

《中国奇谭》的中国风

雷 虔

由上海美术电影制片厂和B站联合出品的动画作品集《中国奇谭》，自2023年1月1日上线后，持续受到网友关注和热议。於连、胡睿、杨木、刘毛宁、陈莲华与周小琳、徐宁、顾杨与刘彤、潘斌这10位导演分别打造了8个植根于中国传统文化的故事，以雄奇想象缔造出“奇境入梦，我在其中”的新鲜体验。

《中国奇谭》展现了浓郁的中国风。如《小妖怪的夏天》取自中国古代故事，《小满》中古时儿童的穿着和家庭摆设来自中国古代绘画和民间年画。此外，据总导演陈廖宇介绍，《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》表现了现实中的乡村生活，导演回乡做了大量采风工作；《小卖部》讲北京胡同故事，两位导演平时就住在胡同里，积累了很多素材。《鹅鹅鹅》导演胡睿介绍，该片取材自南朝志怪小说《续齐谐记》中的《阳羨书生》，讲述一个货郎送两只鹅到鹤山途中的一段奇遇。这个故事主创们先后改编了4版，但最后还是回到原点，基本尊重原著再附加一点改动，结果无论故事还是意境，《鹅鹅鹅》都十分耐人寻味。

除了故事内核之外，《中国奇谭》采用的不同美术风格和制作手法也值得关注：《小妖怪的夏天》借鉴中国画技法，《鹅鹅鹅》采用素描画法，《森林》是三维动画，《小满》是剪纸定格动画，《小卖部》是三渲二动画……创作者

用蕴含中国美学的画风，为观众编织了一个个诡异、或神奇、或浪漫的奇妙梦境。

《中国奇谭》大胆探索，延伸了上海美术电影制片厂的艺术道路。数十年来，上海美术电影制片厂出品了《雪孩子》《大闹天宫》《黑猫警长》《葫芦兄弟》等500多部作品，伴随了几代中国人。首任厂长特伟提出“探民族风格之路”的口号，众多前辈艺术家秉承这一创作理念，打造了享誉国际的动画“中国学派”。在陈廖宇看来，1956年的《骄傲的将军》确立了“中国样式的动画风格”；1964年的《大闹天宫》进一步将中国动画表达方式系统化；1979年的《哪吒闹海》进行了登峰造极的艺术表现；1983年的《天书奇谭》把娱乐性引入创作，使动画更接地气。如今的《中国奇谭》又有了一些当年的影子，让人觉得这就是中国人讲的中国故事。比如片中大家津津乐道的一些细节：《小妖怪的夏天》里打工人的自嘲，野猪妈妈让小野猪“多喝水”的唠叨，《鹅鹅鹅》里融合中国民间信仰的“小猫庙”等，既带有当代气质，也非常中国化。

中国有着悠久的历史，积累了丰富的传统文化资源，对动画片创作来说，有很多神话、志怪小说以及大量山水画、人物画可以借鉴。在此基础上，创作者再结合电影工业发达国家的表达方式，一定能创作出更多像《中国奇谭》这样既有民族文化特色，又能引发海内外观众共鸣的优秀动画作品。

▲《中国奇谭》之《小满》剧照。 出品方供图

从短视频到音乐会

《京·粹》让全球“遇见”最美北京

本报记者 苗春

2月2日晚，北京中山公园音乐堂的舞台焕然一新：以绚丽多彩的超长宽幅视频画面为背景，舞台两侧立柱、剧场顶部的反音板也配上了投影画面……当晚演出的《京·粹》新春音乐会别具一格，是《京·粹》系列短视频的延伸拓展。

《京·粹》系列短视频由北京市文化和旅游局策划出品、北京保利紫禁城剧院管理有限公司制作，自2021年11月起在北京市文化和旅游局海外社交媒体官方账号“北京文旅”（Visit Beijing）上线播出，至2022年底共播出9期，在海外平台的曝光量达1260多万次。这个系列短视频以隆福寺、古北水镇、颐和园、凤凰中心等北京旅游景点或新兴文化地标为背景，以中华优秀传统文化和时尚文化为内容，邀请各领域的代表性艺术家表演。《京·粹》系列短视频总导演孙勤介绍，每期5分钟的节目，至少需要一周时间拍摄，制作完成后音画交织，中西合璧，让网友们感到“每一帧都很美”。

此次音乐会也由孙勤执导，他和团队把制作《京·粹》系列短视频的思路贯穿到演出中。“这是一次既结合短视频又独立于短视频的全新创作。演出时的视频画面是全部重新剪辑的，我们要将《京·粹》系列短视频的精华呈现在演出中。”他说。

音乐会上，舞蹈家王亚彬和大提琴家李成合作表演的民族舞与西洋音乐相结合的节目颇受观众欢迎。舞台背景是他们在凤凰中心表演同一个节目的视频。王亚彬说：“我们希望音乐、舞蹈与建筑有机结合，同时也将古典艺术进行具有当代性的跨界尝试，在音乐堂这个相对固定的剧场空间营造出更多时空穿插，呈现给观众更丰富的视听感受。”

