

40多年前,《哪吒闹海》中一个坦荡立于天地之间的少年为了心中正义,亲手斩断亲情挥剑自刎,“斗”出了一场深刻而又悲壮的“英雄梦”;

1981年,《三个和尚》通过三个性格迥异的和尚挑水的故事,寓庄于谐,“抬”出了一场关于团结合作的“哲思梦”;

1988年,国产水墨动画《山水情》以琴传情,通过天籁、人籁、地籁三种境界,“奏”响了一出淡然悠远的“诗意梦”……

如今,中国动画新百年的路口,上海美术电影制片厂和哔哩哔哩联合出品的口碑之作《中国奇谭》,昨日圆满收官。

由速达、朱贝宁担任总监制,陈廖宇担任总导演的中式奇幻动画短片集《中国奇谭》,在回望过去的基础上结合现代语境,用8个不同风格的故事编织了一场“奇境之梦”,梦里有有关理想与现实、欲望与自我、成长与告别、自私与奉献、人文关怀与乡土眷恋……

看着上美影动画作品长大的几代观众,都能在这场“奇境之梦”里观察世界,认识自己。

开年口碑最佳动画《中国奇谭》昨日收官 在“奇境之梦” 观世界识自己

浓郁中国味：
传统美学和当代审美结合

《中国奇谭》以短片集的形式向观众集中展现了一场关于“奇谭”的奇幻且浪漫的中式想象力,以百年之姿融合中国动画中国味,用中国味凝结爱与美的中国精神内核,让中国味从动画中飘进每一个人的鼻腔,融进每个人的心里。

故事情节上,《中国奇谭》植根于传统文化的中国味。

《小妖怪的夏天》里小妖怪与唐僧师徒的人物羁绊,《鹅鹅鹅》与志怪小说《鹅笼书生》的故事链接,《玉兔》和《飞鸟与鱼》中关于科幻未来的神话畅想,以及乡村变迁下的文化回望,从远古神话传说到未来科幻畅想,从历史回顾到未来展望,不一样的内容阐释,却有着同样的内涵表达。

音乐创作上,民族乐器使用里的中国味。

《林林》的配乐融入了阮、箫、笛、中国大鼓等多种传统民乐元素,十足的古韵将林海雪原的渺茫意境展现得淋漓尽致;《小满》的主题音乐采用了唐代特色乐器箜篌、唐笙、曲项琵琶、竖琴和唐琴,童谣部分则加入了羯鼓和大鼓,在温润沉静与轻快明朗之间,以音表情凸显小满的情绪转变;《小卖部》用干涩却响亮的三弦的音色元素,来表现大爷带有一点“顽固”的老北京气质;《玉兔》则在配乐中加入了唢呐,以强穿透力和高感染力激发小人物的性格张力。

美术风格上,复古与创新结合的中国味。

《鹅鹅鹅》中狐狸书生的形象借鉴了京剧脸谱艺术,头戴簪花的形象点缀参考了唐代男子的流行装束;《小满》中市集画面的展现以古画《五牛图》《斗浆图》《江行出雪图》等作为参考;《小卖部》古庙屋檐上的屋脊兽:骑凤仙人、狎鱼、凤、海马、天马、龙,也是中国宫殿式建筑构造的一个典型元素。

无论是画面的总体意境还是具象的细节展现,都体现了《中国奇谭》对于传统美学和当代审美的结合。

除此之外,短片中还融入了三维、三渲二等现代动画技术,在复古与创新之间,让每一部作都散发着独有的艺术气息。

《中国奇谭》以历史演变中一脉相承的“中华文化、中国美学、中式哲学”为基,在形与神中探索并呼唤真善美的中国精神内核,在“奇境”中观世界,在“奇谭”中识自己。

同时,8部短片深度挖掘人性侧面,从《小妖怪的夏天》中孙悟空的反转结局、《鹅鹅鹅》中对欲望的揭露,《林林》中对人与自然的探索,《小满》中对孩童心理的关照,《飞鸟与鱼》中对孤独感的探讨,《玉兔》中对小人物的关怀到《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》和《小卖部》中的“末世情结”,无一不体现着对“真善美”的表达与追求。

酒香不怕巷子深,“中国味”的香气不仅融进国人心中,也飘向海外。

开播后,美国专业动画杂志 Animation Magazine 和媒体 RADII 先后对《中国奇谭》的火爆做出报道,《鹅鹅鹅》播出后也在国外引起一波角色形象的仿妆热潮。

后续《中国奇谭》还将在泰国高校上映,同时邀请高校老师、翻译协会、动画协会、中国文化研究会、B站海外版UP主共同参与看片,让具有中国味的动画走向世界。

寻根传统文化,
构筑“动画中国梦”

社会文化是动画文化的根和养分所在,动画发展离不开民族文化并时刻受其影响。

《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《玉兔》和《飞鸟与鱼》以传统故事文本为灵感线索,古老的故事融合新时代语境激发观众高强度的情感共鸣;

《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》和《小卖部》则以社会环境为描述主体,通过乡村、市集与胡同的实景、民族服饰和建筑设计的实物给观众带来视觉上的文化冲击,感受传统文化意趣。

寻根传统文化是文化自信的表达,而文化自信则源自于强大的文化软实力,在百年国产动画探索中,上美影从未放弃构筑“动画中国梦”。

中国动画行业要如何找到自己的织“梦”方向,提升自己的造梦能力,打造自己的动画名片,《中国奇谭》就是一次业内的积极探索和尝试,也为动画行业的发展添上了浓墨重彩的一笔。

短片集深度融合民族文化、民族精神与民族气节,以“奇谭”为核心叙事,纵览人间、投射人心,全新的语言表达与创作手法在关照、反应现实的同时,也给动画行业注入了新的生命力。

《中国奇谭》昨日收官,但梦不改、魂不灭,动画中国梦还在路上。

