

一种关注

《哪吒之魔童降世》： 打破传统文化现代性改编套路

边远

传统文化如何赋能今天的国产影视创作？今年下半年大热的电影《哪吒之魔童降世》和电视剧《陈情令》可以作为很好的案例。尤其是考虑到年轻一代是这两部作品的主要观看人群，我们也希望通过对这两部作品的分析，探讨传统文化在青年人群中的接受与想象。

——编者

◆《哪吒之魔童降世》没有沿用元素叠加的改编套路，而是尝试进行彻头彻尾的神话重述，从而使一个“老故事”焕发出反映当代文化追求的“新面貌”

◆《哪吒》真正的价值在于从人物设定和故事架构两方面入手，对传统文化题材进行了创造性转化和创新性发展的可贵尝试

《哪吒之魔童降世》成为今年电影市场爆款，出乎很多人的意料。这里既有大众一直以来对于国产动画电影的预期，也有传统IP以往的改编失败。那么，作为一部国产改编动画电影，新款哪吒究竟是满足了怎样的期许，才实现了口碑的反转，演绎了一场蕴含决绝意味的“逆天改命”？

正如很多人所说，《哪吒之魔童降世》依然是从传统文化中找灵感、找素材，并与已取得一定成功的《大圣归来》《白蛇：缘起》一脉相承，尝试开发中国神话、民间传说的系列IP。这一方面得益于民间传说自身的超高完成度，人物形象丰沛、故事起承转合圆融通透，兼具经由口口流传、历次改编的流传广度，民间传说题材具有较好的改编基础。另一方面，民间传说题材往往大开大合、大悲大喜，既能兼容不同时空、多重相互矛盾的情感元素，又能经由改编承载、反映不同时代的价值诉求与心理期待，更适合进行颠覆性的改造与演绎。因此，打造这类神话与传说IP，关键在于怎样对大众耳熟能详的传统文化故事进行符合现代人口味的改造，以一个逻辑自洽的“老故事”，焕发出反映当代人价值取向、文化追求、审美趣味的“新面貌”。

其实这些年的银幕上，对传统文化题材的现代性改编，屡见不鲜，但成功者凤毛麟角。大部分作品仅停留于元素叠加的层面，似乎将传统故事叠加现代性符号就可以摇身一变变成转化。而最具现代意识的符号非“恋爱”莫属，于是太多改编陷入了“传统故事+恋爱=现代性故事”的可疑模式。霎时间纵横时空、三界五行都泛起了恋爱的粉红色泡泡，妖怪谈、妖怪谈完捉妖师谈，唐僧谈、唐僧谈完孙悟空谈。观众看得感动，但也在犹疑：莫不是看了场披着传统文化外衣的恋爱肥皂剧，这恋爱与原初的传统故事间又有几分必要、几许关系？

反观《哪吒之魔童降世》，则完全放弃了元素叠加的套路，尝试进行彻头彻尾的神话重述。传统的哪吒故事退居为一个载体，里面全然承载着属于当代人的价值观与精神属性，以及切入当下现实生活的角度与方式。

从人物设定来看，经典动画《哪吒闹海》中的人物放置于今天有着扁平、呆板、脸谱化的缺陷，若想人物立得住，先得对人物形象进行符合现代人情感诉求的升级与改造。哪吒母亲殷夫人的形象贤惠、柔弱，但存在感较低，经此番改写，变身成了武艺高强、斩妖除魔的职场女性形象，工作繁忙却也如何陪伴哪吒成长耗尽了心力；父亲陈塘关总兵李靖，在以往の設定中太不讨喜，刻板冷酷到成了几代小朋友的心理阴影，作为父亲，不爱哪吒、不信哪吒、不护哪吒，还每每总是第一个跳出来要惩罚哪吒，这样的形象显然无法满足当下观众的心理期许。而在此番改造中，李靖的形象变得柔软，变得让人熟悉，他不善言辞，总是把爱深藏心底，对儿子有着很高的期待，却最可能暗暗地为儿子而牺牲自己。这一版殷夫人与李靖的形象里暗藏着太多现代父母的影子，他们的努力与无力，都折射出现代亲子关系中的诸种境遇，让观众无形中觉得可

亲、可近，产生自我代入、自我投射，又随着片中人物的命运无不尽唏嘘。

从故事架构来看，哪吒的故事本质是一个英雄成长的故事。英雄在世间历经种种遭际，由懵懂无知到唤醒英雄意识，再到成为英雄。具体到哪吒，“反抗”是其成长蜕变的核心元素，在传统的《哪吒闹海》中，哪吒反抗的是封建压迫，无论是与李靖为代表的封建父子关系，还是以龙王为代表的封建制度，哪吒在打死龙宫敖丙、闯下大祸之后，选择“剖腹、剜肠、剔骨肉”的决绝方式，还于父母，不累双亲。但这种“成长”，过于惨烈，虽造成了冲击性的故事效果，对于今天更为亲密的家庭伦理结构与家庭关系来说，却显得不合时宜。同时，这种英雄成长的路径，也因被赋予了太多的外在性元素而略显老旧，此时英雄的成长是“被迫”的，外在苦难的刺激，外在的对抗性压力，成为了英雄觉醒的触发点，“命令”着英雄展现英雄特质拯救苍生。

