

中式奇幻短片集《中国奇谭》元旦上线,网络评分高达9.6

上美影归来,惊艳了中国动画的新年

■本报记者 王彦

2023年元旦当天,也是中国动画新年的第一天,上海美术电影制片厂在B站上线了一部新作。此后的三天,新作在豆瓣的评分从开分时的9.5攀升到了9.6。哪怕新片的进度条刚刚进行到四分之一,中国动画的爱好者们已然集体沸腾了。

新片名为《中国奇谭》,是部中式奇幻短片集,共分八个篇章的小故事。全片由速达、朱贝宁总监制、陈廖宇总导演。於水、胡睿、杨木、刘毛宁、陈莲华与周小琳、徐宁、顾杨与刘旷、潘斌,十位导演分别打造了八个植根于中国传统文化的故事,以神奇想象缔造出“奇境入梦,我在其中”的观感。

元旦上线前两集后,网友们在弹幕里齐刷刷地感慨“熟悉的上美影回来了”。这不单单因为新片里有似曾相识的独腿书生、那只《天书奇谭》里断了腿的狐狸,更在于浓郁的中国气派中国风,一片一特色的美学设定,立足于时代的故事创造,都和许多人童年记忆里的上美影风格重合了。

都市寓言融入传统神话, 属于时代的故事新编

这些年,“国漫崛起”的风潮正盛,对中国传统神话进行故事新编,再辅以前世界级的精良制作,俨然是许多动画大电影的共同选择。制作不断“上分”、令人惊叹的同时,一个“好故事”似乎越来越稀缺。从这一层面来说,八个小而美故事组成的《中国奇谭》可以说是独辟蹊径。

《小妖怪的夏天》介入了被反复咀嚼过的西游记世界。短片里的唐僧师徒有着观众熟悉的

《中国奇谭》是部中式奇幻短片集,共分八个篇章的小故事。图为海报。

(片方供图)

外形轮廓,甚至配音也请来了86版央视《西游记》的班底,但导演於水并没打算讲一则齐天大圣的故事,转而将主角定位在了不名一文的小猪妖身上,英文片名“nobody”可见一斑。山大王

的洞里,小猪妖总有干不完的活,活脱脱为了KPI不断奔忙的一名“打工仔”。按谁的方法做事?老板的承诺是可行的未来还是缥缈的“画饼”?小猪妖的职场际遇从开篇就强化了观众的情感投射。小猪妖回家,妈妈关心他脱毛、操心他葫芦里没水喝、叮嘱他工作中再多几分努力的对话,又在风趣和温情中触到了现实生活里离开家闯荡的人。正是这只平凡的小妖怪让许多打工人生出了代入感,观众会爱上它的善良、揪心它的遭遇,还会为光芒万丈的齐天大圣

始终守护着平凡和正义而热血涌动。《鹅鹅鹅》改编自志怪小说集《续齐谐记》中《阳羨书生》一章。讲述了货郎在阴森诡异的鹅山遇见瘸腿狐狸公子的奇幻之旅。欲望破而复立,货郎最终发现,一切“眼见为实”的收获不过是个“鹅笼”:你明知妖怪们互相欺瞒,套娃般的心里都装着另一个人,但还是忍不住落进红尘俗世,在爱恨贪欲里迷失自我。

珍贵的是,这两则小故事在美术元素上致敬上美影经典《大闹天空》《天书奇谭》的同时,更沿袭了几位前辈们的创作精髓。当年,《天书奇谭》的明线故事跟着蛋生和狐狸精们的斗智斗勇过程见识人间百态,暗线主题大胆融入了“人对神的挑战”。而今,《小妖怪的夏天》既能

让孩子们看见善意、勇敢、温情,也允许成年人在为打工人生设定莞尔一笑后继续“想多了”,为小人物和盖世英雄的莫测距离辩证思考。《鹅鹅鹅》有对凡夫俗子显见的辛辣、讽刺,底色却是用“幽默”表达着对人性无限的悲悯。

一片一画风,隽永语境呈现中国美学

在上海美术电影制片厂的历史上,短片曾缔造了艺术高峰,开创了今天人们津津乐道的中国动画学派。一片一风格,一片就是一段中国瑰宝的鲜活注脚。在《中国奇谭》里,我们久违了这样的上美影。

