

动画电影《浪浪山小妖怪》正在热映,以平凡视角重构经典神话。近日,央视新闻专访《浪浪山小妖怪》电影导演、编剧於水,他也是《中国奇谭之小妖怪的夏天》的导演和编剧。故事如何设定既能保留《西游记》IP的价值,又能通过小人物的视角创新经典叙事?一起来看他的回答。

接受央视新闻专访 解读如何重构经典

太原导演於水和他的“浪浪山”

平凡视角的神话故事

刻在血脉的东方美学

无名之辈也闪闪发光

在电影《浪浪山小妖怪》中,浪浪山小猪妖和爱吐槽的蛤蟆精、十级话痨黄鼠狼精、深度社恐的猩猩怪,凑成了一支草根取经小队,一路上笑料百出、险象环生。这个别样的“取经”故事如何构建?

导演於水说,《西游记》原著中,有妖怪试图取代唐僧一行去取经的桥段,这也成为他创作的起点:小妖怪们会不会也有类似的想法?他们又会出于怎样的原因,去干这么一件“惊天动地”的事情?他觉得,小妖怪可以是鲜活的,有自己的故事——它或许弱小,但并非天生邪恶;它或许服从,但仍有自己的善恶判断。

就这样,於水将聚光灯打在了一群小妖怪身上。那到底该用怎样的形象去演绎这些处在底层、没有任何光环的小妖怪呢?

於水想要找出“最草根”的动物,最终瞄准了小野猪、蛤蟆、猩猩、黄鼠狼——无论在文字还是影视作品中,它们都很少被注意到。

电影在人物塑造上,赋予了这些小妖怪完全不同的性格。社恐又胆小的猩猩怪,假冒神勇果敢的齐天大圣;假扮猪八戒的小猪妖,反而成了队伍的主心骨;话痨的黄鼠狼精担起了沙僧的角色;在保守和追梦之间反复横跳的蛤蟆精,演起了内心坚定的唐僧。这4个修行不高的小妖怪,赶在真正的唐僧师徒到来前,一路向西去“取经”。

设置这种反差,除了想营造喜剧效果,於水还有着特别的思考:“4个小妖怪从未见过唐僧师徒,性格上存在反差的设定是合理的。他们靠着想改变命运的一腔热血便踏上了这条路,敢想敢干,这也是令人动容的地方。”

於水将自己的理想注入到了角色中,也让不少网友在其中窥见了影子——或许我们没有翻江倒海的神通,甚至有各种各样的缺点,但依然可以用一颗勇敢出发的心,去追求想要的生活。

小妖怪们这份明知不可为而为之的孤勇,正是为普通人写就的故事。

不少观众发现,电影里,不少庙宇楼阁上都有山西古建筑的影子。

这不仅因为导演於水是山西太原人,同时他也想把韵味十足的中式审美融入作品中。他说,每次去采风看到这些古代建筑,就仿佛跨越时空,与那个时代的工匠对视,这种令人震撼的共鸣让他想要落泪,想让更多观众感受到这种美。

为了将小雷音寺的庄严呈现出来,於水去了山西五台县佛光寺采风。他清晰地记得当时的感觉:“爬上一段特别陡的台阶,眼前出现的是一个庞大的木构殿宇,蓝天白云下,能看到对面的五台山,那一刻我特别感动,一下子就懂了古人的感受。”

佛光寺祖师塔的轮廓也出现在了电影里,此外,你还能在影片中找到太原的晋祠水镜台、浑源的永安禅寺的影子……

他还在众多雕塑、壁画中寻找灵感,将其临摹下来,于是大银幕上有了栩栩如生的壁画,有了让人望而生畏的罗汉……

然而,将这些传统文化元素搬上大银幕,是有意为之,却在一定程度上也是“无心之举”。於水说:“比如电影中的北张村,其实还原了我以前在黄河边的碛口古镇看见的一处风景。这些是刻在基因里的,会不自觉表达出来。”

於水说,为了创作思路的连贯性,电影中的所有分镜画面,都是他来绘制的。其中,除了记录下历史文化的痕迹,“复古”的画风里,也藏着不少“80后”“90后”的回忆。

在於水看来,能让大家产生广泛共鸣的,不外乎这3个层面:“首先是传统符号,比如中式建筑、灯笼等;其次是中式审美,比如留白技艺和水墨画;第三点是情感认同。”

於水选择了用一个十分熟悉的场景去呈现——当小猪妖回到家,猪妈妈的爱,藏在了每一句“多喝水”的叮嘱里。这也是对普通人的回应:无论你多平凡,始终都是家人的牵挂。

这部电影既延续了上海美术电影制片厂的风格,借鉴传统水墨画的用笔、渲染方式,再结合现代光影、透视的表现手法,创造了既有真实感又兼具中国传统审美意蕴的独特画面。这种改良既满足了电影艺术对沉浸感的需求,又通过虚实相生的笔墨语言保持了东方美学特色。

同时,导演於水作为北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院副教授,他也带领多位学生一起参与其中,让学生们能更多体会到中国动画电影的创作和生产。

4个寂寂无名的小妖怪,去西天取经仿佛是天方夜谭,但於水觉得,在这场冒险的旅途中,他们每一个都得到了修行。

猩猩怪从不敢出洞的“大哭包”,到了朴素的善念大声喊出那句“我是齐天大圣”;蛤蟆精从左右摇摆,到在关键时刻加入“取经小队”抗衡强敌;黄鼠狼精为了梦想愿意挑起沉重的行囊……小妖怪们没有成为孙悟空,却也能斩妖除魔,他们不是西游故事里的主角,也可以去做想做的事。

影片结尾,这个假冒的取经小队成了村民心中的英雄,却还没来得及说出各自的名字,这让不少观众感到好奇,它们究竟叫什么?

於水说,他曾想为小妖怪们取名字,但很快就放弃了这个念头。“我们的名字最终可能也不会有人记得,小妖怪们也是,它们代表着芸芸众生,这也与影片的英文名《Nobody》相呼应,那就是‘无名之辈’。”

於水想要告诉大家,每个人都有将自己困住的浪浪山,很多时候这座山仅仅只是我们的世俗观念,希望每个人都可以活出自己喜欢的样子,勇敢迈出第一步。即使没有一个筋斗十万八千里的本领,那踟蹰几里地也值得被歌颂,正如影片结尾所说:“敬每一个勇敢出发的自己!”

愿我们,都能勇敢出发!

据央视新闻

