的改动，《鹅鹅鹅》改过好几个版本，之前几个版本都是只保留原来故事的一个基本框架，故事的主体已经变成了一个全新的现代故事，不过写出来以后，就果断放弃了，因为这样完全破坏了中国志怪故事的含蓄和意蕴。为此我们重新调整作品方向，即用最大的诚意来展现原著中比较精妙富于美感的部分。”

《鹅鹅鹅》最终呈现的篇幅不长，但从企划到提案，到草图设计，再到中期制作，《鹅鹅鹅》的制作总时长是两年左右。创作的过程中，胡睿好几次萌生“做不下去”的念头。“古人的故事微言大义，需要增加的信息很多，要合理恰当，构思时有时几天都写不出一个字，非常痛苦。另外就是制作上的压力比较大，《鹅鹅鹅》一共208个镜头，每个镜头、每一帧至少要画三到四个小时，有些甚至要七八个小时，还有的时候十几个小时画一帧。”回想制作过程的艰辛，胡

睿非常感慨，《鹅鹅鹅》的创作过程用了一种最苦、最原始、最作坊的操作方式，每一帧都由动画师一笔笔画，消耗了很大的体力和精力。“双重压力下好几次我觉得天都暗了下来，一筹莫展，差点眼泪都掉下来了。”

风格化的美学

《鹅鹅鹅》全片无对白，采用了第二人称视角的字幕，用短短几行文字，恰到好处的音乐、极具电影感的动画制作，配合天马行空的想象力，这是胡睿“听觉体验变成阅读体验”的一次尝试，《鹅鹅鹅》的字幕形式增加了观众的阅读体验，而且阅读是用第二人称的，不是站在第三人视角。这个不是我的独创，是我之前读过一些小说，第二人称是小说创作里面一个经典技法。它的好处在于什么？就像电影演员直接看镜头，提示观众摄影机的存在是一样的，有一种直接对话的新鲜感。同时，是把一些信息藏起来，不给观众，但是藏在给观众的字里行间。”

当屏幕中出现文字，用第二人称的视角与货郎对话，告诉货郎所面临的处境时，《鹅鹅鹅》结合默片和水墨画的形式呈现，给观众带来了酣畅淋漓的故事体验。作为取材于中国传统文化，根植于古代志怪小说的国创动画，怎么样去体现东方审美，也是胡睿所专注的问题。《鹅鹅鹅》在最大程度上保留了手绘素描的笔触，同时采用哥特式的表现手法，通过人物黑眼圈的设计，用黑、白、红的强烈色彩对比，增强画面的神秘感和模糊性，在画面所采用的大量的黑白色彩中，偶尔出现了大红色，胡睿说，“这是来自中国人喜爱红色的传统文化基因。”

成长背景所带来的文化熏陶和求学过程中接触的西方文化，是形成胡睿导演风格的重要原因，这在其创作上有所体现。“我小的时候是自发性地爱画画，妈妈在做饭洗衣服，我就弄个小板凳在旁边画画，但我们那时候还没有日本漫画，也没有漫威进入中国市场，只能画一些老式的连环画，那些连环画表现的题材大多是神话小说，它的造型也是脱胎于中国的绘画和古籍当中的插图，因此我对美术的初体验是从造型入手的，基础是植根于中国近现代传统艺术当中的连环画艺术，进而辐射到绘画艺术。”

《鹅鹅鹅》不仅结合了中国画留白的意境，在无限的想象空间中，还突出了中国志怪风的诡异气质，画风暗含着导演胡睿艺术教育过程的轨迹。从青少年学习素描、水粉、图案设计，到德国留学本科学习电影艺术，研究生转而钻研动画专业，胡睿最难忘的是十多年的国画学习经历，“我在少年宫学国画，老教师们给我们讲课的场景特别

温暖。那时候还烧煤球炉子，在炉子上烧着水，水在冒着热气，听老师喝着茶讲画，给我留下了特别温暖的记忆。”

“我的分镜阶段、故事阶段，指导我思想的一直都是电影的创作观，也正是我的这些所有经历加起来，形成了今天《鹅鹅鹅》的美学呈现。”《鹅鹅鹅》画面造型的轮廓是中式的，造型的立体感是西方素描式的，整体画面的光影是电影舞台美术的，胡睿把想要表达的东西和从艺经历融入其中，《鹅鹅鹅》就是原汁原味地把我现阶段想要表达的东西充分表达了，没有一丝的遗憾。”

讲生活本质的散文

《鹅鹅鹅》播出后，不少网友惊呼“不明觉厉”，略显恐怖的画风和志怪的故事立意也让弹幕吵翻了天，有人直呼“上美影就是这个味儿”，有人说“看不懂，但是我大受震撼”，还有人提出“瘸腿狐狸公子太吓人了，过于恐怖”。对此胡睿告诉记者，“这里面或许是有一点点小误解，认为动画一定是某一种样式的，比如说合家欢式的、轻喜剧式的，或者你一定是来服务我、逗笑我，其实我们的动画类型从美影厂那个时代就非常多元。”

在导演胡睿的创作初衷里，《鹅鹅鹅》是他对动画文化的寻根，它更像是讲生活本质的一篇散文。《鹅鹅鹅》改编自1600多年前的故事，而且还是一篇散文，它不会像连续剧那种恩怨分明，好人坏人一眼就看出来，然后坏人一直占上风，让大家憋着一口气一路跟着看下去，《鹅鹅鹅》不是这种故事。它是一篇讲生活本质的散文，我要表达它，要让今天的观众能够重新关注到中国志幻小说的美，我当然会用一点小小的“雷霆”手段，不能再和风细雨，也不能温情脉脉，一定要在故事的开始，像《金猴降妖》《天书奇谭》等故事的前三分之一一样，给大家一点小小的惊悚刺激。让大家知道这个作品跟你玩真的，它不是不咸不淡地聊那么两句，它是要很真诚地跟你说故事，所以难免在开始有一点点用力过猛，可能有些比例不当，但是我感觉选择没有错。”

在不少国漫迷眼中，胡睿导演一点点的“雷霆”手段，也正是《鹅鹅鹅》精彩过瘾的地方。“大家感觉稍微有一点点小小的恐怖，这个其实在我的预期中，我当时创作时有一些场景的设计，其实就是想让大家提一提神。”狐狸公子为什么会瘸一条腿？胡睿表示，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》里狐狸腿受伤的灵感来源于上世纪80年代的经典动画《天书奇谭》。”为此，胡睿还特意设计了让狐狸书生吃掉两只鹅，“我要致敬《天书奇谭》中阿拐这个角色的。”

