

■本报见习记者 臧韵杰 记者 王彦

B站开分9.6、豆瓣开分7.7,动画电影《落凡尘》是2024年暑期档迄今网络评分的高排位作品。相对口碑,影片的票房表现显得平淡不少,上映4天不足2000万元。一时间,“国漫当燃”的期待,“《落凡尘》需要更多‘自来水’”的呼唤随之而来。

这些年,国产动画电影整体表现向好。尤其自2015年《西游记之大圣归来》点燃暑期档以来,《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:杨戬》《长安三万里》等,夏天的影院常常见证国产动画电影大胆创新、国漫与年轻人双向奔赴。也是从彼时起,“国漫崛起”“国漫当燃”成为Z世代崇尚中国气派、中国风范的表征之一,刻在了年轻一代的文化基因里。

正因此,如今《落凡尘》市场占比有限,也许对于一直承担“当燃”“崛起”的国漫而言,是个重新审视的契机——拥有Z世代“天然”宠爱的国产动画电影,真的能担起“国漫崛起”“国漫当燃”的期待吗?

从学院到院线,生力军为国漫注入新活力

《落凡尘》的缘起得追溯到6年前。当时,广州美术学院副教授钟鼎带领毕业生团队创作动画短片《落凡尘》,经一年时间制作完成,作品于2020年上线B站。7分钟的短片呈现了二十八星宿神话元素、一个由织布构成的东方美学世界、一段负责“放星星”的神仙与顽皮妹妹的兄妹情,取自神话传说并具有原创性的故事题材、创新性的动画美学探索、有趣的情感互动等,很快俘获一众年轻拥趸,迅速成为千万级播放量的爆款。网友不仅以“最强毕设”不吝赞美,还纷纷在弹幕上呼吁“求拍电影”。

现在,当年的学生毕业设计作品成功进化为院院长片。在承接短片世界观的同时,电影版《落凡尘》为故事填充更多血肉,以织女后人金风为主角,讲述了他为替母赎罪而下凡收服星宿的冒险历程。在此过程中,金风与一心想上仙界寻母的人间少女小凡意外结缘,人神相

《落凡尘》能否担起“国漫当燃”的期待

伴共同揭开小凡身世之谜、织女罪案的真相。

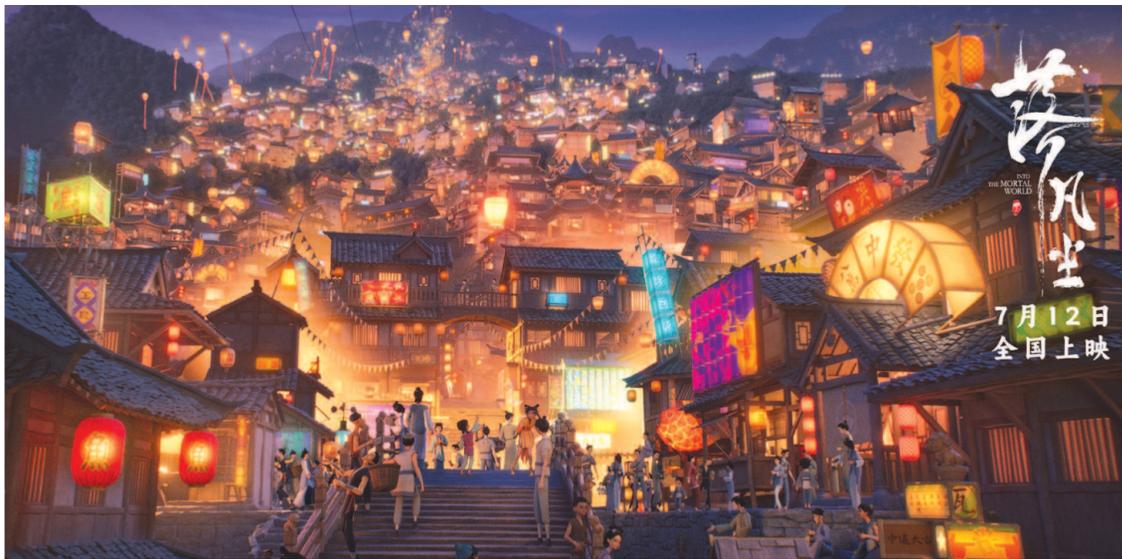
对于动画电影爱好者而言,这还是大家头一回在大银幕上为牛郎织女的传说和星宿神话而沉醉。但对国产动画电影,《落凡尘》的意义或许更特殊。这些年,在光线彩条屋、追光动画、华强方特等持续深耕国漫的努力下,国产动画大电影发掘并锤炼了一批创作者。大厂牌仍持续输出,从学院走入院线的《落凡尘》让国漫拥有了新的话题开启者。这背后,不仅是生力军为中国数字动画产业注入新活力,也是动画电影打通学、研、产、投路径的成功案例。

