

国风审美、平台独播、独立剧集……抛开这些标签化的因素,《中国奇谭》究竟为何能火出圈?

中国动画做到了“讲自己的故事”

阅读提示

日前,一部满满中国风的动画《中国奇谭》正不断带给观众惊喜。8个植根于中国传统文化的独立故事依次上线,赚足眼球又让人充满期待,在超17万网友打分下取得9.3的高分。片子究竟有多火?元旦开播,仅11天播放量就超6265万次,并且上美影天猫旗舰店的两款正版周边也以极快的速度销售一空。

本报记者 裴龙翔

《中国奇谭》第一集《小妖怪的夏天》播出后,一则评论让该集的导演於水仿佛找到了知音。评论是这样说的:“看到这个动画片,突然感觉像回到了童年,然后一个无聊的下午突然变得明媚起来。”於水说自己特别喜欢这段文字,也让他联想到了自己童年的时光。

国风审美、平台独播、独立剧集……抛开这些标签化的因素,《中国奇谭》究竟为何能火出圈?

打动人的是情感连接

由“小妖怪”“鹅鹅鹅”打头阵,《中国奇谭》从内容到绘画风格等,都对传统神话进行了新世代表达。接地气的叙事方式让观众耳目一新,“你在教我做事”“去做,按照我的方法做”等台词,搭配幽默风趣的画风,让当下观众在品味动画叙事的乐趣时有所共鸣。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,也加强了观众的情感带入。

《中国奇谭》技术总监单蓬认为:“人类是有国界的,但是情感是无国界的。任何一个世界的每个角落的人都可以去读懂你的故事,民族的就是世界的。”

《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》一集中,弹幕里不时闪现网友对童年细节的回忆。“小时候学校的钟就是这样的”“房顶上粮食盖上防水布,细节好评”“五毛钱的烟花,好怀念啊”……让人瞬间回到一个孩子的视角,去观察和理解世界,更让许

多网友回想起了童年少不更事,对一切充满好奇的时光,不少人都留言“破防了”“泪目”。

陈廖宇总导演对项目的内核有自己的思考:“神话可以是古代的,但今天也有,未来也可以有。它其实是人类对未知东西的想象或者对自己内心愿望的投射,甚至神话中的形象就是人或人性的某一面的具象化表达”。陈廖宇说自己对于导演的要求,除去技术技巧,更关键的在于情怀、审美方面的沉淀,对于现实的敏锐度和人性理解同样不可或缺,“创作要体现人性,或建立与当下生活之间的联系。”

中国风的表达在不断演进

最先吸引网友“入坑”的是极具中国传统审美的绘画风格。《小妖怪的夏天》“中西结合”微创新,在最为传统的二维平涂手法上,融入中国画的技法,以增强平面绘画的光影、透视和体积感,令人感受到满满的“上美影”式画风的童年回忆杀。《鹅鹅鹅》则在最大程度上保留了手绘素描的笔触,黑白红的强烈对比增强画面的神秘感和模糊性,最后在无限的想象空间中,突出了短片中国志怪风的诡异气质。

三维动画《森林》、二维动画《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》、剪纸定格动画《小

满》之后,网友开玩笑称“留给《中国奇谭》的艺术形式不多了”。主创人员透露,接下来还将有偶片定格动画《玉兔》、三渲二动画《小卖部》和《飞鸟与鱼》等作品。

“总结起来,就是两句话:不预设中国风,真诚创作就会自然流露;传统应是我所用,而不该意为表达的负担。”陈廖宇这样表达创作的体会。

画面语言之外,陈廖宇认为《中国奇谭》的叙事从中国传统文化中汲取了含蓄内敛和言有尽而意无穷的特点,不同于西方注重感官刺激的手法,为观众留下了想象和解读的空间,也是吸引大家观看和讨论热度不减的重要因素。

