

《新神榜：杨戬》 见证国漫电影的成长

在中国传统神话故事中，有两个“劈山救母”的故事，一个主角是杨戬，一个是沉香。在近日上映的动画电影《新神榜：杨戬》(以下简称《杨戬》)中，两个故事融为一体。以往影视作品中，杨戬很帅气，战斗力也是顶级，但《杨戬》中的他初登场，颜值倒依然是高的，却成了一个“落魄神仙”——伤了天眼，战力大减，靠做“赏银捕手”过活，连买“混元气”都捉襟见肘。

导演赵霁说：“《杨戬》的外壳是‘劈山救母’的故事，内核是为亲人的赴汤蹈火。杨戬、沉香的行为动机都基于亲情，希望大家能感受到一种克制的思念与情感。”

电影中的杨戬和沉香，共赴一场惊心动魄的奇幻冒险之旅；国产动画电影，也继续走在成长的路上。

源于神话，并不代表重复神话

《杨戬》中有很多神奇生物，原型大部分来源于《山海经》：“混元气”加气站的监工大妖怪来自“刑天”，警卫蒲牢是龙之九子之一，史书记载其声如洪钟，于是片中有人来犯，它能敲响警钟；比翼鸟被设计成几只并排站的小鸟，喜欢聊天，也会吵架……

原始文本中的申公豹是“助纣为虐”的一人一虎形象，而在电影中，他是一个有才华却无法施展的形象，颓废不羁但心存抱负。“他的性格部分参考了竹林七贤中的‘酒仙’刘伶。申公豹的处事方式与价值观，就像魏晋名士，在乱世中不得志，所以找到了一种更潇洒的生活方式。”赵霁说。

总之，有出处，但不照抄；电影源于神话，并不代表重复神话。在神话与传统的基础之上，《杨戬》也会脑洞大开。

比如，咱们的神仙到底住在什么样的地方？“最初想到的是类似星球、岛屿的概念，那神仙的科技水平肯定比普通人高，不同的岛屿之间，可以

用飞船穿行……”赵霁说。中国的神仙和人与人之间并不是泾渭分明，人可以变成神仙，神仙也能下凡成人，于是，我们看到，神仙的飞船也要加“油”——混元气。

影片还为观众呈现了一个瑰丽奇妙的神话世界，那些只存在于文字描述的仙岛有了视觉落地。《杨戬》艺术总监龟爷介绍，片中的瀛洲属于旅游文化中心，灵感来源于敦煌郡；仙乐坊内部参考了曹植的《铜雀台赋》，并结合敦煌壁画的色调，飞天舞则参考了飞天壁画；角色服饰参考了魏晋南北朝的风格，建筑风格则参考了秦汉时期和五代十国。团队还去过一个小众博物馆，那里能看到各个朝代的窗户以及窗户之间衔接的结构变化。这些都在片中得到了应用，古老的，又是新鲜的。

赵霁说：“敦煌对我们的影响很大，敦煌太神奇了，进入洞窟的那一刻，感觉穿越到了古代，那些壁画里有无数故事，可以拍出无数电影。甚至可以说，整部《杨戬》的色卡就是敦煌的色卡，比如，杨戬的蓝色系就是敦煌壁画中的蓝，而且是经过时间沉淀的蓝。”

如何让动画中的角色活起来

作为一部3D动画，片中有一场太极图大战，却是从三维场景过渡到二维水墨风，这对主创团队提出了挑战。古籍记载的太极图是一个厉害的法宝，在影片中，太极图的设定不是一个具体的场景，而是一个虚幻的空

间，将人打入一种幻境。

“为了突出东方质感，我们舍弃了几个三维结构更强的概念，而是采用了水墨和二维风格的呈现。从设计到最后制作，共花费23个月的时间。”赵霁说，“其中，平面的纸和立体的桥无法衔接，我们把三维的桥做了大幅度的卷曲动作。”

片中巫山神女的化身婉罗在仙乐坊跳的飞天舞，难度则在于舞蹈本身——需要在失重的状态下去呈现舞蹈。团队请了北京舞蹈学院的专业演员，先在地面演绎敦煌舞，再用动捕技术呈现在立体的空间中，并增加了360度的空间变化和摄像机运动，如此反复调整。