故事新编,国漫还需精进“美则美矣”之后的课题

从丰富的中国神话及传统文化典籍中汲取灵感、寻找素材,这已是国产动画电影创作的显流。《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》《姜子牙》《新神榜:杨戬》等无不是古典名著与传统神话的故事新编。

《落凡尘》跳出了“西游记”与“封神”两大IP宇宙,它独辟蹊径地以织女的民间传说为蓝本,加以四象二十八星宿等传统元素,打造出新奇的世界观。但和此前的“故事新编”国漫相比,它所面临的课题依然是相似的:今天的国漫更应注重从当下的社会现实、审美旨趣和技术条件出发,厚植中国风格的文化内涵,更好实现对中国优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。这一层面,《落凡尘》有突破也有遗憾。

影片在三维动画技术基础上,穿插了二维动画:一段融入皮影、刺绣等传统文化元素,快速精炼地概括了兄妹收服星宿的过程;另一段以岩彩风格展现牛郎织女相知相爱的过往,回忆的梦幻感与时间的流动感尽在其中。

创作者还用不同画风区分片中的神界与人界。淡雅素调的神界高冷严肃,神仙傲慢自大;暖色调的人间生机勃勃,富有烟火气。巧妙的视听设计可谓这些年国漫技术进步的一个注脚。

从画风到故事,《落凡尘》都意在打造一个比神界更令人向往的以情感连接的人间。“感情是凡人的法术,你永远不懂凡人的法术有多强。”这句对白堪称片中点睛,天地之间,情牵一线。比如,作为故事主角的母亲,织女并不如传

说中那样为私情下凡,而是为了拯救人界、放出星宿,终因保护家人而殒命。最后,当金风和玉露一相逢,用他们在人间感受到的“情感”弥合人神之间的距离,他们和母亲一样站在了“人”的阵营。“情不知所起,一往而深。”

短片起步,《落凡尘》的优势在于打开恢弘世界观的同时,故事足够纯粹,情感足够朴实。但从7分钟到118分钟大电影,想象力的驰骋、文本逻辑的周密往往决定着故事品质的上限。

遗憾的是,如网友犀利的概括“前半段讲沉香寻母,后半段女娲补天,织女后代的攻击技能跟蜘蛛侠巨像”,片中的部分剧情走向“似曾相识”。而战神救金风的动机、男主在天庭上的人际关系、争抢同门的卷轴不会被问责等设定,更在逻辑层面缺少自洽的闭环。

事实上,视听强于叙事并非《落凡尘》一家之憾。对不少故事新编的国产动画电影而言,“美则美矣”之后该如何精进故事,这仍然是个问题。

今夏,音乐热力席卷爱乐之城

“侠之大者,为国为民”主题演出为2024上海夏季音乐节画上圆满句号

■本报记者 姜方

铁血丹心、侠骨柔肠、快意恩仇的武侠故事,化为变化万千的旋律回荡在申城上空。音乐总监余隆昨晚执棒上海交响乐团,以一场主题为“侠之大者,为国为民”的音乐会致敬金庸百年诞辰,谭盾的小提琴协奏曲《英雄》和95后青年作曲家梁皓一的《武侠——为纪念金庸百年诞辰而作》完成世界首演。至此,“上海医药邀您相聚上海——2024上海夏季音乐节”(以下简称MISA)圆满落幕。

