

业内专家解读经典动画的国潮密码

38年前的《天书奇谭》为何前卫依旧？

羊城晚报记者 李丽

“国潮鼻祖”“中国动画的里程碑”“38年后再看，前卫依旧”……近日，一部诞生于1983年的动画片登陆院线，掀起了一股追看热潮。截至11月15日，该片猫眼和淘票票双双得分9.0，豆瓣评分更高达9.2，为2021年上映之全球动画电影的豆瓣最高分。这部电影，便是以4K修复的形式首次登陆大银幕的中国经典动画片《天书奇谭》。

《天书奇谭》讲述少年蛋生与三只狐狸斗智斗勇，历经磨难，夺回天书，造福百姓的故事。该片不像《哪吒闹海》《大闹天宫》那般拥有大众喜闻乐见的传统神话IP，为何却成为小半个世纪久盛不衰的国潮经典？对于中国动画当下和未来的发展，被誉为“中国动画传奇之作”的《天书奇谭》又能给中国动画人以怎样的启示？

带着这些问题，羊城晚报记者近日独家专访了广州大学动画系主任周皓。

一代人憋着一股劲 用一批作品说话

羊城晚报：《天书奇谭》诞生于1983年，当时的中国动画属于一个怎样的发展阶段？当时的中国动画人又是一个怎样的状态？

周皓：上世纪80年代初，中国动画和整个中国社会一样，正在打开国门，睁大眼睛看世界。人们开始以更加开放与广阔的视野来看待动画艺术。从钱运达导演的回忆，我们知道《天书奇谭》动画片的源起是和英国BBC的合作。同时，上海美影厂这一批动画人在这个开放时刻，却陆续创作了《哪吒闹海》《九色

喜剧风格探索尤为成功 有中国人身体中的韵律感

羊城晚报：能否为我们总结一下《天书奇谭》的美学特色？

周皓：中国动画学派的代表人物也是最重要的领导者——上海美术电影制片厂的老厂长特伟有一句话，用以总结他们那一代人的动画美学：“敲喜剧风格之门，探民族形式之路。”但在我看来，后来无论是研究者还是继承者一直都很注意民族形式，却忽略喜剧风格。

恰好，《天书奇谭》在喜剧风格上的探索尤为成功。本片里很多片段都可以看作是动画的中式幽默典范。聚宝盆里很多爸爸的出现、金殿上为皇帝召唤百鸟朝凤、三个蚱蜢人的打斗……这些表演与动作的设计，都堪称中式喜剧的上乘之作。蛋生的出世、阿拐的独腿、县令的面条人、悬崖峭壁上的绳索……这些元素则为观众带来超越区域文化的身体互动，乐趣油然而生。

已经有很多人看见与评说该片对京剧视觉风格的借鉴。脸谱、化妆、服饰皆是。依我看，京剧对于该片，其更重要的作用是为动画表演后面的喜剧精

神。全片对白不多，老狐狸每每说话时的一举一动，语句与动作都在节奏中自由流动。蛋生与阿拐走路跳跃，其实也来自京剧的程式化表演。片中衙役押解犯人、官员坐轿、升堂问案……这些场面的喜剧效果融化了京剧与动画的界限，妙趣横生。

这都是深层次的民族精神、中国人身体中的韵律感。

羊城晚报：在故事上，《天书奇谭》跟今天流行的商业化剧情有何不同？

周皓：《天书奇谭》不是今天的商业动画，两者的出发点与落脚点都迥然不同。《天书奇谭》的角色趣味更多依靠动画动作与表演来传递。角色并无能够与观众直接沟通的情感。片中角色都是正邪两分，毫无犹豫，没有挣扎，目标单一。从这个角度来说，它还是特定历史时期的“风格化动画”，不是今天意义上的商业动画片。当然，今天的商业动画套路本身也是个开放的话题，并无定法。优秀的商业片也在不断挑战陈规陋习。

虽无今天的特效技术 却充满最珍贵的“少年感”