“演员跳的时候没有无重力飘带，制作的时候要把飘带加上去，既要考虑如何配合角色，又要符合科学的物理状态。”赵霁介绍，其中一环是需要处理人物动起来的飘带和头发，“一个镜头中的一个角色，就需要花费至少一个月，是普通镜头的20到30倍的工作量；仅飞天舞这场戏，就花了一年时间。”

动画中的人物要活起来，还需要他们的声音与灵魂匹配。杨天翔曾在动画电影《白蛇：缘起》中为阿宣和许仙配音，在《新神榜：哪吒重生》中为李云霄配音，这次成为《杨戬》的配音指导。

“真人影视作品因为有现场演员的表演基础在，配音演员要做的是想办法贴合他们的表演，让观众觉得不突兀；而动画配音更强调演员的创作力，尤其是大体量的电影，角色形象其实一开始都是不确定的，配音演员是第一个创作表演的人，只要符合角色、符合情感，就可以自由发挥。”杨天翔说。

曾为小龙女、赵敏、甄嬛、半月等角色“代言”的配音演员季冠霖，这次在《杨戬》中为婉罗配音。“仙气、美丽、深邃”，是季冠霖眼中的婉罗。而片子还有一个角色“葫芦小仙”，说天津话，身为天津人的季冠霖还担负起教配音演员说天津话的工作。

赵霁透露，他也为片中一个角色配了音——顺风耳，“这个角色是有

依据的，是一个‘正经’的妖怪。为什么把它的声音设计成那样，身上为什么搭毛巾，脸上为什么画着京剧脸谱，就是给它的身份做更多暗示”。也许观众不一定发现，但创作者必须去注意这些细节，“这是我们的职责”。

做中国的动画，核心是文化血液

中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授、“动画学术趴”创始人刘书亮曾说：“中国动画的创作非常倚仗中国的神话故事和古代文学改编；这反过来也说明，这条路经得住市场的考验。近年来成绩比较靠前的中国动画电影，走的都是这条路。”

据灯塔专业版数据，国产动画电影票房排名前三分别是《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》，都源于古代经典。追光动画的“新神榜”系列，显然也意在神话。

“动画电影是一种特殊的艺术表现形式，会很集中地展现文化性，也有相对固定的观影群体。所以一方面，创作者不断投入自己的想法和表达；另一方面在电影上映后，观众的反馈也会反哺创作。”赵霁认为，是创作者和观众在共同创作一种中国独有的艺术表现形式。

“做中国的动画，不代表有固定的画风或类型，核心是创作者身上的文化血液。”赵霁觉得，有的外国作品尽管也使用中国的典型元素，比如熊猫、仙鹤，做得也认真考究，但骨子里流淌的不是中华的文化血液，“一看那个角色，就知道那不是中国的，比如，‘哇哦’的夸张的面部表情。有人说咱们的动画做得不如人家夸张，其实做夸张不难，难的是内敛。《杨戬》希望做出中国人本质上的精气神。”

“客观评价，在技术水平和生产力上，中国动画的水平正在飞速接近世界的顶尖水平，而且生产效率远高于国外。我们跟国外同行交流，他们非常惊讶我们的成长速度。当然，从创作经验和行业人才的角度，我们还需要继续努力。”赵霁说。

(《中国青年报》蒋肖斌)

读书朋友圈

读书，掸去心灵的尘埃

邹文彬

近些年来，我放不下一个念头，就是想要在家里建个书房。于是，我在向阳临窗的阳台布置起来，还为这间小小的书房起名，就唤作青藤书斋。

这间书房里有被岁月洗礼过的明窗、桌椅，以及款式不一的书架、几幅古老的字画、几枝被季节打理过的野花。只要走进书房，浮华被关在门外，只有几缕和煦的阳光，静静地落在窗台边、书桌上。这间书房，就是我的心灵栖身之所，让我可以安稳地在这里静读，静守简单的流年。

我总会抽时间在这里品读自己喜爱的书籍，从书本的情节中开始，在主人公的故事里结束。每读完一本书，就像走完一段人生的路程，接着又要匆匆地赶往人生的下一站，无论前方是宽阔的大道，还是狭窄的小巷，都会风雨无阻走下去。

