

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？

“国潮鼻祖”“中国动画的里程碑”“38年后再看，前卫依旧”……近日，一部诞生在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，记者独家专访了广州大学动画系主任周喆。

《天书奇谭》宣传海报

一代人憋着一股劲 用一批作品说话

记者：《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？

周喆：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》动画项目的缘起是和英国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》《九色鹿》《葫芦兄弟》《金猴降妖》这一系列更加深挖民族传统的片子。直到1988年特伟导演《山水情》，此轮中国动画的高峰才戛然而止。

我不敢揣测当时动画人的心态，但从作品来看，坚守民族风格是他们内心深处永不磨灭的情结。一代人憋着一股劲，要用一批作品来说话。

记者：在今天的豆瓣上，《天书奇谭》有超过22万人打出了平均9.2分的高分，好于98%的动画片和99%的奇幻片，您觉得这高分是否实至名归？

周喆：我理解这个高分是今天国人对优秀国产动画的殷殷期盼，是对民族文化的自信与呵护。

《天书奇谭》是新中国的第三部动画长片。从1949年到1983年这34年间，该片之前只有《大闹天宫》与《哪吒闹海》。无论如何，这都是中国动画最重要的积累，无论是精神层面还是技法层面。况且，前两部都是由经典文学改编，《天书奇谭》的剧本实际上是原创，其开放性与包容性，甚至是探索性都更强。

“天书”的前世今生

创作：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、蛋子和尚及狐狸精形象，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元素融入剧情，例如狐母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、王树忱为影片设计的不少超前元素，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、狐子形象尤其深入人心。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。

艰辛：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，画师们用掐秒表对句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，影片的画质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，给观众带来更独到的民乐与西洋乐碰撞。

喜剧风格探索尤为成功 有中国人身体中的韵律感

记者：能否为我们总结一下《天书奇谭》的美学特色？

周喆：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、三个蚌蛭人的打斗……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，其更重要的作为是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。

记者：在故事上，《天书奇谭》跟今天流行的商业化剧情有何不同？

周喆：《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，毫不犹豫，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”

记者：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”？

周喆：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。

记者：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？

周喆：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。真正的还是特伟说的——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。

记者：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？

周喆：首先，中国风格不是背景换成山水画，配乐加民族乐器。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动画片，她还是大笑。喜剧是动画跨越时间、超越文化最强大的武器。