

《中国奇谭》何以成“现象”？

《小妖怪的夏天》剧照。

大讲 堂

一只小野猪席卷社交媒体，书生鹅女仿妆惟妙惟肖，网店周边更是卖断了货。不管是不是动画爱好者，前段时间，你一定或多或少听过《中国奇谭》这部动画片的名字。作为开年第一爆款，《中国奇谭》在B站的播放量已经高达1.91亿次，豆瓣评分高达9.3分，甚至一度飙升至9.6。

对于这部现象级的动画片，人民文娱给予“进化的国漫，不变的中国浪漫”的高度评价。这部动画片，究竟好在哪？

主讲人

宁波市四眼碶中学 陈家晶

A 进化的国漫不变的浪漫

首先，多元画风引诸多网友拍手称赞。

《中国奇谭》是上海美术电影制片厂、bilibili联合出品的力作，一共8集，《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《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》，有传统的二维动画、剪纸、偶动画、水墨素描，也有新鲜的CG短片、三渲二（一种让3D看起来像2D风格的作品），每一集画风迥异，共同缔造出一场东方美学的盛宴。

其次，它们脱胎于中国传统。

《小妖怪的夏天》脱胎于国人最熟悉的《西游记》，《鹅鹅鹅》则取材于我国传统的志怪小说……每集一个植根于中国传统文化的独立故事，包括了古代经典、传说的改编和全新原创，同时也承载着中国传统的哲学思想，体现出中国人对生命的深刻反思，对生活的深层探索。

观众沉浸在《鹅鹅鹅》层层嵌套、变化万千的故事中，不仅能感受到对喜新厌旧的劝谕和深意，更能悟出“世态渔洋已道尽，人生何事不鹅笼”的道理。比起不少动画电影中的个人英雄主义与闯关打怪式的冒险故事，《中国奇谭》的“骨相”无疑是最中国的。

还有，无数人从中照见内心。

被誉为“一集封神”的《小妖怪的夏天》将都市中现代人的孤独、幻想、天真以及难以排解的热望投射到小妖怪的身上，被誉为“当代打工人的寓言”。大王的洞里，小猪妖总有干不完的活，做箭、擦锅、砍柴，但在职场的最底层，也交到了好友，不远的山洞里还住着年幼的弟妹和担心他“脱发”的妈妈……作为《中国奇谭》第一话，贴近当下生活的小猪妖甫一上线，就迅速抓住了观众的内心，透过小妖怪的世界看到了忙碌生活里的自己。

《中国奇谭》到底是哪里打动人？也许是逆光而来的“师徒四人”带来的希望，也许是鹅女的耳环幻化成雁的惆怅，或是林林的“不见来路，胡不归去”，又或是小满里那个童年的“秘密基地”……甚至片头铮铮的锣鼓与晕染泼墨，它们不仅仅是在我们面前铺陈开了一个个“奇境入梦”、极富浪漫情怀的“奇谭”故事集，更是植入了一个“我在其中”的内核，把对生命的思考，对乡土的眷恋、对天地的想象装进了梦境之中，让我们看到了现实，也照见了自己，装下了庸常的生活，也萌生了内心的期许。

B 我们的“童年”回来了

一大批观众在看《中国奇谭》时，连连声称“童年回来了”。

《小蝌蚪找妈妈》《哪吒闹海》《天书奇谭》《黑猫警长》《神笔马良》……中国动画曾经创作了无数经典银幕形象，陪伴一代又一代人成长，铭刻在所有中国观众的记忆里。

回望百年历程，中国动画在迭起伏中前进。

1922年，中国动画的先驱“万氏兄弟”从零开始探索，先后创作出中国第一部有故事情节的动画短片《大闹画室》、第一部有声动画短片《骆驼献舞》（1935），以及受到迪士尼动画《白雪公主》启发的中国第一部动画长片《铁扇公主》（1941），推动中国的动画率先走向世界，就连日本的动画先驱手冢治虫都是在看过《铁扇公主》后决定投身动画创作的。

在新中国成立初期，在各行各业都向苏联学习的风潮下，中国动画也一度陷入了片面模仿苏联风格的窠臼。1956年我国第二部彩色动画电影《乌鸦为什么是黑的》在第八届威尼斯国际儿童电影节上获奖，并成为中国首部获得国际奖项的动画电影，但却被一些评委误认成了苏联作品。

这件事促使上海美术电影制片厂首任厂长特伟提出了“探民族风格之路”的口号。1957年，上海美术电影制片厂诞生。特伟带领一批动画创作者，十年间创作出200余部长短美术片，奠定了新中国动画的创作基础，也开启了中国动画独立自主的艺术探索之路。

其中，1961年的《大闹天宫》在造型、布景、用色等方面大量汲取

中国传统艺术的精华，融合中国古代绘画、民间年画、庙宇建筑、佛像雕塑等众多艺术元素为一体，采用中国戏曲艺术的演绎方式，中国传统音乐的表现形式，成就了动画电影“中国学派”的巅峰之作。独树一帜的艺术特色也让中国动画震撼世界，“中国学派”成为享誉国际的动画流派。

然而，单纯以艺术追求不计商业回报的创作风格，在上世纪八九十年代美漫、日漫进入内地市场的冲击下，因契合不了时代发展，一度被湮没在历史之中。国产动画无论从创作风格还是故事内核都开始偏向西方，迪士尼式快节奏商业剧成为主流，曾经艺术属性浓厚、充满中国特色的动画片，逐渐消失在荧幕中，成为许多国漫迷心中的遗憾。就如同《中国奇谭》的总导演陈廖宇所说：“中国动画这锅汤熬到80年代中期，就被彻底倒掉，甚至连锅都扔了。”

念念不忘，必有回响。在全球化语境下，越来越多的动画从业者发现如果一味模仿外国作品，只会同质化中泯然于众，失去传播力和竞争力。必须在坚守民族风格的同时，用动画技术实现创造性转化和创新性发展。近年来，中国动画以神话传说、民间故事、古代传奇等为创作源泉，走出了一条植根于中华文化和民族艺术的创作道路，延续了动画电影“中国学派”弘扬中华优秀传统文化、内蕴中华美学精神的审美风格，涌现了《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》等一批制作精良、视效唯美的精品动画。

C 拓展中国动画表达边界

当然，《中国奇谭》在备受追捧的同时，也遭遇了“吓哭小孩”“看不懂”“高开低走”“特效不够震撼”等质疑声。在热议中，我们会发现，动画片不一定是孩子的专属，它甚至有一定的审美门槛。但无论如何，这都将是一次对中国动画表达边界的有益探索。

一方面，《中国奇谭》采取短篇集拼盘的表达组合，能让奇谭动画在同一主题的引领下，展现更多类型的故事、更多风格，带领观众走

进更多元的审美层面，刷新对中国传统文化、中式美学表达的认知。

另一方面，《中国奇谭》也会打破传统的儿童动画片的刻板印象，或将推动动画片分级制度的出台，厘清儿童类与成人动画片的分类标准。

正如陈廖宇所说，“一部作品至少要引起他人的思考和讨论，我觉得无论评价好坏与否，至少可以说能为观众提供一点思考的价值，这就是有意义的。”从这一点上来说，《中国奇谭》已经做到了。