上海的夏天,因为融入全城多点多层面的市民生活的音乐而更呈现出全景式“高温”。过去半个月,数百位中外音乐家陆续亮相捷豹上海交响音乐厅和黄浦区上海城市草坪音乐广场,带来24场现场演出。逾3万人现场感受MISA魅力,26场线上音乐会及活动直播吸引超过1200万人次观看,线上MISA微博话题阅读量超60万。此外,今年MISA再次策划“全城交响”,乐手们陆续走进上海的热力图、文化空间、街角花园等9个城市地标,为市民和游客创造13次与艺术偶遇的机会。

每个数据的背后,都是一个观众与爱乐之城的浪漫邂逅。今夏除了室内外音乐演出,还有MISA Walk(漫步)、MISA Talk(对话)、太极体验、世界咖啡之旅、“印迹上海”展览等文旅融合有机融合的活动,助力首届“上海之夏”国际消费季。记者获悉,MISA期间黑石M+酒店客房预订量环比增加25%,上海交响音乐厅内的咖啡厅销售环比增加50%。

文旅体旅与城市音乐节有机融合

自2010年创办以来,MISA已连续举办了近400场来自世界各地的演出,以年轻、多元、跨界为关键词,成为一个独特的音乐节样本。

多次带领纽约爱乐乐团来MISA演出的荷兰指挥家梵志登,每次来上海都感到宾至如归。“上海是最鼓舞人心的城市之一,它有着极为悠久的历史 and 开放包容的姿态。这里有热情的人们、独特的美食和风格多样的建筑,一切都充满活力。文化、旅游、体育、商业等各个部分在这座城市有机融合,这些系统的健康运转构成了这座城市活力的源泉。”

一年又一年,MISA将现场演出从音乐厅延伸到户外广场、绿地,让观众从古典乐迷扩展到更广泛的人群。今年MISA在上海城市草坪音乐广场举行了七场露天音乐会。意大利国宝级组合“萨克斯四重奏”、日本爵士音乐家小曾根真、爵士上海大乐团、女高音歌唱家方琼、诞生在上海的新古典主义乐团等一一登场,每场不重样。7月11日晚,新古典室内乐团演出过程中天降大雨,但台下观众几乎没有一人离开,大家穿着雨衣听完全场。00后音乐家们充满活力的音乐,透过雨帘与听者相遇。

现在,人们不再满足于原来“走马观花”式的游玩,越来越注重文化体验和精神需求的满足。今年的MISA就把音乐会与年轻人喜爱的Citywalk(城市漫步)结合起来。比如,石库门主题漫步从毛泽东在上海居住时间最长的石库门甲秀里开启,一路途经热播电视剧《繁花》的取景地百年张园、上海最大的新式里弄住宅群静安别墅,最后抵达上海城市草坪音乐广场,让参与者伴着习习微风,沉醉在爵士上海大乐队的迷离夜色中。

在享受城市美好夏日音乐氛围的同时,也可以前往上海交响音乐厅内的咖啡厅品一杯MISA特调“粉黛茶韵”;在城市草坪广场聆听演出前后,与亲朋好友前往附近餐厅、酒吧、商场

▲位于徐汇区衡山路2号的之禾卡纷花园飘出音乐声。

▲从400多名报考者中脱颖而出组成的MISA学生节日乐团,经过一周集训后登台演出。

▲上海交响乐团的铜管小分队走进新天地,与路人欢乐互动。(均演出方供图) 制图:张继

等消费;在咖啡杯测和手冲盲盒间遨游,来一次世界咖啡之旅……MISA凭借音乐魅力吸引观众的到来,也为周边的交通、餐饮、文化、娱乐机构增添消费热度。

打造多元开放全民友好的艺术现场

位于徐汇区衡山路2号的之禾卡纷花园是上海的新晋网红地标。7月14日,这座充满南法风情的小花园里飘出音乐声,引得路人纷纷驻足倾听。小提琴、单簧管、小号三位乐手分立小洋楼的窗口、阳台和花园树下,各自献上10分钟的独奏作品。来自上海音乐学院的小号手张达带来三首“小甜品”:拉赫马尼诺夫的《意大利波尔卡》《春潮》和马思聪的《沉思》。曲子悦耳的旋律,迅速抓住观众的耳朵。张达说,乐手们在户外演出身心更放松,观众也不需要从头到尾听完。“哪怕能把他们带进音乐画面里一两分钟,我们就很满足了。”

