

《长安三万里》暂为2023年动画片的内地票房之王，
动画学者分析其对行业发展的启发——

国漫找到了真正的“源头活水”

【过去太多“神剧”
终于来了一部“诗剧”】

记者：在《长安三万里》观影之前，您对影片抱有多高的期待？

周鲆：完全不抱期待，因为它看起来就像是一部人物传记，而这类作品很容易作标签化处理。况且，这个题材也不容易动画化。

记者：看完电影之后的感觉呢？

周鲆：超乎期待。但事实上看前三十分钟的时候，我还有点忐忑。我怕它不动画，又怕它太动画。所谓不动画，就是缺乏动画艺术本身的魅力；太动画，就是在美日动画的套路中循环。而且我有个疑问——没有魔法、没有拟人、没有怪物，甚至连个反派都没有，这也太不动画了吧？直到《将进酒》那一段出来，我才放心了。

记者：为什么？

周鲆：那一段《将进酒》，是动画艺术强化了诗、理解了诗、扩张了诗。我看到国产动画正以一种强悍的姿态跟传统文化进行碰撞与对话，而不是标签化地将唐诗供在神坛上。它将诗人与诗的一切，以及诗的时代抛洒出来，为无数人展现了何谓“诗意地活着”。

中国动画过去有太多“神剧”，现在终于等来了一部“诗剧”。

记者：唐诗可算是中国人生活中的“标配”，您认为影片在这个题材上做得最出色的一点是什么？

周鲆：确实，从小到大，谁还没背过几首唐诗呢？但你能感受到唐诗跟你的关系吗？唐诗对现代中国人而言究竟魅力在何处？这部电影用动画的方式大胆回答了这些问题。

我想，这部动画之所以能引发如此多的讨论，正充分说明唐诗是活的，它与每一个中国人的生命息息相关。

高适、李白年少相识

【中国动画
终于不再打“悲情牌”】

记者：影片从高适的回忆切入，通过其与李白一生的友谊，展现了很多我们曾经从书本上认识的人。您觉得这个切入点如何？

周鲆：大时代恰恰需要个性化的观察，这个切入点我很喜欢。这部动画并没有强调它复原了多少唐代场景，因为那只是物理的唐。它更多展现的是一个“全民诗人”的长安。这样，观众才能更理解何谓“诗在，长安在”。

这是文学意境中的古典中国，动画能去涉及这个话题，太难得了。

记者：近年来，走中国风路线的动画片有很多。您觉得《长安三万里》是否走出了自己的路子？

周鲆：回顾百年中国动画史，我们一

截至8月5日20时，国产动画电影《长安三万里》票房达16.26亿元，打败一众中外动画片，成为目前2023年动画片的内地票房之王。

为何有那么多人喜欢《长安三万里》？为何影片带来那么多争议？对于中国动画的未来，《长安三万里》能给中国动画人带来何种启发？就这些问题，广州大学数字媒体艺术系主任周鲆近日接受了记者的采访。

“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”

直在建立属于自己的民族风格。那么，动画的中国学派，其内核究竟是什么呢？表面看来，答案似乎是民族故事的加入，视觉的继承或音乐的辅助。但真正的中国动画的自信是哪里？《长安三万里》回答了这个问题。属于这块土地的想象力终于以狂想曲的方式，动画起来。

记者：所以您认为《长安三万里》的内核是什么？

周鲆：动画是“拼”想象力的。这个想象力绝不是特效或水墨技术，而是如何让观众与一个想象的世界共鸣。我们念念不忘的动画中，总有某个场景、某个角落、某个心境让你流连忘返。当黄鹤楼、扬州、千里江陵、长安这些唐诗意境幻化为动画场景的时候，中国动画找到了自己的原动力——东方诗意。

记者：从动画技术的角度而言，《长安三万里》给您的最大惊喜又是什么？

周鲆：国产动画电影终于不再以技术突破为宣传点，这就是从动画技术的角度而言，《长安三万里》给我的最大惊喜。

不再以“自来水”的方式打悲情牌，不再觉得观众欠了国产动画一张票。而是，用动画的方式踏踏实实地讲唐诗。

【集体背唐诗
这个画面难道不美？】

记者：影片展现了众多唐朝诗人和名人的形象，讲述了安史之乱前后的历史。有观众认为，影片并未完全遵照史实，这是一种创作上的任性。对此您的观点是什么？

周鲆：这是个老问题。在我看来，不是动画片能否“戏说”，而是文艺创作需要审美。我们总是在严肃的地方要求戏剧化，却在浪漫的时候苛责创作者不遵照史实。其实每一位观众都明白，我们是在看一部动画片，而不是一部关于唐代的历史纪录片。这是前提，更是立足点。