但到《哪吒之魔童降世》这里，却在尝试英雄故事的另一种演绎模式。英雄成长是一个自我发现、自我救赎的过程，新版哪吒的成长不再是“被迫”的，而是具有内向性驱动的主动选择，是一场笑泪参半的自我延展、自我实现。此时的哪吒不再用去反封建，而是作为一个“人”去主动进行选择，他选择抵抗自己的“原罪”，为防自己成魔伤人，自行套上乾坤圈进行自我约束，他选择与同样被命运禁锢的敖丙一道拒绝听天由命，选择保护父母，选择保护对自己并不太友善的陈塘关百姓，在鼓励奋斗、普遍认同个人价值与社会价值并不相悖的当下，这种略显孤独与执拗的“选择”才会让那句“我命由我不由天”直抵人心，引发观众的强烈共鸣。

霍布斯鲍姆在《传统的发明》中曾指出，当旧有的社会模式逐渐消解，古老传统被摧毁，或已不再能适应新的社会组织结构时，人们便会选用旧社会模式中旧材料来组织、建构起一种新形式的文化传统以满足新社会模式的需要。《哪吒之魔童降世》虽然存在有些地方过于流俗、部分网络玩笑梗略显生硬等问题，但其真正的价值在于对传统文化题材进行创造性转化和创新性发展的可贵尝试。

传统文化题材是幻想类叙事文本取之不尽、用之不竭的资源宝库，回顾半个多世纪以来广受好评的国产动画作品，从《大闹天宫》到《九色鹿》，从《阿凡提的故事》到《宝莲灯》，多在不同程度上娴熟运用着传统文化要素，融入中国的历史故事，反映出直指当下的时代精神与社会价值诉求。《哪吒之魔童降世》的火爆，让人开始对一个设定宏大、架构完整、逻辑自洽的“封神宇宙”心怀期待，对古风高水准的中国神话传说系列IP心向往之，但这种系列作品的完备与成熟还需要后续作品的品质与口碑来维系，对国产动画来说仍有大量的事情要做、不短的路要走，也许正如“人工智能之父”图灵在《计算机器与智能》中那句著名的结论：“我们的目光所及，只是不远的前方，但是可以看到，那里有许多工作要做。”

（作者为文学博士、文艺评论人）

新生代的传统文化想象

——谈电视剧《陈情令》

周文萍

下半年的热门剧《陈情令》剧照

《陈情令》是今年下半年一部热门剧集，豆瓣评分人数高达57万人，成为豆瓣历史上参评人数最多的剧集，超过此前倍受好评的经典剧集《琅琊榜》(35.6万人)，热度可见一斑。

作为古装仙侠剧，《陈情令》中有许多对传统中国文化的表达，而值得注意的是，此种表达出自以90后为主的年轻团队。可以说，该剧体现了90后新生代对于中国文化的理解、继承与想象。这种想象并非与历史严丝合缝——与《长安十二时辰》的写实性表达相比，《陈情令》里的古代中国更多写意性质。剧中美轮美奂的人物、道具、场景与音乐并不拘泥于某个具体的朝代，而是从中华民族五千年的文化长河中撷取代表性元素，再糅进当代流行元素，是属于当代的一种古风风格。国人对古风并不陌生，但对70/80后来说，对古风(当时称“中国风”)更多停留于欣赏层面，90后则更多地将其带到了自身的生活之中。古风文化不仅是90后新生代对于中国传统文化的回眸，更体现了他们对于传统文化的自信和在当代生活中复兴传统文化的努力。

情感： 高山流水，含而不露

《陈情令》对中国文化传统的表达，首先体现在剧中人物的情感展现和精神塑造上，着力表现一种高山流水、含而不露的中国式情感。这表明90后新生代对于传统文化的理解并不止于外在形式，更有内在精神，显现了年青一代对传统文化的自信与传承。

对于剧中两个主要人物魏无羡与蓝湛的关系，主创给出的定位是“知

己”。与带有江湖气的“兄弟情”相比，知己情强调精神上的互通与理解，重在志同道合。“人生得一知己足矣”，从高山流水遇知音的俞伯牙与钟子期到《笑傲江湖》中的刘正风与曲洋，知己情作为境界最高的中国式友情一直深受推崇。魏无羡与蓝湛正是志同道合的知己。他们都有强烈的正义感，一同许下锄强扶弱的理想。为了正义，面对以金氏为代表的仙门正派在推翻温氏后虐杀温氏无辜老弱的残暴行径，魏无羡宁可自断仙门正派也要保护温氏老弱。而蓝湛当时虽未能站在他一边，却对仙门正派所说的善恶黑白产生了怀疑。魏无羡死后，他对自己当时的犹豫感到悔恨，因此在魏无羡献舍重生后就一直与其并肩作战，一起守护心中的正义。