《京·粹》已经成为北京市文旅局向海外展现北京形象的一个新品牌。北京市文旅局副局长、一级巡视员庞薇表示，希望以这次《京·粹》新春音乐会为契机，进一步创新拓展传播形式，让世界各地的观众朋友更好地“遇见”北京，爱上北京。

▲王亚彬(右)、李成在音乐会现场表演。 苏冠名摄

彰显家国情怀和人性光辉

《万里归途》导演饶晓志获上合组织国家电影节最佳导演奖

本报记者 苗春

1月31日，在印度孟买举行的上合组织国家电影节闭幕式上，中国导演饶晓志凭借《万里归途》获最佳导演奖。本报记者采访影片选送单位中国电影资料馆、中国评委会宁瀛和饶晓志导演，讲述获奖始末和背后故事。

克服困难完成选送任务

中国电影资料馆(以下简称“资料馆”)国际交流项目负责人谭燕荣介绍，去年11月11日，资料馆接到国家电影局要求他们选送影片参加上合组织国家电影节的任务。由于去年12月份北京疫情严重，所以当时留给资料馆的准备时间并不充裕。上合组织国家电影节是第一次在印度举办，根据《上合组织电影节章程》的要求，我方需要提交的材料较多，对推荐影片和评委、联络版权、提供宣传放映物料等工作提出了很大的挑战。

接到任务时，2022年金鸡百花电影节刚刚结束，所以资料馆首先参考电影节期间揭晓的第35届金鸡奖获奖影片名单，再经过与国家电影局多次沟通和筛选，最终确定《万里归途》和《爱情神话》两部影片参加电影节竞赛单元的角逐。《万里归途》同时报名参加非竞赛单元“导演聚焦”展映；还确定了另外3部影片参加非竞赛单元展映，即《我和我的父辈》和《柳浪闻莺》参加“国家聚焦”展映，《再见土拨鼠》参加“儿童片聚焦”展映。

《万里归途》于去年国庆档上映，取得口碑和票房双丰收。该片根据真实事件改编，讲述中国外交官受命完成撤侨任务的故事，在当时国内部分地区受到疫情影响的情况下，取得将近16亿元的票房成绩殊为不易。

该片导演饶晓志出生于1980年，曾因执导享誉国内的舞台剧获得中国话剧最高奖金狮奖最佳导演奖。转战电影圈后，他先后完成了《你好，疯子！》《无名之辈》《人潮汹涌》和《万里归途》4部影片，业内人士评价他完成了“三级跳”，尤其是《万里归途》，“他走出得心应手的荒诞喜剧领域，转而行进行跨越民族、国家的宏大叙事，传递中国主流价值，彰显家国情怀和人性光辉，引发观众强烈共鸣”。

谭燕荣介绍，兔年春节前的一周，是准备工作最紧张阶段。可是当时国内、国际快递即将放假，只能通过网络给印方提供物料，但网络传输也受到一些限制。最后资料馆、中影器材公司和中国驻印使馆三方通力合作，尝试了多次，终于把5部影片的DCP(数字电影包)传输完毕。由于印方还在不断调整测试时间、增加放映场次，资料馆还要给他们制作、提供新的密钥，而且当时正值假期。但工作人员克服困难，终于顺利完成选送任务。

得知饶晓志获奖的消息后，资料馆馆长孙向辉第一时间给饶晓志发了祝贺信息：“感谢导演为中国电影业献上了优秀的作品，也感谢导演为国争光。”

“导演的人文基础很重要”

资料馆为电影节推荐了3个中国评委人选，最后国家电影局确定为宁瀛。她曾经担任意大利著名导演贝纳尔多·贝托鲁奇执导的电影《末代皇帝》的副导演，自己执导过《找乐》

▲饶晓志近照。 饶晓志供图

《民警故事》《夏日暖洋洋》等多部优秀影片，享有一定的国际声誉。宁瀛告诉记者，她正在做新片《活在珍贵的人间》的后期剪辑，抽空前往印度。

本届上合组织国家电影节共放映影片57部，其中竞赛单元14部、展映单元43部。宁瀛说，电影节举办得很隆重，除了评奖，还有论坛等丰富的活动。来自各国的7位评委集中在孟买一起看片，印度评委担任评委会主席。宁瀛认为，总体说来，《万里归途》

▲《万里归途》拍摄现场，饶晓志(前左一)和主演张译(前右一)等在一起。 出品方供图

《爱情神话》在全部影片中显得很突出，制作水平很高。但这次电影节的评价总体上还是欧洲电影体系下的，各国选送的影片大多数也是艺术片，所以评委们更关注影片的创新性、艺术性以及影片探讨的话题甚至哲学意义，《万里归途》这样体量的大制作，《爱情神话》这样以轻松的基调表现当下中国人生活的影片，并没有明显优势。

“但是我觉得这个电影节是比较特殊的，应该给大家展现各个国家不同平台的作品以及多元文化特征的机会，还要考虑影片的制作水准及其表现的人文精神。”宁瀛说，虽然评委们一开始还有些分歧，但最后考量《万里归途》的制作水准，包括其家国情怀和人文内涵，最终评委们一致同意授予其最佳导演奖。“在我看来，《万里归途》可以竞争最佳故事片、最佳导演、最佳男演员3个奖项。”宁瀛说，“男主演张译的表演也非常出色”。