“这几年,中国的动画题材都想讲自己的故事,也确实做到了。”陈廖宇认为,进入网络时代,不同国家之间的互动交流,使得艺术流派很容易你中有我、我中有你,但对国风的作品,身份焦虑是难免的,“中国人做动画总归还是该有中国人的特征。”在他看来,文化的魅力在于不断发展演进,他以运动员获奖为例,大家曾习惯了运动员登上奥运领奖台时表现得中规中矩,但北京冬奥会时,运动员领奖显得更为放松和自信。他认为这种改变既来自传统文化的积淀,也来自不断的发展和演进,而《中国奇谭》也呈现出了类似的特点,“你的创作、表达和表现能构成当下中国的一部分。”

将构建新时代本土原创IP宇宙

开创了“中国动画学派”的上海美术电影制片厂,塑造过哪吒、黑猫警长等一个个经典动画人物形象,众多经典作品陪伴了一代代观众。《中国奇谭》的爆火,更是让从小看着上美影作品长大的观众直呼“爷童回”。

看一集少一集的观众忍不住发问:“《中国奇谭》的故事就只有8集吗?”今年上海两会期间,上海市人大代表、上影集团董事长王健儿回答说,《中国奇谭》是上影集团全力推进“十四五”精品内容战略的重要成果之一。作为上影“十四五”精品内容战略与大IP开发战略融合发展的重要项目,《中国奇谭》将打造的是一个IP宇宙,每一个短片都会根据自己的特性,拥有不同的IP发展规划。

上影将广泛借鉴海外成熟的开发模式,并在此基础上结合中国市场特点,结合上影实际,探索出中国大IP开发路径。王健儿进一步透露,未来的“小妖怪们”会有自己的大电影、自己的衍生周边。

“美影厂采用了艺术短片集的形式,集聚了一批优秀的动画导演,也给予了大家自由的创作空间,在互相讨论甚至互相竞争中完成了一次对中国传统文化的创新表达。”王健儿表示,当代青年对中华文化的自信,对中华文化创新表达的追求,为打造中国自己的动漫IP宇宙提供了新的机会。

“比如我们正在研究动漫产业发达的日本所采用的制作委员会模式,这一模式在联合制作团队、平台、产业资源和资本上有成熟的经验。”王健儿说上影将加快迈出大IP开发的第二步——为《中国奇谭》组建独立的IP开发运营公司。“把中华文化的魅力更好地呈现给青年、呈现给世界。”

市民“苏轼主题展”上体验传统拓印技艺

2月1日,成都,市民在四川博物院的“高山仰止 回望东坡——苏轼主题展”上体验拓印技艺。据悉,主办方体验活动,就是让游客能够认识非遗艺术的价值,零距离感受中华优秀传统文化的魅力。

张忠萃摄/视觉中国

视线

剧版《三体》:以视听语言呈现原著内容

本报记者 苏墨

日前,根据作家刘慈欣同名科幻小说改编的电视剧《三体》正在央视八套和腾讯视频热播。因对原著有着极高的还原度,引发观众热议与关注,超过150万人次参与评分,也创下了腾讯视频评分人数的记录。

剧版《三体》从2007年的科学家自杀事件讲起,以纳米科学家汪淼的离奇经历,引入“科学边界”组织及《三体》游戏。在联合中心史强的协助下,汪淼开始逐渐接近事实真相,《三体》游戏的秘密竟是两个文明为了生存空间,孤注一掷的生死相逐。

主创团队表示,原著的高热度、高口碑已经说明了故事本身受到的认可度极高,无须做太大改动,影视改编的难点是用视听去支撑文字的表达。尊重原著是创作基调,开发过程中,经历过很多试错,“至少有20版以上方案,不断推翻重来,对故事本身的理解也在不断加深,才有了现在的方案,在改编过程中,剧版没有降低科学内容的比例,而是几乎按照原著中的内容,花了较多的篇幅去呈现复杂的科学原理。”

为了降低观众看剧的“门槛”,该剧采用了很多技术手段去呈现这些抽象复杂的科学知识。例如关于“物理规律在时间和空间上是均匀的”这样一个基础定律,剧中用影像化的手段,经典还原了原著中通过台球运动解释粒子碰撞,引导汪淼得出结论的情节;在拍摄“宇宙闪烁”的场景时,使用通俗易懂的“灯泡和物体之间关系”来类比复杂的物理学理论……拉近观众与角色、科学知识之间的距离。