夜色落下帷幕，世事归入风尘，书房里的每一件物品，都卸下了白日的淡脂轻妆。而我，趁此也可以细细地察看书房里的装饰。恍然间，我才明白，人与书的相聚，都是因为人的需求和书的变化。人类从最早的书箱雏形甲骨文，然后到成熟的书籍竹简、帛书、纸书，再到今日随身携带的电子书，使得阅读向着浩瀚的书海延伸。

读书，自然就会想起于谦的《观书》。“书卷多情似故人，晨昏忧乐每

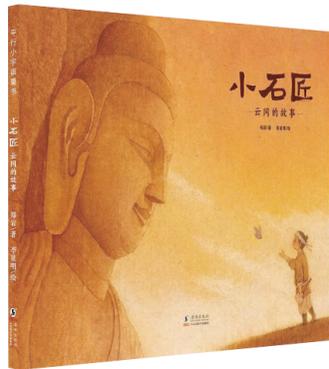
相亲。眼前直下三千字，胸次全无一粒尘。活水源头随处满，东风花柳逐时新。金鞍玉勒寻芳客，未信我庐别有春。”于谦将书卷比作他多年的老友，无论清晨傍晚还是忧愁快乐总有书的陪伴。只要浏览过无数的文字之后，心中就再无半点尘世间的世俗杂念。只要坚持经常读书，新鲜的想法就会源源不断地涌来用之不竭。只要勤奋攻读，就会像春风里的柳树一样舒展开来。

“粗缯大布裹生涯，腹有诗书气自华。”虽然生活当中身上包裹着粗衣劣布，但胸中有学问气质自然光彩夺人。无论是驱赶迷茫，还是对抗平庸，自古以来读书都是最简单也最有效的方法。

读书人生要耐得住寂寞。世间总是有太多的繁华，撩拨我们本就不平和的心境。倘若浮躁或是疲惫了，就在宁静的书房，静下心来阅读。在不同的季节、不同的天气、不同的心情中，必定会读出不一样的感悟，所谓“一千个读者一千个哈姆雷特”是也。

这世间，还有许多无名的读书人，他们愿意被岁月的青苔遮掩，只企望拥有自己的一隅书房就足矣。读书，原本就是为了汲取智慧的力量、寻觅人生的方向、寻找精神上的寄托。就让我们在读书的安静里、精神的升华中，从容地老去……

今天看什么

为孩子讲述有温度的历史

绘本《小石匠：云冈的故事》发布

绘本《小石匠：云冈的故事》新书发布会8月12日在云冈石窟举行。该绘本作者北京大学艺术学院教授郑岩希望用绘本的方式，讲述有温度的历史，并在孩子心中埋下一颗艺术的种子。

云冈石窟位于山西省大同市城西约16公里的武州(周)山南麓、武州川的北岸。石窟依山开凿，东西绵延约1公里，窟区自东而西依自然山势分为东、中、西三区。现存主要洞窟45个，附属洞窟209个，雕刻面积超18000平方米。造像最高为17米，最小为2厘米，佛龛约计1100多个，大小造像59000余尊。它代表了公元5至6世纪时，中国杰出的早期佛教石窟艺术，是我国四大石窟艺术宝库之一。2001年，云冈石窟被联合国教科文组织列入世界遗产名录。不仅如此，由于它较完整地用雕塑记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程，还被学界视作体现中外文化交流史的宝库。

石窟中留下的乐舞和百戏杂技等雕刻，反映出北魏时期真实的社会生活，见证了多民族人民交流融合、共同铸造中国的宏大历史。如此宝贵的文化遗产，其价值需要被更多的国人看见，而传承它更需要让一代一代的孩子了解其背后那些有温度的人文精神。

正是在这种驱动力的作用下，多年致力于艺术史研究的北京大学艺术学院教授郑岩执笔创作了这本讲述云冈故事的绘本。他说，创作《小石匠》初衷主要有二：第一，出于自己研究所需，所谓“专家”需要突破专业壁垒，换一个角度思考，产生一些“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的效果，深化自身对学术问题的理解。第二，作为人文科学研究者，尤其需要重视社会的文化建设，有责任在普及方面做些工作。“对于孩子而言，可能一个情节、一个画面，就能给他们留下影响一生的印象。我们这些学科将来就有了更好的社会基础。回头想一下，我们自己都有这样的经历。”郑岩说，在孩子

