

掠影探索

李白船上揮劍。

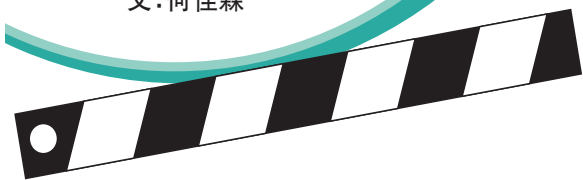
◆黃鶴樓的風景。

靈動的動漫片 打開你心中的一團錦繡

《長安三萬里》用詩人的一生貫穿歷史軌道

詩人的長安是怎樣的長安？怎樣的長安才配得上那些叱咤風雲的名字？大漠孤煙，北風吹雁，十三朝古都留下多少詩人文膽流傳千古？很慶幸中國有一部電影用詩人的一生貫穿歷史的軌道，並使我們看到一個個朝代的興衰過程。在製作上，他們選擇了動漫，開始覺得動漫是否消滅了歷史的厚重感。但看完了覺得幸虧他們選擇了動漫，不然詩仙李白如何展現他豪邁不羈的個性，不然他和高適相遇的時候，兩個青春年少不打不相識的搏鬥就要遜色一截。動漫愈來愈接近人性，甚至表達更為靈動超然。

文：何佳霖

◆青年的李白與青年的高適。

◆李白與高適喝酒。

◆長安的風景。

◆梁園的風景。

◆揚州的風景。

歷史不應是塵封的文獻，詩人是一個時代的良心，詩魂可以展現一個民族之魂。從李白的一生可以了解詩人滿懷抱負與對家國的熱愛。李白精通劍術與相撲競技，他耐心地教授高適相撲術，教他如何以虛制實，如何反敗為勝。這點後來影響了高適的人生。我們感受到兩個赤膊的少年那麼陽光、純粹與真誠。他們探討前程，分析局勢，敢於碰壁。在一次次的失敗中保持希望。高適是本納有點口吃的人。李白鼓勵他：「總有一天，你心中的一團錦繡會打開。男兒應該做一隻志向高遠的大鵬，翱翔於天地。每個階段，每一首詩都記錄詩人心志及情感寄意，大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里。假令風歇時下來，猶能簸卻滄浪水。」（《上李邕》李白）

多麼勵志的詩，我們看到從作者口中吟詠出來是另一種感覺。

人生得意須盡歡

李白和高適都不是遊手好閒的人，他也想有一番作為，以不辜負來世界一遭。但詩人就是詩人，心靈的光芒使他們更通透、灑脫。那時交通不便，詩人的互訪也是那個年代常見的友情見證。在別後一年，高適赴李白之約抵達揚州。當時聲名顯赫的李白周旋於各官宦宴席之中，似乎如魚得水。最驚艷的莫過於李白帶人進入別人的府中搶出一名小歌女，只為給朋友宴會助興。當然，他要去助興的不是一般的宴會，那是被譽為唐代三絕的盛會，他們要觀賞吳道子的畫，裴旻的劍法，加上李白的詩，可謂無與倫比的文藝沙龍。從而看出這是一個值得驕傲的時代，文風鼎盛，民享太平，趣意橫生。高適勸李白不要這麼揮霍，認為這樣是不能長久。李白對金錢毫無概念，只要高興，一切都是身外物。這也是另一番境界，不是人人都能完全領悟的。「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。天生我才必有用，千金散盡還復來。烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯。」這氣勢磅礴的豪邁就是他當時的真實寫照。

在長安他已獲得更大的名聲，身邊常聚集

當代有名望的詩人，如賀知章、王維、杜甫、孟浩然等，詩酒娛樂場面浩大，亭台樓閣，歌舞喧囂，乍一看，這哪裏是人間啊？那是天上的樂園。李白乘酒興走在在單槓上彈琴。有人叫：「賀知章在水池裏睡覺了。」這是讓現代人羨慕嫉妬的逍遙自在。

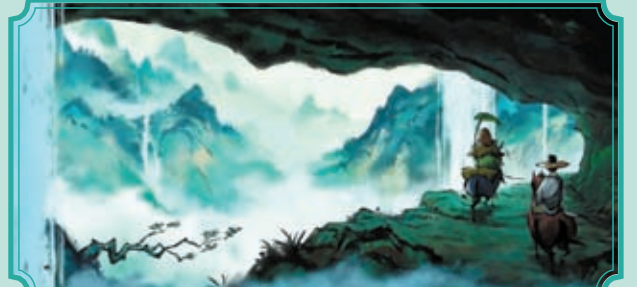
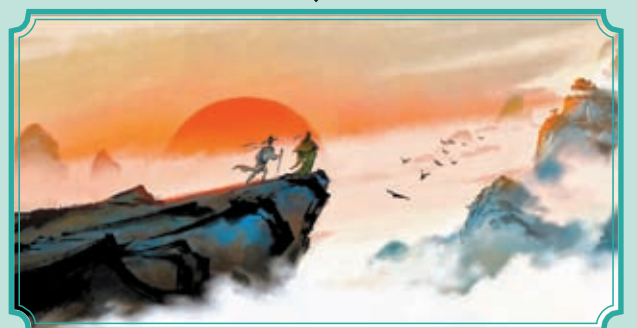
昔人已乘黃鶴去

和李白相比，高適仍然是岌岌無名的。但他比李白更顯沉穩，他感嘆自己懷才不遇。他決定從軍邊關，再次告別李白。但他注定了與那個時代的詩人們各種命運的交集。尤其是與杜甫的相遇也是頗具喜劇性。有人認為這是流水賬的記錄，並無深度展開。其實不然，導演已花了不少心思。杜甫出場的時候就是掉牙的小不點。那是顛覆我們對偉大詩人杜甫的深刻形象。猶如穿越劇，我們彷彿親臨了唐代的開放民風與盛世。看着我們心目中的詩人長大，感受他們才高八斗的桀驁不馴，也目睹他們的灰頭土臉。李白自喻求道不成，從出世一段時間後又做了入世的選擇，重新經歷他坎坷的仕途之路。