9个城市地标总计13次艺术邂逅之外,“全城交响”还走进Plusone咖啡厅、lululemon(东平路店)等时尚消费场所。同样是小提琴、单簧管、小号三件乐器独奏,前者位于武康路人流量最密集的街口,弥散的咖啡豆烘焙香成为很多人对上海感官记忆;后者坐落于东平路老建筑内,是吸引年轻人的潮流聚集地,建筑上绘有大幅彩绘玻璃画,和MISA今年的彩绘主题遥相呼应。

黄浦区的多个文旅地标,也被纳入“全城交响”的艺术地图中。从黄浦区图书馆、追梦园到新天地石库门街区,新天地时尚一期与二期,行进中的铜管、舞蹈雕塑、聚福合唱团快闪等轮流登场,为日常生活里的人们送上小惊喜。7月10

日,上海交响乐团小号首席夏非带领一支7人的铜管小分队走进新天地,在弯弯绕绕的石库门里游走,边行进边奏乐,与路人欢乐互动。从《我的一切》《秋叶》到《你是这世界上独一无二的人》,当天的演出曲目以爵士经典为主。

74岁的陈先生家住附近,正端着相机捕捉街头风景,因为这场音乐偶遇停下了脚步,忍不住将镜头对准乐手们,一口气拍了几十张照片。一个戴着帽子、扎着小辫的打鼓姑娘,定格在他的相机里。“很新鲜也很惊喜,流动的音乐给城市增加了新鲜血液,更有一种休闲的氛围。”陈先生感叹,乐手们在大热天户外演出,实在不容易。“我们年轻时想要休闲只能偶尔看看电影,现在的年轻人太幸福了,上海的文化艺术生活比以前丰富多了。”

演出过程中,汗水打湿了乐手们的衣襟。“确实有点热!”夏非擦了擦额头的汗笑着说,平时他们都是坐在音乐厅,穿着燕尾服、打着领带,用一种严肃、正式的方式和观众见面,而户外演出营造了一次彼此亲密互动的机会。“从观众的表情中看见了欢笑与手舞足蹈,能感觉到他们真正被音乐所打动,这是我们艺术工作者内心最渴望的事情。”

见证孩子们对古典乐的热情奔赴

一年又一年,MISA持续在青少年心中播撒音乐的种子。今夏MISA为上海学生乐团搭建了一个大舞台,音乐孕育的上海学生交响乐团、上海学生合唱团、上海学生民族乐团三支市级学生艺术团体一一亮相。上海市黄浦区青少年艺术活动中心春天少年合唱团也登上舞台,一首首改编版的上海童谣被孩子们唱响,还原

出上海里弄里的市井生活和人间烟火。

而“一期一会”的MISA学生节日乐团,更是每年都在见证“奇迹”。今年,62名小乐手从400多名报考者中脱颖而出,经过一周的集训,于7月14日晚在上交助理指挥张轲执棒下,登台奏响埃德蒙德·安格雷尔《玩具交响曲》、贝多芬《C大调第一交响曲》等作品。入选团员中,有不少业余琴童需要“高铁往返”。上交教育中心项目负责人刘丽洁说:“一周时间里,孩子们彼此交流,了解一名乐手在乐团中必备的职业素养,体会音乐对于表演者和观众的意义,尽管时间很短,但我们全力以赴。”坚持的动力,源自孩子们在舞台上闪耀的那一刻,更有对中国古典乐未来的美好希冀。

