

《中国奇谭》： 中国动画与传统文化的不解之缘

李镇(中国电影艺术研究中心研究员)

《中国奇谭》将拍第二季。消息一出，再次形成舆论热点。《中国奇谭》这部动画短篇集由八个独立故事组成，在网络端每隔七天播放一集，以“开箱盒”式的传播方式，给观众带来惊喜不断，形成了现象级的文化现象。到目前为止，该动画短片集播放量达2.5亿次，观众、媒体和专家纷纷评价该片“学

古不泥古，破法不悖法”“是对中国动画学派的深情回望和大胆创新”“在表现中国传统文化韵味和中华美学精神的同时，彰显创新求变的时代精神”，人们对国产动画的未来产生了更多期待。

《中国奇谭》中的《小妖怪的夏天》脱胎于国人熟悉的文学经典《西游记》，《鹅鹅

鹅》改编自传统志怪小说《阳羨书生》的故事，《玉兔》《飞鸟与鱼》取材于中国古代神话传说或民间传说中的概念，还有《森林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《小卖部》，都从中国传统文化中构思选材。有的创作者将水墨、素描结合描绘空灵意境，有的以CG技术制作呈现北国风光，还有的将《百子图》中的孩童、《五牛图》中的老牛、《斗茶图》中的喝茶场景以剪纸的形式复刻到定格动画样式之中营造写意风格，作品的形式与内容互为表里，奇、趣、美的视听体验之下，中国式奇崛想象、中国艺术风格、中国审美情趣静水深流，使观众获得奇境入梦，我在其中的沉浸式观感。

《中国奇谭》的精彩不仅在于风格“奇”、画面“美”、情节“趣”，更因为创作者抓住了中国动画学派的精髓，即挖掘与中国式瑰丽奇妙的美学想象相匹配的中国式主旨意蕴。比如《小妖怪的夏天》将对现实生活的隐喻引入神话叙事之中，借着小野猪的视角审视打工人的生存状态，并以野猪妈妈絮絮叨叨的爱体现中国式家庭的温情。《小卖部》里，杨大爷因不愿搬去楼房居住，深深眷恋着胡同生活，引发了与胡同里的石狮子等“老物件”的奇幻对话，从而引入垃圾分类、古庙拆迁等话题的探讨。从北国风光到胡同巷里，从未来宇宙到乡土人间，《中国奇

谭》纵览古今、展望未来，将可见的景观、人物、动作与不可见的思想文化深度、复杂情感变化浓缩于创作中，传达乡土眷恋、科技幻想、生命母题等内容，体现中国人对生命的深刻反思，对生活的深层探索。

总而言之，《中国奇谭》的创作体现了“道为术之本，术为道之用”的理念，在继承民族动画创作范式、汲取中华美学精神方面为中国动画发展提供了一种思路，值得褒奖。自1922年第一部动画广告片《舒振东华文打字机》上映，中国动画已走过百年历程。回首这段峥嵘岁月，艺术发展与技术进步携手并进。一方面，技术为艺术提供了坚实基础；另一方面，艺术又不断向技术提出新要求，促使技术更新迭代。然而，在市场化浪潮中，部分动画人受“眼球经济”的冲击，陷入了奇观至上、迷恋技术等误区，把创作重心放在视觉呈现和技术升级上，导致

一些作品徒有绚丽特效和精致画面，故事内核和主题思想却缺乏原创性，模仿借鉴欧美日韩风格的痕迹明显，受到观众吐槽。正所谓，“有术无道，止于术”。光有中国文化元素的“皮相”是不够的，只有在精神上内核上坚守“中国魂”，表达中国风格、中国话语、中国情怀，才能为国人所热爱，为世人所欣赏。

目前，中国动画正在经历一个“寻找自我一意识到自我是多元的一表达自我”的探索过程。《中国奇谭》的出现，可谓在表达自我阶段的一次有益尝试。不只是《中国奇谭》，中国动画对中华美学精神、中国哲学思想等“道”一层面的传承，正在成为越来越多中国动画创作的自觉追求。比如，动画电影《深海》、网络动画《三体》等，它们敢于用别人没用过的方式讲述中国故事。在这些优质作品的助推下，中国动画又一个黄金发展期即将到来。

小妖怪的夏天

——看哭无数打工人

《小妖怪的夏天》感动了很多观众

从“地球球草”到“人间油物” 莱昂纳多·迪卡普里奥，顶流还是顶流

《泰坦尼克号》重映的消息，勾起了不少人的童年回忆，00后或许不了解，但这部电影对于中国观众来说意义非凡。

1998年4月3日《泰坦尼克号》在中国内地上映，轰动一时，人们惊叹于这部灾难片的宏大场面，也感动于杰克和罗丝的旷世恋情，并且记住了那个唇红齿白的英俊青年——莱昂纳多·迪卡普里奥。