羊城晚报：有影迷在看完《天书奇谭》后，感叹这才是“正宗的中国动画”。在您看来，怎样算是“正宗的中国动画”？

周皓：怎么算是“正宗中国动画”，我不知道。本片是否是，也不重要。我更想说，面对今天很多中国动画的“不动画”，本片却是实实在在的“很动画”。

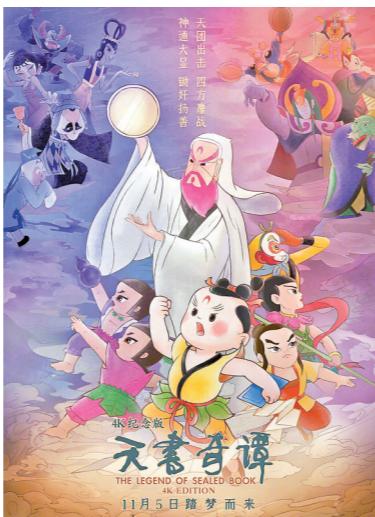
无疑，今天动画的特效和奇幻效果，都可以远超《天书奇谭》。但我们为什么说《天书奇谭》还是比今天大多数国产动画“更动画”呢？因为本片拥有属于动画的想象力，充满了动画最珍贵的“少年感”。全片蔑视权贵，反叛权威，这也是为什么今天很多人说，这是一部普罗米修斯盗火般的作品。就这一

点，便远胜于那些庸碌之作。

羊城晚报：今天的国漫，国风越发流行。能否为我们科普一下国风在动画界的历史？

周皓：今天的国风动漫，也就是学界的“中国动画学派”，其开端比较公认的是1956年特伟所执导的《骄傲的将军》。当然，我们还可以追溯到1941年万氏兄弟创作的《铁扇公主》。

中国动画这80年来，就动画美学而言，并不是简单的水墨画、民族音乐或者中国神话，这些只是表象。真正的还是特伟的——喜剧风格，民族形式。喜剧风格是中国人对动画的理解与阐发；民族形式是要做属于中国人自己的动画，站在这片土地上表达本土文化中“人的幽默与智

慧”，几代人都是这样做的。
羊城晚报：对今天和未来的动画人来说，《天书奇谭》有什么最值得我们借鉴和学习？
周皓：首先，中国风格不是背景换成山水画，配乐加点民族乐器。真正意义上的好动画要符合动画的规律，它的艺术语言本身决定了每一个民族文化与它相遇时，要有契合点。
“中国人的喜剧意味”可能是《天书奇谭》这部动画给予我们最大的启迪。譬如，蛋生在咬饼时候的动作设计，我相信是很多“80后”对这部片子最重要的回忆。今天，我8岁的女儿第一次看这部电影，她还是大笑。喜剧是动画跨越时间、超越文化最强大的武器。

遇见彩虹：小时候看过很多遍的动画片，现在想起依旧觉得是经典。故事性很强，人

创
作

艰
辛

新闻
链接

观
众
评
价

“天书”的前世今生

怎么有趣怎么玩

《天书奇谭》改编自罗贯中、冯梦龙编纂的中国第一部神魔小说《平妖传》，剧本沿用小说中的袁公、蛋生和尚及狐狸精形象，并增加了小皇帝、知县等同样深入人心的新角色。

跟当时主流文艺作品塑造的“高大全”人物形象不同，《天书奇谭》秉承“探民族风格之路”的宗旨，着重彰显“奇趣美”的独特审美。这源于时任上美影厂厂长特伟的号召——“怎么有趣怎么玩，玩到极致”。为此，影片将当时社会的新潮流元素融入剧情，例如狐狸与狐女的跳舞动作像极了

上世纪80年代迪厅流行的迪斯科和霹雳舞。编剧包蕾、王树忱为影片设计了不少超前元素，在今天看依然不过时，譬如袁公洞穴内具备录像摄影功能的镜子，利用生态法则治蝗救灾等。

大量的中国传统元素被运用其中。譬如《天书奇谭》的造型设计参照的是中国戏曲的脸谱样式，狐母、狐女、狐女形象尤其深入人心。影片中的园林、宫殿、庭院、山水则遵循“吴门画派”的风格，用工笔重彩绘制人文景观，用淡雅水墨绘制自然景观。

原片和修复都是浩大工程

因为技术所限，原片的绘制过程充满艰辛。据导演钱运达回忆，画师们用掐秒表对口型的方式来判定角色台词所需的时间，以便绘出相应的嘴型。画师们日夜加班，一画三年，最终才创作出这部中国动画史上不容错过的经典。

