

在这场迟到38年的首映礼上 陈年的幕后故事丰满了我们的记忆

翻阅“天书” 听闻“奇谭”

有话直说

奇趣美

孙佳音

自1983年诞生以来,《天书奇谭》与上美影经典动画长片《大闹天宫》《哪吒闹海》并驾齐驱,始终代表着国产动画电影的巅峰水准。

我知道,它讲了少年蛋生与三只狐妖斗智斗勇,历经磨难,夺回天书,最终习得天书法术,造福百姓的故事,也知道三个狐狸各自别致的模样。其他的,印象便不是太深刻了。10月27日,《天书奇谭4K纪念版》放映结束,我却扎实实别有一番感受。

原来它完全符合钱运达导演所说的,动画电影所追求的“奇,趣,美”。

它的“奇”,在于艺术家们天马行空的想象力。影片里,还在流口水的小皇帝大喊着“我要看鸟”,狐母就拔出狐女的凤钗,变出了凤凰,随后出场的就是中国特色场景“百鸟朝凤”,让人叹为观止。而踩高跷、舞龙舞狮等民间活动,也都化身剧情一部分,既是丰富想象力的具体展示,也可谓一座“民俗大观园”。

它的“趣”,在于无论主角、配角,个个鲜活立体。“怎么有趣怎么玩,玩到极致。”这是上美影第一任厂长盛特伟对《天书奇谭》创作提出的要求。于是,三只狐狸造型借鉴了戏曲脸谱,而小皇帝、府尹、县令、地保等,也都各有特色。钱运达忍不住“自卖自夸”说:“年画、门画、玩具,各种借鉴。每个角色都设计得非常有趣,像‘阿拐’,特地写了场戏,让他只剩下一条腿,走路就是一跳一跳的,人物就有了特点。”

它的“美”,更是三言两语难以穷尽。《天书奇谭》借鉴了中国传统文化中的绘画、雕塑、玩具、戏曲等艺术元素,汇集了众多民俗意象,如大量采用传统民乐作为背景音乐,影片中的园林、宫殿、庭院、山水,则是遵循“吴门画派”风格,用工笔重彩绘制人文景观,用淡雅水墨绘制自然景观……

每一格胶片,修复的是光影和时间。轻抚光影,穿过时间,我们从编剧到造型,从美术设计到动画设计,从绘景到作曲,都可以清晰地看到40年前,我们如何从民族文化、民间美术中汲取营养;又如何“探民族风格之路,敲喜剧样式之门”。

历久弥新的,是一个故事,是经过数年清洁、扫描、修复、调色的胶片和重新混录的声音,更是对于民族文化的这一份自信。

“那时候我们墙上挂着进度表,哪个镜头画完了,就把它划掉。”

“最早,《平妖传》里三只狐狸和蛋生和尚,就几行字。”

“丁建华配蛋生。‘师父’,最后这一声,太动情了,我印象太深了。”

“动画片,就是三个字,奇、趣、美。”

“老厂长一直说,‘不重复别人,不重复自己’。艺术如果没有创新,就没有生命力。”

.....

10月27日,将于11月5日全国上映的电影《天书奇谭4K纪念版》在上海影城完成了第一次公开放映。89分钟熟悉的正片结束,纪念版附送送给观众一个长长的“彩蛋”。十分钟里,年过九旬的《天书奇谭》联合导演钱运达娓娓道来,分享上世纪80年代初影片创作的幕后故事。银幕上,《天书奇谭》“天书”装帧分镜头台本,足有51.45米,共343张;银幕下,童年的记忆随着这本“天书”,徐徐打开。

想要结巴含口水

这是一场“迟到了38年”的首映礼,也是一次中国优秀动画先驱的再聚首。“我们整个剧组,一方面凝练民族文化元素,另一方面也大胆创新,敢于求变。”美术设计黄炜道出了《天书奇谭》成功的“秘诀”。“我主要负责片中袁公和蛋生的原画设计,也参与了阿拐(独脚狐狸)的形象设计。我们每个画师个人负责不同的段落,用了一年多的时间。”动画设计薛梅君回忆说,当时钱运达导演能背出每个角色的台词,“他拿着我们的铅笔稿,对着口型,一点点抠每一句台词所需要的时间和画面。”

曹雷38年前给小皇帝配的那一句“我最喜欢鸟”,让钱运达导演记了三十年,“我一听绝了,我最喜欢鸟,一个‘鸟’字,拐了好几个弯。”当天,曹雷来到现场,解密自己如何塑造角色:“《天书奇谭》当时是苏秀老师带着我们一起配的。她给出了不少‘金点子’,比如我演绎的小皇帝说话结结巴巴的,就是苏老师让我在嘴里含着半口水,这样一个讲话不利索、口水似乎总要往下掉,有些专横、赖儿吧唧的小皇帝形象就成了。”说罢,曹雷“示范”了一句“我要鸟!”,传神灵动,赢得满场的掌声。

38年后现银幕

“时隔38年,今天终于看到这部电影,正式在电影院里上映,我感到很荣幸。”93岁的钱运达导演,听力不太好,腿脚也不灵便,但他还是来到了当天首映典礼现场。迎接他的是现场观众一次又一次热烈而真诚的掌声,但他说:“我们做得还不够,还要做更多的工作,美影厂要努力做出符合时代要求、满足大家需要、让观众感兴趣的新片子。”一直站在钱老身后,为他推着轮椅的,是钱运达的学生,也是上海美术电影制片厂厂长速达。她自豪地介绍说,电影《天书奇谭》是中国第三部彩色动画长片,“这部电影是老一辈优秀动画人心血与智慧的结晶,此次通过技术手段让电影成功登陆大银幕,既能让更多观众欣赏到这部经典动画,也是对老一辈动画艺术家的致敬。”

首映礼现场,上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长王健儿向钱运达导演送上了《天书奇谭4K纪念版》的主海报——在充满中国山水画神韵的画面上,蛋生张开双臂奔向天际追逐光与希望,他身后的袁公庄重相送。“袁公仰望攀登天梯的蛋生,象征着老一辈艺术家托举着新一代艺术家,不断攀登新的艺术高峰。”王健儿说,正如这张海报所表达的寓意,今天的上美影将沿着老艺术家积累的经验,探索、创作出更加优质的中国动画。

前辈星辰照新路

来到首映礼现场的,除了《天书奇谭》的老一辈创作者,还有不少慕名而来的“老观众”。

“我很怀念用纸和笔,绘制动画的年代。”动画电影《姜子牙》导演李炜回忆起自己第一次看《天书奇谭》的欢喜,“我特别喜欢袁公这个人物,他就像一位引领我们成长的父亲,片尾他被抓走以后,我特别希望有下集。”李炜说,“今天大银幕上的4K纪念版《天书奇谭》,和我记忆里的12岁重合了。前辈们就像星辰,如今的我们应该看看他们,走好接下去的路。”中国第一代少儿节目主持人陈燕华回想起3年前自己主持《天书奇谭》交响音乐会的场景,仍激动不已:“音乐会结束,在座的1000多位观众没有一个离席的。我们都是看着美影厂的动画片长大的,那是我们小时候的精神食粮。”她说,《天书奇谭》包含诸多超前思想内涵,“今天看来,仍旧一点也不过时”。奥运冠军徐莉佳忆起青少年时期训练的枯燥和动画片的解乏,她说:“我希望能够涌现出更多怀有赤子之心的年轻人,去推动中国的体育事业和动画事业发展,让世界见证一个了不起的中国。”

据《新民晚报》孙佳音