中国科学院空天信息创新研究院高级工程师刘松川感叹:“该剧将‘三体’游戏这个硬骨头大胆而细致地呈现了出来,剧情代入感很强,画质精美,背景音乐对气氛烘托得非常棒,很多经典情节看得热血沸腾,可以看出从导演到演员,以及大量幕后的主创制作人员的用心。”

“迭代”——这是很多剧迷观看后的感受。“中国科幻电视剧也进入了工业化时代”。业内一致认为,通过动作捕捉技术、CG手段等前沿技术手段,书中充满想象力的绚烂宇宙诗篇实实在在地“立”在了观众面前,汪淼眼中的倒计时影像、“宇宙闪烁”、“三体”游戏、“古筝行动”等“名场面”都精彩地呈现出来。

而这背后都是开创性的工作。比如古筝行动,切割之后船要撞成什么样,没有任何一部影片和已有资料可以作为参考。船体切割后的每一个变形都是不一样的,每一片都要单独设计,没有办法用传统电影美术的方式来完成。它不是纯粹的刚体,还会扭曲变形,这在特效行业里叫“刚体的动力学模拟”。最后主创团队只能用真的钢,把它压成片、窝成船型,然后用挤压机一片片地挤,挤完之后再推上去焊接成一条船。

好的科幻影视剧在国内相对稀缺,从剧版《三体》就可以看出其制作难度上远超其他常规项目。但中国科幻题材影视剧的工业化水准正在以肉眼可见的速度提高。

青岛西海岸新区为工匠颁奖

本报讯(记者杨明清 张楠 通讯员殷世山)日前,“在你身边”青岛市西海岸新区第三届“新区工匠”颁奖典礼暨“十个一”系列活动成果汇报展演举办。

据悉,“十个一”系列活动旨在弘扬伟大建党精神,弘扬清廉文化和劳模精神、劳动精神、工匠精神,活动期间开展了诗歌散文、演讲书画、摄影视频、创作歌唱等丰富多彩的文体比赛活动。

作为“十个一”代表作之一,微电影《在你身边》在现场首映。影片以西海岸新区辛安街道总工会主席陈起发的日常工作为主线,以多名基层优秀工会干部为原型,展现了西海岸新区1300多名基层工会主席忠诚党的事业、竭诚服务职工的感人事迹。

据悉,“新区工匠”每两年举办一次,今年经过逐级推荐、资格审核、公众投票、专家评审、会议研究、社会公示等程序,确定了刘利全等10名同志为第三届“新区工匠”,李泽敬等10名同志为“新区工匠”人才库提名人选。

深港家庭亲子共读计划启动

本报讯(记者刘友婷 实习生李雨馨 通讯员梁兴利)日前,由深圳市妇女联合会与香港岛妇女联合会携手举办的“童阅未来”深港家庭亲子共读计划暨“深港结对”活动启动。

活动以传承红色基因,弘扬爱国精神为主线,以构建深港家庭“和谱大家庭”为目标,面向深港家庭、跨境学童家庭,通过结对阅读、亲子共读、研学走读等形式,引导深港家庭营造良好家庭阅读氛围,项目全年预计开展各项活动约30场次,服务约2000人次。

下一步,“童阅未来”项目将以传统文化节日为契机,开展中华优秀传统文化经典阅读活动,组织深港家庭、跨境学童深入人家教家风实践基地、儿童友好实践基地走读研学。此外,深圳市妇联将推动实施深港家庭互访交流计划,促进深港两地家庭的深度融合。

深圳市妇联党组成员、副主席彭迎九表示,希望深港两地家庭能充分交流,成为朋友,相互学习、交换阅读书目、分享阅读故事,共同成长,让深港两地的家庭和孩子,一起走访两地的山山水水,体验民俗民风,涵养两地同宗同源、相近相亲的文化认同,传承家国情怀,共同感受祖国的美好和文化的传承。