38年后《天书奇谭》的数字化修复，工作十分艰辛。修复师要在不影响原片颗粒感的前提下，对老片画面进行逐帧修复。修复后，影片的画面和清晰度有了极大飞跃。

4K版的声音修复艺术总

监张阳透露，他要求修复团队秉承不破坏原片本真样貌的宗旨，在保住珍贵的表演和音乐的前提下，再去拓展山间的空气等环绕音效，增强影片气氛，弥补现实元素。修复师李镇则感叹，将原片的声音从单声道中分离的过程，其复杂程度相当于纯手工在一幅画中将所有单色提取出来。但这些，修复团队最终都做到了。

此外值得一提的是，4K版

的配乐还在原片极具特色的民乐基础上融合了交响乐元素，给观众带来更独特的民乐与西洋乐碰撞。

中华民族精神和东方美学风格

11月9日，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，对未来五年中国电影发展进行了谋篇布局。其中提到，扶持优秀动画电影创作生产：扶持彰显中华民族精神和东方美学风格的动画电影，更好满足观众特别是广大青少年观影需求，教育引导青少年提高审美水平、树立文化自信。

《天书奇谭》的修复上映，让人们重新开始思考中国动画的时代意义。中国动画派以

独特的风格和视角在世界动画舞台上有着特殊的一席之地，而作为中国动画学派代表作品之一的《天书奇谭》，借鉴了中国传统文化中的绘画、雕塑、玩具、戏曲等艺术元素，汇集了众多民俗意象，大量采用传统民乐作为背景音乐，还有踩高跷、舞龙舞狮等民间活动，可谓一座“民俗大观园”。该片的修复上映，既是对“中国动画学派”的重提，也唤起了当下中国动画创作对民族化的再思考。

“中国动画就该这个样子”

润物：这是中国动画中的又一部里程碑式的、绝对顶级的、足以彪炳史册的伟大作品，从故事情节的编排到人物造型与性格的设计、再到动画技术的运用，都堪称无与伦比，它虽然没有《大闹天宫》《哪吒闹海》在国际上那么知名，但我相信不少人还是会对自己心中将其列为中国动画的第一，因为《天书奇谭》绝对有这个实力。

遇见彩虹：小时候看过很多遍的动画片，现在想起依旧觉得是经典。故事性很强，人

物特点鲜明，三个笨狐狸很逗趣，印象深刻。

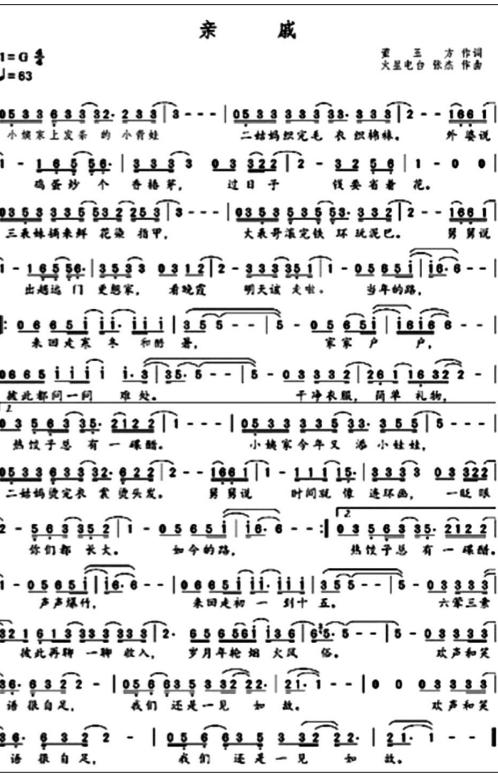
相逢何必认识：动画好多，经典的却很少，是吧蛋生……

连城易脆：这种才是原汁原味的国产动画片儿，多么纯正呀，其实咱们的动画最失败的不是技术，而是故事……好莱坞的和日本的看腻了，反而想看一些咱们复古的动画风格。

尾生：中国动画就该这个样子！

离香：可以打10星。
(评论摘自豆瓣)

唱响中国梦 第九批“中国梦”主题新创作歌曲展播

写一写儿时走亲戚的事

——访《亲戚》词作者、诗人董玉方

从《回娘家》《一封家书》，到《常回家看看》《时间都去哪儿了》，关于亲情的歌曲佳作频出，备受人们喜爱。从好的亲情歌曲中，人们往往能听到和自己相关的故事。《亲戚》(董玉方作词，火星电台、张杰作曲)则是近期诞生的一首讲述中国人亲情故事的优秀歌曲。