大概每一个琴童都曾面临过音乐、学业、生活的分配问题。12岁的小号手高景辰,当属于善于时间管理的典范。参与此次MISA活动期间,他还要同时兼顾中福会小伙伴管乐团和虹口区学生管乐团的排练,然而看似“极限”的行程并没有压垮他。“我除了每天练习小号两小时以外,还安排羽毛球健身,希望以最好的身体状态面对演出。”小高认为,主动规划日程,是为了尽情享受音乐的快乐。“积极面对挑战,平衡音乐、学业与生活,并没有想象中那么难。”

2016年首次入团,长笛手许颖瀚就凭借实力成为首席。今年,16岁的他第三次来到MISA学生节日乐团,因为乐团招募年龄限制,这也是他最后一次参与乐团的训练和演出。他说:“乐团的气氛很美好,我在这里学会聆听大家的音乐,有机会和更多优秀团员合作、积累合奏经验,作为长笛首席的我也在团结声部、协调组织上获得更多成长。”

■本报记者 许盼 实习生 郭梦涵

新华书店,作为上海乃至全国书香符号,承载了城市文化记忆,每一步发展都与时代紧密相连。日前,第300期全国新书发布厅活动在上海市福州路书店举行,《上海,记忆中的那些新华书店》以上海新华书店格局演变为主线,发展节点为点,邀请50多位曾在各区、县新华书店任职多年的掌门人和骨干员工,第一次梳理了从1949年至2007年上海新华书店的发展史。

该书有27万字、近100幅历史珍贵图片,由上海市书刊发行行业协会副会长、秘书长汪耀华主编,上海人民出版社出版,回顾了新华书店作为文化传承者的辉煌历史,深入探讨它在新时代如何尊重传统的同时,积极拥抱变革探索新的可能性。“过去,书店员工的技能主要是打包、码堆,如今要用好短视频等新媒体技能。时代在变,书店的形态在变,书店人的基本技能不能丢,还要持续迭代。”汪耀华说主编这本书不仅为钩沉历史,也希望更多在普通岗位上贡献了一辈子的新华书店人能被记住,同时鼓励新一代书店人在业务岗位上不断进步。

新华书店作为上海文化剪影具有其独特意义。上海人民出版社的副总编辑钱敏提到,书中记录的重要节点,如1949年书店开业,2000年新华书店集团成立,2004年多元化改革,都是新华人共同的高光时刻。早在1951年新华书店就成立过读者服务部,上世纪80年代开设了多家专业书店。“那些人和书店的点滴故事,展现了新华书店与时代同行的风采。”

“尽管时代在变,但新华书店依然是那个能够让人静下心来阅读和思考的地方,在促进文学创作和阅读普及方面发挥了不可替代的作用。”作家马尚龙认为,书店内的各种见面会、读书会活动拉近了作者与读者之间的距离,也成了推动文化交流和知识传播的重要途径。

1925年书店店长倪慈清谈到,书店不仅仅是售卖书籍的地方,更是承载着社区记忆和文化传承的重要场所。“1925年书店不仅是一个书店,更是虹口区乃至上海的文化象征,见证了重要历史时刻,也承载了一代代上海人的记忆。”

随着时代浪潮向前,新华书店站在变革前沿,以其深厚文化底蕴和创新精神,迎接前所未有的机遇与挑战。它不再只是书籍的静默守护者,而是积极转型成为充满活力的文化创新者和未来发展的探索者。

上海教育出版社社长、总编辑廖才强调书店和出版社之间的协同创新。忆起上世纪90年代初作为编辑到南京东路书店柜台卖书,他觉得很有意义。“出版社可以更深入参与到书店转型升级中,共同探索新的经营模式和文化传播方式。这种合作可以丰富书店内涵,也能为出版社提供更直接的市场反馈。”

上海书城福州路店三楼同期举办“上海,记忆中的那些新华书店”同名特展,为期两周,依托书籍内容展出上海各区域新华书店故事。在定格时光的老照片与新华人的叙述中,读者仿佛走进祖辈们曾经经历过的新华书店,以新华眼光一窥上海发行行业变迁以及大时代背景下的城市发展史。

《上海,记忆中的那些新华书店》首发,同名展览持续两周

新华书店,作为上海乃至全国书香符号,承载了城市文化记忆,每一步发展都与时代紧密相连。