中国式的情感表达也是该剧令人感动的地方。剧中亲情充分体现了中国人彼此关爱却含而不露的情感特点。典型如江澄与魏无羡，江澄内心一直关心魏无羡，甚至为救他失去了自己体内的金丹，当面对魏无羡时不说关心的话，反而还要以毒舌式的语言来刺激对方；魏无羡也一样，他将自己的金丹剖给了江澄，自己因此失去继续修炼仙道的可能，但他也从没有告诉江澄。此外还有江厌离与魏无羡的姐弟情、聂明玦与聂怀桑的兄弟情、江枫眠与虞紫鸢的爱情等都非常动人，尤其是江枫眠与虞紫鸢两人死后双手紧握的一幕，是剧中最为催泪的场景之一。

风骨： 知其不可为而为

剧中主人公颇有“中二”少年的热血气质，而这热血与坚持正体

现了儒家传统的“知其不可为而为”与“虽千万人，吾往矣”的精神与风骨。

主人公魏无羡从小被江氏收养，江氏家训就是“知其不可为而为”，这对魏无羡的影响极大。他具有鲜明的正义感和强烈的反抗精神。在温氏听训，他不断反抗温氏的残暴，包括帮助被温氏折磨的蓝湛、舍身救下被烙铁残害的绵绵。在温氏被灭之后，他又反抗所谓名门正派对于温氏无辜老弱的残暴行径。而在行事是否正当，哪怕对正义的坚持使他付出了巨大代价。

蓝湛是世家典范，行为从不逾矩，但他为坚持正义也毫不退缩。不夜天一战中，他虽没有站在魏无羡一边，但为保护他以一己之力与各名门正派相斗，受到了蓝氏三百戒鞭家规的惩罚。十六年后再见魏无羡，他是对是非曲直有了自己的判断，当魏无羡在金陵台再次受到名门正派驱逐之时，蓝湛义无反顾与他站在了一起。

此外，蓝涣在蓝家被烧时带藏书出走，保存了蓝氏的立家之本，虞紫鸢在温氏上门逼其交出魏无羡时怒打王灵妭，以宁为玉碎的姿态保护了魏无羡等情节，无不体现了中国式的侠义与气节。

意境： 如一幅山水画卷徐徐展开

除了中国式的精神、中国式的情感，《陈情令》更具有中国式的审美意境，无论场景还是道具，都努力让观众体会到中国山水画卷卷式的审美意趣。

首先引人关注的是剧中场景和服化道设计。如对于金、蓝、江、温、聂五大世家，剧中以金、木、水、火、土的概念为其设计居所及服饰，使每个家族都有着鲜明的文化个性。金氏富贵，所

居金陵台高大奢华，家族纹饰为牡丹纹，主色调是金色。云梦江氏随性，所居莲花坞碧水环绕，家族纹饰为九瓣莲，主色调是紫色。姑苏蓝氏雅正，所居云深不知处清静幽雅，家族纹饰为卷云纹，主色调是蓝色。岐山温氏威严，所居不夜天巍峨诡异，家族纹饰为太阳纹，主色调是红色。清河聂氏清冷，所居不净世朴素坚固，家族纹饰是兽纹，主色调是青灰色。

具体场景呈现上同样如此。片中常用由上而下、由远及近的镜头展现五大世家的居所，恰如一幅画卷徐徐展开。年轻的魏无羡与江澄回到莲花坞时，镜头从波光潋滟、荷花争艳、青峰点点的湖面逐渐推进到船上的两人，又跟随两人登上码头的木栈道、穿过熙熙攘攘的人群，营造出世外桃源般的美好氛围。剧中许多场景甚至都可以诗词来概括：当魏无羡远远看见蓝湛在桥头看月，心中兴起一番感慨，这一幕让观众感受到了卡之琳《断章》般的意境；当魏无羡在夜市转头看到蓝湛站在一个卖灯笼的小贩前看着自己的场景，有观众在弹幕上打出了辛弃疾的名句：蓦然回首，那人却在灯火阑珊处……

音乐也是《陈情令》一大亮点。剧中音乐由曾为《大明宫词》《一个陌生女人的来信》等配乐的音乐家林海作曲。林海将古风元素与流行音乐相结合，精心创作了贴近该剧情节、人物与风格的音乐，达到了音画合一、相得益彰的效果。如主题曲《无羁》用了大量古琴与笛子的结合，既符合人物经历，更有浓郁古典韵味。《乱魄抄》依据剧情加入了日本音乐元素，颇具东洋风。蓝湛问灵之时，林海更是依据演员手势随机编曲，与画面完全融为一体。此外，林海还为剧中主要人物创作了人物曲，每首曲子都体现了人物的性格、经历与心境，并由该角色演员进行演唱，颇有《红楼梦》人物判词的意味。

（作者为广州大学人文学院副教授）