小李子被很多中国观众评价为第一位被国人接受的西方“偶像”，他自己也许不同意这个称号，但不可否认在《泰坦尼克号》中，正值颜值巅峰的他，兼具少年的清秀和青年的英俊，连一旁的女主角凯特·温丝莱特，也逊色几分。

导演詹姆斯·卡梅隆说，小李来面试这个角色时，整栋楼的女人都来看他，这让卡梅隆当即敲定他就是男主角。

据说当年制片方想让马修·麦康纳演男主角，但是卡梅隆坚定地选择了小李子。

如今的小李子，却成了表情包大户，明明可以靠颜值却偏偏拼实力，昔日美少年在谐星的路上一去不复返；他似乎毫不在意自己的外表，不拍戏时的他，常常挺着肚腩，放飞自我。很多人感叹岁月是把杀猪刀，让昔日的英俊少年变成了接地气的“李叔”。

回头看，年轻时号称“地球球草”的莱昂纳多·迪卡普里奥是什么样子的？

笼罩在莱昂纳多身上的光环很多。他是一出道就靠脸惊艳全球“地球球草”，也是发福后凭借演技获得奥斯卡影帝级的演技派。

年少时靠《泰坦尼克号》飙绝影坛，中年后又凭借《华尔街之狼》获得无数拥趸。然而，生活中的小李子，穿着朴素，不修边幅，在街头蹬着自行车的他，很难让人联想到那个银幕上的巨星。

他身上最为津津乐道的三个“关键词”是：奥斯卡陪跑多年、女友不超25岁、环保狂人。私生活极度低调的他，除了身边换不停的超模女友，几乎看不到其他新闻，今年48岁的他，据说交往过60多个女朋友，重点是年龄都在25岁以下，个个拥有超模级的身材和美貌。在小李子的社交平台上，几乎看不到关于他个人生活的内容，所有内容都是关于自然生态保护。他与环保的渊源，还要追溯到1998年。

莱昂纳多在泰国拍摄电影《海滩》时，摄制组对当地环境造成了破坏，小李子因此遭到当地居民的抗议，甚至被做成面具进行“诅咒”。这件事让他深刻反思，并在同年创立了“莱昂纳多·迪卡普里奥基金会”，为世界各地非盈利的环保机构提供资助。

那是他参演《泰坦尼克号》后的第二年，事业正如日中天，从此以后，他就致力于环保，还亲自操刀了多部环保纪录片。

式，来自他的父母，他曾称自己的父母是完全“波西米亚式”的，骨子里都带着崇尚自由的不安因子，热爱自然与和平的嬉皮士作风，显然影响了他的价值观。

莱昂纳多·迪卡普里奥1974年11月11日出生于洛杉矶，母亲是个有俄罗斯血统的德国人，父亲是出生于纽约的德国和意大利混血儿。

莱昂纳多一出生，他的父母便为了追求自由的生活方式离异，他一直和母亲住在一起，周末则和父亲一起度过。不过即使离异，莱昂纳多的父母也一直保持着亲密的关系，小李子就成长在这样一个，开放有爱，而又无比看重自由的家庭。

小李子也算童星出身，5岁的他已经有了电视荧幕处女秀，在教育片《游戏屋》中扮演一个

角色。14岁时，出演了第一部商业广告（火柴盒汽车）。此后，他就成了广告专业户，代言了燕麦片、玩具乃至泡泡糖在内的所有儿童商品。

1990年，16岁的他参加了著名美剧《成长的烦恼 第7季》的拍摄，在片中扮演一个无家可归的少年，相当长的一段时间里，少年小李子成了“问题少年代言人”，他最初接演的角色，大都是这类叛逆的问题少年。

在电视剧里演了不少打酱油的角色之后，小李终于等到了人生第一部重要的电影《不一样的天空》。他在片中扮演有智力障碍的男孩亚尼，纯朴自然的表演，为初涉影坛的他赢得了第66届奥斯卡金像奖提名和第51届美国电影金球奖电影剧情类最佳男配角提名。那时他才19岁。

他的演员天赋逐渐引起人们的注意，中学辍学的他不是科班出身，但神一般的演技仿佛应了那句老天爷赏饭吃。

1995年，莱昂纳多拍摄了《全蚀狂爱》，饰演传奇诗人兰波。很多人都是因为这部电影被小李的美貌征服，片中的他被奉为影史经典美少年之一。

兰波是小李子父亲最喜欢的诗人，他告诉

儿子，兰波是那个时代的詹姆斯·迪恩，并建议儿子接下了这部颇具争议的电影。在《全蚀狂爱》里，莱昂纳多诠释的兰波，浪漫、神经质、敏感又热情似火。年轻的他也因为这部电影，被评价为表演天才。