文化视点

■本报记者 范昕

从海派到国际,从文献到动漫,新年伊始,申城近百家居美术馆举办的艺术展览多达百余个,辉映出璀璨的艺术天空。这厢,作为上海国有美术馆“排头兵”的中华艺术宫(上海美术馆)形成“八展齐发”的态势,主要展厅、数万平方米展示空间几乎全满;那厢,仍在扩容的申城美术馆矩阵令人振奋,西岸美术馆大道“上新”的星美术馆,开馆展即“打包”了世界当代艺术史。

如此盛况,意味着在市文旅局指导下,以中华艺术宫为核心的上海“大美术馆计划”,正朝着增强上海美术馆资源配置能力、开创上海美术大格局的目标阔步前行。以最具有时空穿透性的艺术语言,合纵连横、资源整合、优势互补的申城美术馆矩阵正日益丰富着人民群众的精神生活。

中华艺术宫八展齐发,创下多个“之最”

岁末年初,中华艺术宫一口气推出八个展览,创下近年来该馆中华多个“之最”:展览密度最大、美术精品最多、时间跨度最大、社会效应最好。放眼全市,唯有中华艺术宫这一上海地区唯一国家级重点美术馆,有能力构建起如此高品质、大体量的艺术大空间。申城美术馆矩阵也需要这样的“排头兵”,需要这样一座着力迈向国内领先、亚洲一流、世界知名的近现代艺术博物馆。

八个展览中,既有引领美术创作风向标的主题创作大展,彰显强大的艺术叙事能力。“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”成果展便是突出代表。馆方以大型主题美术作品为核心,成功为中华民族的神话英雄们绘制了一张“中华创世英雄谱系图”。也借助此次展览,“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”这项历时七年、涵盖美术、书法、文学、舞台艺术、影视、群文等各个领域的宏伟工程得以全景式呈现给广大观众。

也有梳理海派艺术的系列展览,折射扎实的学术研究能力。作为“何谓海派”系列前两个特展的“历史的星空——二十世纪前期海派绘画研究展”和“艺术百年·风光霁月——上海近现代美术作品特展”,均凭借扎实的学术研究,提振、完善、创新发展海派美术。前者首次全景式深度梳理海派美术研究脉络,追问“海派”究竟是个什么样的“派”,后者更侧重于新中国成立后作品的聚焦。

联合多方专业力量,中华艺术宫还成为不凡品牌吸引力的实证。这些艺术故事拓展至多样门类,如摄影艺术、装置艺术、新媒体艺术、设计艺术、公共艺术,也体现出馆方把弘扬城市精神品格与营造创新文化紧密结合的尝试。例如,“发光·反光——第十九届海平线绘画雕塑联展”由该馆携手上海市美术家协会举办。这一有着36年历史的品牌展览,此次将视野从上海本土及长三角地区进一步向全国和国际延伸,呈现中青年艺术家的创作状态和学术思考。“2022风自海上——蝶变玄武与艺术社区场域”与2022“上海设计‘10x10’全球大奖展”,则来自该馆与上海大学上海美术学院深化“文教结合”的深度合作。前者以上海都市发展为主题,探讨艺术在城市更新和服务经济社会发展中的作为。后者邀请来自欧洲、北美洲、南美洲、亚洲10个全球顶级世界设计大奖带来获奖佳作,国际化色彩浓郁。

璀璨艺术天空下申城“大美术馆计划”阔步前行

①浦东美术馆“绝美之境:那不勒斯国家考古博物馆珍藏展”现场。②星美术馆开馆展“开启START”第一季现场。

③刘海粟美术馆“慕琴生涯——丁悚诞辰130周年文献艺术展”现场。④大量珍贵实物展现土山湾在中西文化交流方面的贡献。(均主办方供图)

纪念土山湾画馆诞生170周年艺术文献展通过大量珍贵实物披露——

这里不仅仅是“中国西洋画之摇篮”

■本报记者 李婷

在上海徐家汇的南部,有一处曾经的重要地标——土山湾,在这块土地上诞生的土山湾画馆,是目前所知最早以学徒方式培养中国西洋画人才的场所。上海的第一代西画家,如陆伯都、刘德斋、王安德、范殷儒等均从这里走出。对于此地,徐悲鸿予以极高评价,称其为“中国西洋画之摇篮”。