我猜想，李白看了这部片子会说，嗯，还不错，就是还不够疯。他肯定不会说，这个时间点上，史实错误。如果那样，他就不是李白了。

记者：《长安三万里》片长为168分钟，是中国影史上时长最长的动画电

影。部分观众认为影片“节奏慢”，您认为是否存在这个问题？

周鲆：在我看来，《长安三万里》是可以成为动画史的经典范本的。所以，它是要准备经历十年、二十年、五十年甚至上百年的不断讨论的。当一个又一个片段被单独拿出来分析的时候，肯定不存在节奏慢的问题。因为，快与慢都是相对的。当然，对今天的网文节奏来说，唐诗的节奏也很慢。

我们不能用《米老鼠和唐老鸭》的节奏来要求《天空之城》，也不能用《哆啦A梦》的笑点去要求《玩具总动员》，动画应该是丰富而多元的。

记者：从人物到节奏再到讲述方式，《长安三万里》上映后引发了很多讨论。这本身就说明，它并不是一部“传统”的动画电影。

周鲆：好动画就是要突破边界，告诉观众，动画还可以这样。皮克斯当年那部《机器人总动员》，开场前半小时无对白。很多人第一次看的时候不理解，回味之后却被深深打动。看《长安三万里》的时候，大家也需要在很多方面抛开陈见。

记者：有观众统计，整部电影出现了48首唐诗。在部分观影场中，出现了孩子们集体背诵唐诗的场景。您怎么看这个现象？

周鲆：孩子们集体背唐诗，这个画面难道不美吗？我看片的时候，当周围的孩子开始跟着背，我刚开始也有点烦躁不安。但很快，我就与他们共鸣起来，因为内心深处我也在吟诵，只是没这么大胆地背出声而已。

记者：还有观众认为，这部电影里李白和高适的人生故事，其中况味只有中年人才能够体味。您怎么看？

周鲆：这恰恰说明《长安三万里》成功地将国产动画的受众扩展到了各个年龄层。动画本来就是少年人观察世界的方式，因为《长安三万里》，一群中年人归来仍是少年。

【唐诗是中国动画的
“能量包”】

记者：这是追光动画继“新传说”“新

神榜”系列之后开启的“新文化”系列的首部作品，对比之前两个系列的作品譬如《白蛇：缘起》《新神榜：哪吒重生》《新神榜：杨戬》等，您觉得《长安三万里》是否有进步？

周鲆：从民间故事到神话家族，直至今天的“唐诗动画”，无疑，这是迈出了巨大的一步。甚至在我看来，这一步才是中国动画真正找到民族性的关键。毕竟中国古代文化的核心之一就是“文人传统”，那是我们基因深处与世界相处的方式。

记者：过去，国漫对中国传统文化的借鉴主要靠神话传说。《长安三万里》算不算成功拓宽了国漫的创作边界？

周鲆：不只是拓宽边界，还挖到宝藏。这才是真正的“源头活水”。

从神仙家族到唐诗众星，从照搬超级英雄模式到寻求中式元气，我想说，中国动画已经接上了东方文学元宇宙的“充电口”。

记者：作为普通观众，您会为《长安三万里》打多少分？

周鲆：85分吧，三个小时确实有走神的地方。

记者：作为业内人士，您又会打多少分？

周鲆：99分，因为动画与中国文化精神终于连线成功。

记者：最后想问，这部电影最打动您的一点是什么？

周鲆：动画片其实是少年人的世界观，所以它们总是显得有点“中二”——偏执而真心，执拗而真挚，狂想而真诚。但我最爱的就是这份真。无论是李白还是高适，《长安三万里》里面塑造的唐人都是那么真——真疑惑、真彷徨、真浪漫……这份真情实感，对强调虚拟的动画而言，最为难能可贵。

很多人说看《长安三万里》的某些情节会流泪，那是因为观众看见了自己内心的那点“孩子气”。唐诗从某个角度来说，就是中国文化的“孩子气”。这份干干净净的心，上天入地的冲动，是中国动画最大的“能量包”。 据金羊网