心中埋下一颗种子，不久就会长成参天大树。

如何向孩子传递如此宏大的主题？在文字层面，郑岩认为，“艺术是人类文明最为精致和灵动的部分，艺术可以直指人心。如果能理解这一点，那么所谓的‘专业’就不是障碍，时间、空间、年龄也不是障碍。我们把自己对于艺术的理解讲给孩子听，孩子听了一定也会有他们的理解与发现。”所以，他从艺术品云冈的诞生、流变为主线，通过塑造和小读者年龄相仿的主角小石匠，拉近了孩子们与这座石窟的距离。在艺术品的感染下，在对位的代入感中，当小读者回忆起那些高大肃穆的佛像时，它们便不再属于遥远陌生的历史，而是小石匠曾经来过的地方，是小石匠曾经打造的作品。由此，他们真实地感受到了“文明”“文化”等抽象概念背后非常具体的一个人，理解了“制造中国”中突出的人的努力奋斗、人发挥的作用。

在图画层面，绘者李明化身为新的一代小石匠。他虔诚地对待历史，真诚地绘制。从古朴的选纸，巧妙的构图，到细致的晕染，无不倾注着他的心血。在创作时，他力求让画面的每一个细节都能达到最佳的叙述效果。石窟的环境、建筑的结构、佛像的风格、车马服饰的形制，无一不符合史实，甚至连人群中的一条狗都依照北齐娄妃墓壁画进行了考证。他说：“中国有几千年的灿烂文化，那是一份巨大的宝库。对待历史，我们要怀着敬畏之心、好奇之心，我希望大家能在了解历史的过程中，得到启发。”

(中新网 应妮)

古文里的中国，风景如画！

国学课

汉字，总是能做到“言有尽而意无穷”。寥寥几字，就勾勒出一幅诗情画意的山水图卷，读之仿若身临其境。今天，让我们追寻着古人的脚步，开启一场诗意的旅行吧！

崇山峻岭

会当凌绝顶，一览众山小。
——杜甫《望岳》
横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

——苏轼《题西林壁》
峨眉山市半轮秋，影入平羌江水流。

——李白《峨眉山月歌》
众鸟高飞尽，孤云独去闲。
——李白《独坐敬亭山》

江河湖海

一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。
——白居易《暮江吟》
九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。

——刘禹锡《浪淘沙·九曲黄河万里沙》
天门中断楚江开，碧水东流至

此回。
——李白《望天门山》
春江潮水连海平，海上明月共潮生。

——张若虚《春江花月夜》
乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。
——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

边塞关隘

羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。
——王之涣《凉州词二首·其一》
居庸关上子规啼，饮马流泉落日低。

——朱彝尊《出居庸关》
楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。

——陆游《书愤五首·其一》
借问梅花何处落，风吹一夜满关山。

——高适《塞上听吹笛》
黄河远上白云间，一片孤城万仞山。

——王之涣《凉州词二首·其一》

名胜古迹

寺出飞鸟外，青峰戴朱楼。
——岑参《登嘉州凌云寺作》
姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。

——张继《枫桥夜泊》
丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。

——杜甫《蜀相》
朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。

——刘禹锡《乌衣巷》

亭台楼阁

此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右。
——王羲之《兰亭集序》
云间铁瓮近青天，缥缈飞楼百尺连。

——米芾《望海楼》

孤亭突兀插飞流，气压元龙百尺楼。

——元好问《横波亭》
滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。

——王勃《滕王阁诗》

历史名城

江南佳丽地，金陵帝王州。
——谢朓《入朝曲》
晓看红湿处，花重锦官城。

——杜甫《春夜喜雨》
长安回望绣成堆，山顶千门次第开。

——杜牧《过华清宫》
洛阳三月花似锦，多少工夫织得成。

——刘克庄《莺梭》
故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。

——李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》
文华