博物馆里过寒假

2月1日,一名家长带着孩子们参观剪纸艺术作品。

2月1日,在中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆的中央大厅,色彩斑斓的“兔吉祥”引人注目。

2月1日,在中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆里,很多家长带着孩子前来,在文化氛围浓郁的各展厅参观、游览、学习,充实假期生活。

作为中国工艺美术馆和非物质文化遗产国家馆,这里刚刚“上新”了多个展览,既有传统的大师杰作,也有新的展陈技术带来的全新体验,还有面向观众开放的国内首家“活态传承”实验室,让工艺美术和多彩非遗在这里交相辉映,吸引了众多参观者前来。

本报记者 吴凡 摄

艺评

一直在路旁,从未被遗忘

刘颖余

“音乐诗人”钟立风说:“如果说摇滚一直在路上,那么,民谣就一直在路旁。”民谣歌手小河说:“民谣不是流行,是流传。民谣不是一首歌,不是一种音乐方式,是一种魂。”

著名音乐制作人张亚东则认为:“能察觉到生命中那些特别脆弱又美好的东西,并且非常明确地表达出来,这就是民谣。”

他们对民谣的定义各不相同,但又大抵相似:界定民谣的,不是其看似简单而质朴的音乐形式,而在于其对生活的贴近、记录和思考。民谣的基调是接纳和理解,而非反叛和愤怒,所以,民谣尽管常常有淡淡的忧伤,但其建设性和陪伴感很强,容易成为大众生活共情的缘起。

过往,公众对于民谣和民谣歌手有很多刻板印象:穷、装、矫情,无病呻吟……网上常有各种分析“民谣套路”的热文,也照例会引来不少网民喝彩,但即便如此,民谣也会时不时火上一小段——从赵雷到柳爽,从《成都》到《漠河舞厅》。

民谣一直在路旁,但也从未被遗忘。当一直在路旁的民谣和民谣音乐人,来到舞台中央,我们便见到了眼下热播的《我们民谣2022》。

这是民谣和民谣音乐人第一次如此集中地被看见,被聆听,因此也被人称为“青春祭奠之试听盛宴”。但“祭奠”云云,显然有点过头了。老实讲,有许多歌,我是第一次听到,而且没想到竟然如此好听,如此动人。

这当然不足为怪,此前,民谣从未面对如此之大的舞台,连张亚东也常有遗珠之

恨,又遑论普通听众。

不过这样也很好,怀旧和探寻,共同前行,我们对民谣和民谣人便有了更多的好奇心和了解。

出于节目效果的需要,《我们民谣2022》依然采取竞演的方式,但奇怪的是,离开的没那么悲伤,留下的亦未敢张狂,他们只是努力唱好自己想唱的歌,展示自己最想展示的音乐,如此而已。

因此,小河永远执着地唱“童谣”,张玮玮一定要鼓捣自己的民谣合成器,这显然对晋级不太有利,却是当下他们最想做的。

自始至终端坐在那里安静聆听的李宇春说,音乐不只是在舞台上,也在生活中。对观众如此,对音乐人亦然。通过节目,我们听到了好听的民谣,也大略看到了民谣人的真实生活,于是,舞台上,歌哭笑泪,一齐迸发,以致周云蓬笑言:“我的歌需要脱口秀治疗”。

这自然不是讨好脱口秀,而大抵是民谣音乐人生活常态的写照。正如万晓利在《陀螺》里想表达的:每个人都是一个陀螺,生活是无情的鞭子。民谣音乐人,最终也会成为一个日渐油腻的人,然而他们到老还是那个衣带渐宽终不悔的人。

“在路旁,孩子们在打雪仗。在路旁,姑娘们在等情郎。在路旁,老人们在晒太阳。在路旁,有人没完没了地歌唱;在路旁,一朵鲜花正在开放。在路旁,鸟儿展开它的翅膀。在路旁,欢乐的号角已吹响,在路旁,有人没完没了地歌唱。”当钟立风和老伙计小河、马条、张玮玮各自操起钟爱的乐器,忘情地唱起这首《在路旁》,我听到了希望,更听到了幸福。

真的,如果能活在一首歌里,那一定是种幸福。