上合组织国家中，不乏欧亚电影强国，比如俄罗斯、印度等，这次也选送了不少优秀影片。宁瀛介绍，最佳故事片授予刚刚在戛纳电影节获奖的印度电影《哥达瓦里河》；同样是战争题材背景，讲述人员救援的乌兹别克斯坦电影《一个女人的命运》获得最佳女主角奖；哈萨克斯坦选送的励志体育电影《残奥选手》获得最佳男主角奖。俄罗斯电影《请不要埋葬我》获得评委会特别奖。

宁瀛看过饶晓志执导的《无名之辈》，留下很好的印象，也曾经和饶晓志在意大利远东国际电影节有过一面之缘。她表示，这次《万里归途》带给她“一个特别大的惊喜”：“大制作影片如果导演把握不到位，会把好演员的表演淹没。饶晓志既有能力讲好故事，又能把人物凸显出来，同时又把大制作、大场面把握得非常好，显示出非常成熟的导演技巧。”更重要的是，影片在讲述撤侨事件时找到了恰当的切入点，表达

▲在印度孟买举办的上合组织国家电影节闭幕式上，中国驻印度使馆工作人员(右一)代饶晓志领奖。 宁瀛摄

《狂飙》：扫黑除恶题材创作的新探索

胡 祥

近年来，扫黑除恶题材的警匪剧成为影视剧创作热点。以《扫黑风暴》《对决》《罚罪》等为代表的这类作品，故事情节曲折精彩，英雄群像生动鲜明，呼应了人民群众对公平正义的要求，引发热烈的社会反响。近期，电视剧《狂飙》以扫黑除恶常态化 and 政法系统教育整顿为背景，展现了京海市公安干警与黑恶势力20年正邪

交锋的历程，彰显了人民警察的坚韧不拔和牺牲精神，在题材和手法上都有所创新。

《狂飙》在叙事上的最大特色是采用双线交叉叙事，一条线聚焦当下时空，以正叙的方式展现了省委派出教育整顿督导组下沉到京海市开展督查，突破重重阻碍，彻查当地黑恶势力“保护伞”的过程；另一条采用倒

叙手法，通过警察安欣的视角揭露强盛集团头目高启强的黑社会犯罪活动。应该说，这种叙事方式具有一定的观剧门槛，但从实际效果看，起到了让人耳目一新的效果：一方面带有较强的时代感，作品以一个衰落的工业厂区——旧厂街为叙事起点，将黑白交锋置于大时代背景中表现；另一方面又体现了一种思辨性，指导组组长徐忠等回望历史，考察正反双方人物命运轨迹，发出灵魂叩问：为何有人走向犯罪深渊？为何有人会变成黑恶势力的“保护伞”？意味深长的叩问带有很强的警示效果。

对警匪剧来说，人物塑造是创作的核心与难点，容易陷入模式化、脸谱化的窠臼。《狂飙》中的人物塑造，从时代背景落笔，更注重角色内心的刻画。比如对主角安欣的塑造，采用了对比反差的方法。他出场时不是热血莽撞的愣头青，而是顶着一头与年龄极不相符的白发，20年越混越“差”，仿佛与时代逆行而行，与当初那个风华正茂、敢言敢干的刑警形成强烈反差。他本可以靠公安局上层的照顾安享大好前程，但为了坚守理

想，打掉黑恶势力，他多次面临生死考验。剧中对反派人物高启强的塑造独具匠心，他的出场不是传统的“一脸横肉的黑帮老大”形象，而是身着中山装，看似堂堂正正，再通过镜头转换，还原了他发家之前曾是一名卑微的鱼贩，后来在大时代的缝隙中上下钻营、左右逢源，其表现具有极强的伪装性和迷惑性。

在当下融媒体环境中，警匪剧的类型创作如何更加贴近市场和观众，进一步增强吸引力，正考验着创作者的智慧。《狂飙》在手法上突出类型融合，展现了国产剧中少有的警察与黑恶势力及其“保护伞”的激烈斗争。特别是安欣与高启强之间的“猫鼠游戏”，在相互试探和交手的过程中，充满了紧张感。此外，这部剧在构图运镜上颇有特色，一方面，借鉴黑色电影中常见的明暗对比影像，刻画人物性格，喻示人物命运，比如陈书婷从楼梯上出现的仰拍镜头，表现了人物性格和身份；另一方面，该剧常用隐喻手法表现人物处境与命运，比如当安欣和高启强摸清对方底细后决然分手的左右行走运镜，包括后续剧情中两人多次相遇的空中俯拍镜头，都寓意两人将彻底背道而驰。

《狂飙》强化创新意识，突出社会学视角，从整体上把握扫黑除恶常态化与政法系统教育整顿相结合的时代特征，增强故事化、类型化的艺术表达，是警匪剧类型创作的又一次成功探索。

▲《狂飙》剧照。 出品方供图