自古英雄都是惺惺相惜，以命相交。在安史之亂時期，李白因為不合楊貴妃和高力士的意而被通緝。他在黃鶴樓看到高適剛寫完的《燕歌行》：「漢家煙塵在東北，漢將辭家破殘賊。男兒本自重橫行，天子非常賜顏色。……」他知道高適就在不遠。當他找到高適的時候第一句就告訴他：「我看到了你寫的詩。相信我，這是你寫得最好的詩，一定流芳千古。」看到這裏特別感動，一個人在這落魄的時候還能欣賞朋友的佳作並鼓勵你的詩將流傳千古。這是怎樣高大的靈魂才能這般溫暖與豁達。李白一生跌宕起伏，也幸好得到高適與郭子儀的搭救。雖是兩個多小時的播映，影片結束仍有一種不捨。「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。」（《黃鶴樓》作者崔顥）

中國是詩的國度，只要詩在，輝煌的歷史就在。

唯美水墨畫展現東方之美

2023年暑期檔總票房破中國影史紀錄

據燈塔專業版數據，2023年中國內地電影暑期檔總票房超177.78億元（人民幣，下同），打破中國影史暑期檔最高票房紀錄，盛況空前。暫列2023年暑期檔票房榜前5名的電影分別為：《消失的她》（35.22億元）、《孤注一擲》（27.7億元）、《封神第一部》（22.67億元）、《八角籠中》（21.94億元）、《長安三萬里》（17.61億元）。截至目前，暑期檔觀影總人次達4.35億，總場次達2,995.1萬。

這個暑期檔，中國內地院線一片蓬勃景象，已經有4部影片票房超過20億元，數量上是歷史最多。前有《消失的她》率先點燃觀眾的觀影熱情，而後，《長安三萬里》、《封神第一部》、《熱烈》等皆以高品質製作贏得觀眾口碑，緊接着，剛上映不久的《孤注一擲》以高熱度題材再引觀影熱潮。目前，《孤注一擲》被認為很有希望與《消失的她》競爭今年暑期檔票房冠軍，而這也成為今年暑期檔「大豐收」之後的剩餘懸念之一。

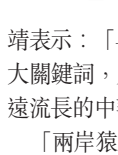
一片紅火之中，國產影片的高品質和號召力值得關注，此番佔據前5位的影片皆為國產作品，合計票房約佔暑期檔總票房的三分之二，可以說是頭部國產片撐起了今年暑期檔大盤。這證明電影市場正在穩步、健康地走向復甦。

◆文：莎莉

◆李白與高適策馬奔騰。

48首詩詞在大家心中播下一顆種子

盛唐氣象、唐詩韻味、文人墨客的交往故事……動畫電影《長安三萬里》在暑期檔上映，引發觀眾的持續關注和廣泛討論。統計數據顯示，截至目前，電影票房已突破17億元人民幣，位列我國影史動畫電影票房榜第二位。該片導演謝君偉和鄭靖表示：「早在創作初期，主創團隊就把『壯美』定為影片的一大關鍵詞，力圖通過畫面呈現我們國家山河的壯美，深入挖掘源遠流長的中華優秀傳統文化的魅力，展現唐詩背後的意境。」

「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的酣暢，「黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠」的悵惘，「莫愁前路無知己，天下誰人不識君」的豪邁……電影中對於唐詩的呈現，一次次喚起觀眾的文化記憶。其中，李白吟詠《將進酒》的段落更是引起大家的廣泛好評。事實上，《長安三萬里》對於傳統文化的表達並不局限於唐詩，音樂文化、舞蹈文化、書法文化，以及建築、服飾、風俗等都很好地融入到電影的故事講述中。此外，電影還通過一系列精彩的人物形象塑造，生動展現唐代詩人們的精神境界。

同時，電影中挑選了48首詩並非是單純的點綴，而是對情節的推進產生了重要的支撐作用。每首詩背後的思想情感與故事中展現的時代變遷相結合，引發了觀眾的情感共鳴，也激發了大家對於歷史文化的興趣。這都因主創團隊下了不少功夫。

正所謂「借詩見人，借詩見史」，導演謝君偉說：「我們秉承尊重史實原則，在歷史空白處展開合理藝術創作，把李白、高適、杜甫這些許多人既熟悉又陌生的詩人有血有肉地展現觀

面前，讓觀眾能夠感受到他們的少年壯志、才華義氣，以及不懈追求理想的精神。」而製片人宋依依說：「我們希望通過《長安三萬里》在大家心中埋下一顆種子，讓更多人對中華優秀傳統文化、對電影中的那些詩人產生興趣。我們也希望這樣的影片可以拓寬中國動畫電影的邊界，為豐富電影市場貢獻力量。」

在一些業內人士看來，影片中，詩人們在歷史洪流中的堅持和抉擇，對當下的人們有非常多的啟發，可以激勵人們在新時代不斷奮勇前行。除此之外，電影呈現了傳統的水墨場景獲得觀眾的高度評價，完全展現出東方意境，傳遞中國人的美學理念等，為電影帶來視覺效果。

一部好的電影作品，在從中華優秀傳統文化中汲取滋養的同時，也應當注重與時代精神相結合，這樣才能更好地增強影片的敘事效能和共情效應。

◆文：小紅

◆李白飲酒吟詩。