“不仅如此,这里也是中西文化融合之地,海上画坛中任阜长、任伯年、沙山春等著名画家,都在同画馆的交往中得益,从中受到西洋美术的熏陶;稍后的周湘、张聿光、丁悚、徐悲鸿等人也都间接受到画馆的影响。”策展人、上海图书馆研究员张伟说。《传承与影响——纪念土山湾画馆诞生170周年艺术文献展》1月2日在新启用的徐家汇书院揭幕,通过大量珍贵实物

展示土山湾在中西文化交流方面的贡献。亮相的历史图像和文献,一半以上是首次披露,具有重要的史料价值。

土山湾画馆历史悠久,其前身为1852年由西班牙籍土人范廷佐在徐家汇创办的艺术学校。1872年,艺术学校正式搬到土山湾,成为土山湾孤儿工艺院下属的一个部门——图画部(间),俗称土山湾画馆。1880年至1912年,刘德斋执掌馆务的30余年,是画馆发展最辉煌的时期。他既管理协调,又亲自教学,并编写教材,做了大量开创性的工作。目前所知出自这里的名人,几乎都是在此期间在画馆学习的。后续,画馆没有太大的发展,于1958年正式退出历史舞台。

据统计,在土山湾画馆存续的百余年间,大约有三百余名学生在这里接受素描、写生、水彩和油画的严格训练。从画馆中走出的画家之中,

不乏中国近现代西画活动中的先行者和启蒙者,当时不少知名中国画家也与其有着广泛的联系。比如,被誉为“海上画派”领军人物的任伯年就是在土山湾画馆接触到西洋画的。文博专家、曾任上海博物馆馆长的沈之瑜在1961年9月7日刊发于《文汇报》的《关于任伯年的新史料》一文中写道:任伯年有一个朋友叫刘德斋,是当时徐家汇土山湾所办图画馆的主任。两人往来很密,刘的西洋画素描基础很厚,对任伯年的写生素养有一定的影响。“任(伯年)每当外出,必带一手折,见有可取之景物,即以铅笔勾录,这种铅笔速写的方法、习惯,与刘的交往不无关系。”

上海美术学院副院长李超表示,从任伯年存世的画作中,尤其是人物画,可以看出他是打铅笔稿的,在描绘人物脸部时也凸显明暗对比,这些都是西画的技法,他将之移植到中国画创作中,别有一番风味。

艺术菜式美美与共,日渐深入人心

中华艺术宫之外,申城众多各美其美的美术馆也纷纷呈上跨年艺术盛宴。并且,这些展览日益彰显出与其各自定位相匹配的特色,成为美术馆辨识度与成熟度的重要表征。

新近揭幕的星美术馆,力争成为把握最前沿、最先锋、最活跃和最具有鲜活创造力的当代艺术馆。其开展“开启START”第一季汇集全球85名(组)当代艺术名家的88件作品,俨然一部浓缩的世界当代艺术史。观众从中能够找到很多当代艺术史上的名作,如英国当代雕塑大

师安东尼·葛姆雷的《反射II》、德国新表现主义大师安塞姆·基弗的《摇篮曲(致敬梵高)》、中国当代绘画名家刘小东的《三峡移民》。

携手世界一流博物馆、美术馆,将优秀的海外艺术推介给国内观众,是浦东美术馆给很多人留下的深刻印象。前不久该馆再放大招,促成意大利那不勒斯国家考古博物馆与中国现代艺术机构的首次大规模合作,带来“绝美之境:那不勒斯国家考古博物馆珍藏展”。约70件稀世珍宝分“爱与美”“权与美”以及“家与美”三个篇章展开叙事,涵盖雕塑、马赛克、壁画、青铜器和玻璃制品等多种形式的艺术品,从不同方面再现古罗马时期的璀璨文明,阐述“美”是一

种超越定义的永恒体验。其中很多意大利国宝级展品是第一次离开本国参与海外展览。

刘海粟创办的上海美术专科学校,可谓刘海粟美术馆的一大学术基石。作为纪念上海美术专科学校建校110周年的系列展,该馆近日推出“慕琴生涯——丁悚诞辰130周年文献艺术展”,以767件作品和文献聚焦上海美专的第一任教务长——丁悚。这是一位“斜杠”艺术家,民国时期上海视觉文化发展与推动的重要推动者,上海商业文化、都市文化的先驱与实践者。透过身份多元的丁悚的多产创作与活跃社会活动,人们可窥见当时的文艺生态,获得有关“海派”文化发生与发展的更具体、更鲜活的细节。