1995年，在巴兹·鲁赫曼执导的《罗密欧与朱丽叶》中，他塑造了一个与众不同的“罗密欧”的形象。他的表演被影评人称为具有“毁灭性”，集暴躁、反叛和多愁善感于一体，莱昂纳多因此片荣膺第47届柏林国际电影节最佳男主角奖。

小李子的演员之路就此开始起飞。1996年，詹姆斯·卡梅隆执导的史诗巨作《泰坦尼克号》更是让小李一举成名，该片获11项奥斯卡大奖，全球狂揽18亿美元票房，打破了美国和世界各地的票房纪录。

莱昂纳多因在影片中的完美表演成了“世纪末的票房炸弹”，像旋风般席卷了全球，也奠定了他“地球球草”的地位。然而，尽管这部电影横扫了当年的奥斯卡，却偏偏没赢得最佳男主角。此后，小李子开始了漫长的“奥斯卡马拉松”，并获得了“陪跑”的称号。

2002年，莱昂纳多出演斯蒂文·索德伯格导演的《猫鼠游戏》，这部堪称神作的电影，在当年引起了票房轰动。小李扮演智商超群的犯罪天才弗兰克，同时又是家庭破碎、误入歧途的孤独少年，他将角色内心世界的复杂演绎得淋漓尽致，小李子的表现广受好评，被提名第60届金球奖电影剧情类最佳男主角。

然而直到2003年，与马丁·西科塞斯合作电影《飞行家》，才为莱昂纳多迎来第一个金球影帝。这部电影是他演艺事业的一大转折，突破了过去靠外形塑造角色的方式，他扮演的美国传奇富翁霍华德·休斯角色充满传奇色彩，个性鲜明，他把休斯对飞行的爱好、洁癖和内心冲突，都演绎得淋漓尽致。

小李子还有一大特点：不接烂片。他几乎成了电影质量的保证，盘点他之后出的一系列作品，豆瓣评分就没有8分以下的，每一部都是经典佳作，《血钻》8.7，《革命之路》8.2，《禁闭岛》8.9，《盗梦空间》9.2，《被解救的姜戈》8.8，《了不起的盖茨比》8.0，《华尔街之狼》8.1。然而，这么拼的小李子，依然无缘小金人。

直到2015年，冒险电影《荒野猎人》上映，他在片中饰演1820年代的皮草猎人休·格拉斯。

小李子不仅亲自下冰河漂流，还要生吃活鱼和牛肝脏，演员的敬业精神已经不足以形容他了。凭借在片中的出色表现，莱昂纳多·迪卡普里奥获得了第88届奥斯卡金像奖最佳男主角奖。

至此，小李子才结束了18年在奥斯卡赛道上的陪跑，不过，人生的高光时刻，领奖台上的小李对坎坷的奥斯卡之路只字不提，却依然不忘宣传环保——“为了子孙后代，请珍爱我们的地球，就像我珍爱这来之不易的奥斯卡奖一样！”“我们不要认为这颗行星上的一切都是理所当然的，我拿到这个奖项同样不是。”

站在舞台中央的他，在全球影迷的注目下，关心的是地球，是自然，是人类之外的其他生命。

人们经常感慨时光易老，少年不再，却不知美貌对于莱昂纳多来说，只是额外的点缀，他的表演天赋，才是上天送给他的礼物。也正是在因为对表演的热爱和执着，才让他走出泰坦尼克号的怀触交错，走进荒野和雪地，成为一个值得影迷尊重的演员。

宋渝沁

隐而不发，悬念在电影最后揭晓

安杰拉是一名医院护工，她的丈夫安德烈因在工厂工作时吸入石棉而死，但工厂老板戈里安成功脱罪。一天，安杰拉在医院见到戈里安，她因中风而全身瘫痪。

机缘巧合下，戈里安的儿子恩里科请安杰拉当住家护工照顾父亲，安杰拉答应了。她每天陪在戈里安身边，成为他最重要的生存依靠，但没人知道的是，安杰拉的真实意图是为丈夫复仇。

这便是电影《无罪之人》的故事设定。如果只看剧情梗概，不少人会期待一部类型化的悬疑惊悚片。然而，导演伊万·格戈莱斯特却没有采用强情节式的商业片叙事手法，而是以刻画人物内心的幽微变化来驱动故事推进，同时，影片也探讨了“一个社会议题——石棉对打工人群的危害”。

