

优秀传统文化助《长安三万里》“破圈” 动画电影即将上映

这个7月,动画电影《长安三万里》火了。壮丽的大唐盛景、诗人的豪情壮志、唐诗的千年魅力和精良的动画技术互相成就,用诗篇引领观众“重回大唐”。这部追光动画的新作品上映11天,票房已超8亿元,成为追光动画票房最高的电影作品(之前为《白蛇2:青蛇劫起》的5.8亿元),也进入国产动画票房榜前十,已有近2000万人次观众通过这部电影领

略了大唐之貌、古典之美。中国电影观众满意度调查显示,《长安三万里》观众满意度85.1分,为追光动画出品系列动画电影最高分。按照目前的走势,《长安三万里》票房有望突破15亿元。五千年历史长河淘洗出的中华优秀传统文化,一直是国产动画电影丰富的素材来源,《铁扇公主》《大闹天宫》《哪吒闹海》等经典

力作曾影响了一代又一代中国人。近年来,随着《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》等影片的热映,大批人才和资本投入到传统文化题材的动画创作中。数据显示,2015年来,中国电影市场上票房过亿元的国产动画电影共33部,其中12部取材自中华优秀传统文化,过10亿元的国产动画电影共4部,其中3部取材

自中华传统文化。《长安三万里》之后,《超级英雄美猴王:齐天儿》《我是哪吒2:之英雄归来》等传统文化题材动画电影已经定档,《八戒之天蓬下界》《江豚·风时舞》正在待映中。《斑羚飞渡》《燃比娃》等极具中国水墨动画美学的原创动画电影和《哪吒之魔童闹海》《西游记之大圣闹天宫》《姜子牙2》《大鱼海棠2》等动画系列作品也在

稳步推进。伴随着国家对文化自信和民族自信的大力倡导,观众和市场对国风的动画作品也更加认可,在可预见的未来,产业完善和技术进步将为传统文化题材的动画电影创作带来足够“底气”,也期待动画电影人心中的那团锦绣,在中华优秀传统文化助力下,尽早迎来脱口而出的一日。

深度展现中国韵味 用诗篇引领观众“重回大唐”

■ 本报记者 姬政鹏

《长安三万里》以唐朝史实作为时代背景,选择了唐诗作为对传统文化的影像载体方式,以一册《河岳英灵集》为引,用唐诗贯穿全篇首尾,168分钟的精彩画卷重现了流光溢彩的大唐盛景,也触动了观众内在的文化基因。“唐诗是中国人特有的浪漫,中国式的浪漫”。《长安三万里》制片人宋依依表示,“很多人对唐朝诗人、对盛唐历史都既崇拜又有距离感,通过动画,我们希望让观众感受到,我们的生活其实是和他们有关的,这些诗人面对苦难和挫折时所展现的精神与态度,在今天中国人的身上还能够看见。”

经过筛选,主创团队留下了48首唐诗,并将《黄鹤楼》《将进酒》《燕歌行》三首诗用浓墨重彩的画面。《长安三万里》导演邹靖表示,在筛选中,会

留下那些观众传诵度高、共鸣感强的诗篇,他希望能通过唐诗唤醒观众融合在血脉当中的感受,进入诗的意境,回到那个群星闪耀的时代。为了让观众的感受更直观,《长安三万里》在创作之初就定了唐风、壮美、诗意、考究四个关键词,无论是从画面、场景,还是音乐、表演风格,都围绕这几个关键词进行创作。追光动画联合创始人、《长安三万里》监制于洲介绍道:“作为重大历史题材作品,《长安三万里》在剧本阶段做了长达半年的评审讨论,创作团队前期也做了大量的调研,查阅了几百本史书和相关资料,还去历史事件的发生地和诗人生活过的地方采风。”

为了全方位还原唐朝风貌,剧组选择以唐朝的审美为基准,参考唐俑、唐代壁画和古画中人物的比例和造

型,展现凸显唐朝人雄阔精神的“唐风造型”,让观众感受到“唐风之美”。“我们自己的团队有300人,加上外部团队,制作团队可能就得六七百人,在创作过程中也得到了包括中国社科院文学所唐代文学方面专家、中国历史研究院唐史专家等多方协助,还专门聘请了唐代礼仪顾问,对包括唐代风俗、礼仪、服饰等细节进行细致还原。”

片中对于诗歌的讲述和展现尤其讲究。“那个时候虽然交通不便,但是这些诗人们到处游历,读万卷书行万里路,他们都去过哪里?在哪里写了什么诗?创作团队都要研究清楚。”于洲拿李白举例,“我们有一张地图,上面标注着李白去过的每一个地方,也记录着留下诗歌的地方。”

于洲表示:“我们希望通过研究历史,沿着诗人的人生轨迹,去靠近

他们的创作环境和心境,然后发挥动画电影创作的想象力,以古典文学和书法、水墨画、古琴弹唱等中国古典艺术的结合,去表现诗中的景象和深层次的意象。”

主创的用心得到了回报。《长安三万里》自上映以来,市场走势稳健,7月16日,上映9天的《长安三万里》单日收获票房1.42亿元,刷新该片的单日票房新高,也首次拿下了大盘单日票房冠军。在上座率和场均人次等指标上,上映一周多的《长安三万里》也稳居在映影片首位。