走亲戚，是中华民族的传统民俗。“这两年，因为疫情，大家亲戚走得少了，春节都没有怎么走亲戚。但走亲戚是中国人非常重要的一个情感行为。”80后诗人、词作家董玉方就是在这种情况下考虑写一首关于亲情的歌，写一写儿时走亲戚的事儿。

“小姨家上发条的‘小青蛙’，歌词一开始就是一个特写，这是20世纪80年代最具时代特色的一个玩具。除了装着发条的铁皮青蛙，歌词后面还写到‘滚铁环’‘玩泥巴’‘摘来鲜花染指甲’三个儿童游戏。三个游戏性别特征明显，同时也对应着‘大表哥’和‘三表妹’一男一女两个亲戚人物。滚铁环其实流行得更早，一般认为是20世纪六七十年代比较盛行的儿童游戏。这也扩大了歌曲的受众范围。

如果说歌词前半部分大体描写了亲戚的日常生活，后半部分则写了过年时走亲戚的一些画面，以及对岁月流逝的感慨。从“热饺子爆竹，来回走初一到十五。六荤三素，彼此再聊一聊收人”两句，则写了放爆竹的年味气氛，六荤三素的过年大餐，亲戚间充满人情味的家长里短。“当年的路，来回走寒冬或酷暑”，道出了寒暑假是走亲戚的两个重要时间节点。“欢声笑语很快乐，我们还是一见如故”，亲戚间难以割舍的情感，就在这一见如故”里了。

“走亲戚是一个切人口，我写了时间的流逝，生活的变化，但人的情感温度是不变的。”董玉方说。为了词曲更贴合，董玉方与音乐制作人火星电台和歌手张杰进行了多次沟通，前后改了五六稿。“那段时间每天跟张杰通电话，为表述更准确、唱起来更上口，调整开口音、闭口音等等。在央视春晚演出前三五天才最终定稿。”这首歌在押韵上确实很见功夫，除了句与句之间押韵，句子内部也有押韵，唱出来韵味感很强，而且押韵巧妙，毫不牵强，没有为了押韵而凑字的情况。

而张杰与火星电台为了不破坏文字本身的美感和力量，在谱写旋律时，他们尽量遵循简洁、温暖的作曲风格。

功夫不负有心人。歌曲在2021年央视春晚由张杰、易烊千玺演唱后，在全国观众中引起广泛共鸣，在网上引发了网友对童年时光的集体回忆。有网友认为，歌曲中勾起了人们“内心深处最纯正温暖真诚的情感”。

(郭超/光明日报)

吴京郭帆当出品人，纪录片《无尽攀登》定档12月3日

再现69岁夏伯渝 无腿登珠峰的壮举

羊城晚报记者 李丽

讲述“中国无腿登山第一人”夏伯渝故事的冒险纪录片《无尽攀登》15日正式定档，将于12月3日在内地公映。该片由吴京和《流浪地球》导演郭帆担任出品人，叶俊策执导，胡歌献声。

影片真实纪录了中国无腿登山家夏伯渝凭借一双假肢，在43年里凭借自己的坚持不懈与热爱，5次冲击珠穆朗玛峰，最终在69岁高龄成功登顶的故事。他因此成为“中国无腿登顶珠峰第一人”，也是迄今最长的双腿截肢登顶珠峰的中国人。

夏伯渝1975年便加入中国登山队，但在一次攀登珠峰时因帮助队友，双小腿冻伤后被截肢。但他并未放弃自己登顶珠峰的梦想，在经历双腿截肢、癌症侵扰、病痛折磨的43年里，夏伯渝5次冲击珠穆朗玛峰，在成功前离珠峰顶最近的一次只有94米。凭借自己的坚持不懈与热爱，他最终于2018年5月14日被珠峰接纳。

在定档海报中，珠穆朗玛群峰层峦叠嶂，放眼望去满是洁白的白色。一身红色登山服的夏伯渝借助一根绳索在山坡上攀登，一双钢铁假肢牢牢地踩在峭壁上，“硬核大爷”的精神和毅力令人深感震撼。