在前两集上线后,每逢周末,《中国奇谭》都会更新一集。《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》将依次在观众面前铺开一卷充满了中式想象力的奇幻故事集。其中,《小卖部》聚焦市井烟火,《林林》是关于猎人与狼的寓言,《玉兔》脱胎于古代神话却嫁接了科幻想象,《飞鸟与鱼》邂逅浪漫又神秘的“田螺姑娘”,《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》主打乡土眷恋,《小满》则是对成长的记录。

如果说八个小故事在内容上纵览古今,融汇了传统神话、民间话本、当代叙事、科幻想象,从乡土叙事到唯美爱情,从生命母题到人性思考,尽可能地以传统文化和东方哲学拓展着中国动画的表达边界;那么八个故事所承载的各自殊异的画风,真真是惊艳了中国动画的新年。无一不让人感受到中华文化奔涌向前的生命力和创造力。

已亮相的《小妖怪的夏天》采用中西结合的微创新,在传统的二维平涂手法上融入中国画技法,呈现出素描与中国水墨乳交融的画风。《鹅鹅鹅》最大程度保留了手绘素描的笔触,同时勾兑了哥特式的表现手法,在黑白色的强烈色彩对比中将神秘感推向极致。后续的短片里,《中国奇谭》涵盖多种美术风格及制作手法,既有传统的二维、剪纸、偶定格动画,也有CG、三维二的现代技术,是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。比如《小满》,当《中国奇谭》第一次亮出全部八个短片的海报时,这部使用传统剪纸动画技法制作而成的短片就锁定了许多人的关注。两位导演陈莲华、周小琳,根据赛璐珞时代的动画摄影机原理复刻出摄影台,使得《小满》从构思、美术、镜头细节再到配乐,全都贯穿传承与创新的精神。

就像微博网友写道的“看《中国奇谭》,脑子里蹦出四个字‘文化自信’”,能立足时代讲好中国故事,能在隽永语境里呈现中国美学,这就是中国动画该有的样子。

张伟在研究中发现,刘德斋也带领画馆的学生走访任伯年,学习中国画笔,并画有白描。刘德斋所绘《家庭垂训》等图正是这样的白描中国画;而他的得意弟子范殷儒所绘的作品也综合了中西方文化元素,人物面容虽是高鼻子、凹眼睛的西方特征,所着服饰则是典型的中国式样。而除了任伯年之外,刘德斋与当时其他海上画家也多有交往,如“海上三任”之一的任薰,甚至还为画馆绘制过《利俄谈道图》等作品。其他像以人物著称的沙馥,知名山水花鸟画家陆韵樵、陶松溪、姚叔平、汪仲山、陈伽仙等等,也都与画馆有所交往。

美术界很多人知道徐悲鸿曾画过月份牌,但鲜少看过作品。此次展览中,展出了四幅难得一见的徐悲鸿绘制的月份牌。据张伟考证,这些作品创作于1913年,“中西文化之交融、沟通,土山湾画馆曾起到极其珍贵的作用。”正如徐悲鸿1943年在《时事新报》上发表文章《新艺术运动之回顾与前瞻》中所写:“盖中国西洋画之摇篮也。”作为一个重要的艺术教育机构,土山湾画馆培养了很多重要的艺术人才,这些艺术人才走到社会上后办各种美术学校和培训班,学生和再传弟子遍及中国乃至世界,再将其们的事业延续下去,对以后的中国近现代美术的发展起到了重要的作用。

始于2007年的“动漫美学双年展”,早已成为上海当代艺术馆的品牌展览,透过合作和交流展示当代艺术在动画及漫画影响下的独特美学和文化特质。近日,形形色色的米菲兔空降该馆,拉开第8届动漫美学双年展“Nice to Miffy You! 你好,米菲!”的序幕。这是经典卡通形象米菲首次与中国艺术家合作的展览,也是米菲首次与中国艺术家进行大规模的跨界艺术创作。26位来自不同领域的艺术家与米菲一起完成包括绘画、雕塑、装置、新媒体、涂鸦、交互影像等多种艺术形式的作品,不仅是对米菲形象的一次多元重构,也是米菲在中国的一次跨文化交互。