截至7月18日,影片《长安三万里》票房已经超8亿元,成为追光动画票房最高的电影作品(之前为《白蛇2:青蛇劫起》的5.8亿元),也进入国产动画票房榜前十。按照目前的走势,《长安三万里》有望突破15亿元。观众也给予了《长安三万里》高

度评价。中国电影观众满意度调查结果,《长安三万里》观众满意度85.1分,为追光动画出品系列动画电影最高分,影片观赏性指数85.0分,居2023年春节档之后调查23部影片的第一位,传播度得分86.0分居第二位。

在中国电影评论学会会长饶曙光看来,中国电影的传奇性叙事、成功的人物形象塑造、唐诗的文化力量以及与今天价值理念的高度契合,是《长安三万里》能够获得社会效益与经济效益有机统一和平衡的重要原因。

他表示:《长安三万里》让我们看到了动画电影创作和生产可以更加自觉与优秀传统文化实现有机的融合,并且通过创造性转换、创新性发展与我们今天的现代生活、现代价值理念相协调、相适应。

市场认可 观众喜爱 传统文化成国产动画取材热点

五千年历史长河淘洗出的中华优秀传统文化,一直是国产动画电影丰富的素材来源。在前辈动画人的努力下,通过汲取历史故事、神话传说、古典名著中的这些文化元素,创造了诸多跨时代的经典动画片。从1941年中国第一部长片动画《铁扇公主》,到20世纪80年代,中国动画领域涌现了以上海美术电影制片厂为创作中心的一批动画创作者,创作出了《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》《哪吒闹海》《葫芦兄弟》《天书奇谭》等传递浓郁民族气息和蕴含东方美学思想的优秀作品,在国内外产生了重大影响,在艺术风格上形成了独树一帜的“中国学派”。

此后,随着中国电影的产业化改革,中国动画电影也开始在经济环境中探索生存之道,不管是承揽加工作品还是模仿国外创作,效果均不尽如人意。痛定思痛之后,中国动画电影创作者们将目光

重新投向了中华优秀传统文化。在这种思路的指引下,2015年,《西游记之大圣归来》以9.54亿元的票房和超高口碑重燃了动画人对民族化、本土化创作的信心,也吸引大批人才和资本投入到传统文化题材的动画创作中。

此后,一大批植根于中华优秀传统文化的精品力作次第涌现,取材自《西游记》的《西游记之大圣归来》《西游记之再世妖王》,源起于《庄子·逍遥游》的《大鱼海棠》,改编自《白蛇传》的《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》,改编自《封神榜》的《姜子牙》,脱胎自《封神榜》和《西游记》中哪吒一角的《哪吒之魔童降世》和《新神榜:哪吒重生》,展现古代镖师文化的《小虎墩大英雄》等,众多具有中华美学风格的高质量作品的持续涌现,让原创动画电影呈现回暖态势,也让国产动画成为电影产业关注的热点。

数据显示,2015年至今,中国电

影市场上票房过亿的国产动画电影共33部,其中12部取材自中华优秀传统文化,过10亿的国产动画电影共4部,其中3部取材自中华优秀传统文化。伴随着历史自信和文化自信的增强,观众和市场对“国风”的动画作品愈加认可。今年暑期,《长安三万里》的热映,更是投射出国内动画观众群体对具有中国特色、中国风格动画作品的喜爱和呼唤,这也给中国动画电影的创作者提出了更高要求。

“中国动画电影具有自己独特的优势,那就是可以从丰富的中国神话以及各种文化典籍当中寻找灵感、寻找故事。”饶曙光说,“中华优秀传统文化以及其中所蕴含的文化智慧、文化创造力和故事元素,都为国产动画电影的发展提供了丰富的宝库。中国动画创作者需要进一步增强对中华优秀传统文化的文化自觉,文化自信,在文化自觉的基础上实现更有效的文化创造,创造中华民族、中华文化的现代文明。” (下转第4版)

2015年以来部分取材自中华优秀传统文化的动画电影信息

片名	票房(单位:亿元)	上映时间	备注
哪吒之魔童降世	50.35	2019年7月26日	
姜子牙	16.02	2020年10月1日	
功夫熊猫3	10	2016年1月29日	
西游记之大圣归来	9.54	2015年7月10日	
长安三万里	8	2023年7月8日	截至7月18日
白蛇2:青蛇劫起	5.8	2021年7月23日	
大鱼海棠	5.73	2016年7月8日	
新神榜:杨戬	5.55	2022年8月19日	
白蛇:缘起	4.68	2019年1月11日	
新神榜:哪吒重生	4.56	2021年2月12日	
西游记之再世妖王	1.14	2021年4月3日	
风语咒	1.12	2018年8月3日	
小门神	0.79	2016年1月1日	
俑之城	0.7	2021年7月9日	
济公之降龙降世	0.41	2021年7月16日	
山海经之再见怪兽	0.38	2022年8月13日	
大闹西游	0.38	2018年9月22日	
年兽大作战	0.34	2016年2月8日	
阿唐奇遇	0.3	2017年7月21日	
天书奇谭4K纪念版	0.28	2021年11月5日	
龙在哪里?	0.25	2015年10月23日	
小虎墩大英雄	0.22	2022年2月1日	