因此，《无罪之人》看似披着商业的外衣，内里却是一部带着强烈个人表达的艺术电影。从格戈莱斯特个人背景创作初衷看，他把《无罪之人》拍成艺术片是一种必然。格戈莱斯特出生于意大利与斯洛文尼亚的交界地区，多年来，石棉一直在危害他的家乡，更是全世界最大的工业危害之一。

格戈莱斯的父亲就是一名船厂工人，也是受害者。在法律上，石棉处于灰色地带，滥用石棉的责任人多数时候都很难被追责。

格戈莱斯特是纪录片导演出身，也是社会活动家。他拍摄《无罪之人》，从一开始便带着明确而强烈的社会议题探讨意图。然而，剧情片毕竟比纪录片成本更高，《无罪之人》是格戈莱斯特的剧情片处女作，这意味着他在创作时必须要考虑商业回报。因此，如何在实现个人艺术表达的同时保持足够的可看性，是格戈莱斯特必须应对的挑战。从结果看，格戈莱斯特将《无罪之人》打造成了一部兼具艺术感染力与悬念性的作品。这得益于他在情节设计上的独具匠心以及对人物心理的微妙刻画。

《无罪之人》将石棉危害这一纪录片的式社会议题融入了一个高度个性化的故事。全片中，石棉本身只在开头短暂出现，此后就再也见不到，甚至连台词中的提及讨论都很少，但石棉又是一个不可忽略的隐性存在。

片中每个人物的命运和抉择无一不受到了石棉危害的影响。石棉就如一柄达摩克利斯之剑，悬在每个人的头顶，决定着他们的生死存亡。这种似隐显的表达手法避免了对石棉议题的生硬凸显，却又将石棉融进了影片的每分每秒，让观众无法忽视。

纪录片可以正面探讨社会议题，但剧情片需要以故事和人物为核心，以折射的手法侧面反映社会议题，格戈莱斯特深谙这一区别。

他以安杰拉的复仇欲望为核心建构故事。她面对毫无抵抗力的戈里安，陷入了深重的道德挣扎。一个普通人的生活被摧毁，人性被异化，做出极端行为，这个让观众触目惊心、感同身受的过程远比任何对石棉的正面批判都更有力量。

同时，折射的手法也给了格戈莱斯特更深入挖掘石棉问题的空间。他并未止于简单的批判，石棉对安杰拉人生的摧残只是故事的出发点，她意图复仇的过程才是故事的深水区。随着安杰拉与戈里安的朝夕相处，她有越来越多的报复机会。

然而，她同时也与戈里安的儿子建立友谊，对戈里安的家庭有了更深了解。面对毫无抵抗力的戈里安，安杰拉的内心愈发挣扎，坚定的报复决心逐渐发展成进退两难的道德困境。原本看似黑白分明的石棉问题也随安杰拉道德挣扎呈现出更复杂的棱镜面。

安杰拉的行为是否还值得同情？即使责任人逃脱法律制裁，是否就意味着受害者可以名正顺地用法外之道以牙还牙？如何伸张正义才是道德的？格戈莱斯特用这些难有答案的问题叩问人心。在他看来，石棉不只是社会问题，更是人性和道德问题。

《无罪之人》的故事设定具备天然的强情节特性，但格戈莱斯特背道而驰拍成了艺术片。表面看，本片节奏偏缓慢，缺少强戏剧性场景，似乎娱乐性不足。然而，格戈莱斯特围绕安杰拉的复仇欲望和道德困境，在悬念性上做足文章。他刻画出安杰拉内心最隐秘微妙的情绪，让观众既同她的报复动机，又对她愈发道德模糊的行为不寒而栗。观众跟随安杰拉的心路历程，提心吊胆等待着下一步是否会做出更极端的报复行为，抑或受困于道德而止步。

同时，安杰拉对身边人隐瞒了自己的报复意图，这也进一步增加了悬念，她的女儿、密友、戈里安的儿子如果知道了安杰拉的报复计划，对她会是什么反应，什么态度？

这些悬念点在影片初期逐步累积，在中后段浓度达到峰值，并一直延续至结尾。从悬念的角度看，《无罪之人》做到了抓住观众看到最后。

悬念得以在片中建立和发酵，有一个必要的前提——对安杰拉的刻画足够鲜活深入，让观众与她同呼吸，共命运，格戈莱斯特对艺术性与娱乐性的巧妙嫁接由此体现。人物刻画就如同连接两条岔路的中心点，既是影片主题表达最核心的力量，也是故事悬念是否抓人的决定性因素。

江暮味

《无罪之人》海报