

■动漫中国

当“新文化”遇到“老经典”

——动画电影《聊斋·兰若寺》的改编难题

□王 苗

近些年来,中国古典文学IP成为动画电影的宠儿。继程腾和李炜导演的《姜子牙》(2020)、谢君伟和邹靖导演的《长安三万里》(2023)、黄家康和赵霁导演的《白蛇:缘起》(2019)、陈健喜和李佳锴导演的《白蛇:浮生》(2024)等“白蛇”系列作品,以及田晓鹏导演的《西游记之大圣归来》(2015)、於水导演的《浪浪山小妖怪》(2025)等“西游”系列作品,饺子导演的《哪吒之魔童降世》(2019)、《哪吒之魔童闹海》(2025)等“哪吒”系列作品之后,2025年暑假,《聊斋志异》这个古典文学IP也被搬上银幕。自电影《清虚梦》(1922)问世以来,已有百余部根据《聊斋志异》改编的影视作品问世,程晓东导演的《倩女幽魂》系列(1987),陈嘉上执导的《画皮》系列(2008)都引起了广大观众的热烈反响,掀起了影视界的“聊斋热”。近期,追光动画推出了电影《聊斋·兰若寺》,让观众在奇幻光影中再次感受中华优秀传统文化的魅力。

动画电影《聊斋·兰若寺》采用了中国传统志怪小说的叙述模式。青年书生蒲松龄在赶路期间,夜宿兰若古寺。蒲松龄不小心掉入寺中一口古井中,却发现里面别有洞天。井中修炼千年的灵蟾上人(螭螭)、玄龟子(乌龟)都爱好讲故事,让蒲松龄评判哪个讲得好。但它们哪里是讲故事高手蒲松龄的对手?于是,蒲松龄由“裁判”转而加入“比赛”,也开始讲故事。就这样,《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》这五个出自《聊斋志异》的故事接续而出,借助绚丽、高超、精湛的动画特效呈现出来,让人大饱眼福。

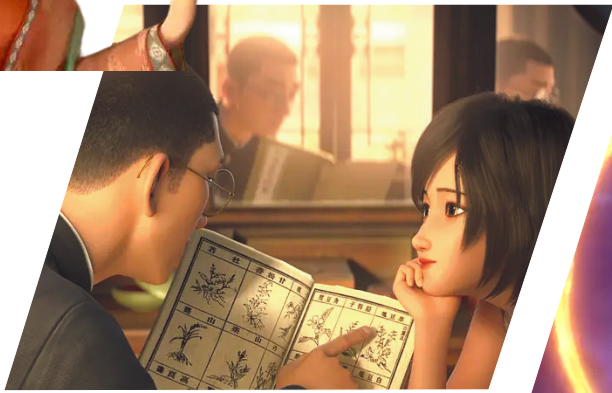
这种“串珠式”的结构在志怪小说、唐传奇等中国古典小说中并不罕见,在西方传统小说中也有类似案例,比如《一千零一夜》。但毫无疑问,这种架构是开放性的、松散的,各个故事间缺乏内在的黏性,凭借外在的一根线,才能把一粒粒珍珠连缀成一条项链。显然,《聊斋·兰若寺》的创作者已经意识到了这个问题,除了蒲松龄、灵蟾上人、玄龟子比赛讲故事的主体脉络,还努力加强各个故事间的内在关联,找到了“情”这个主旨以及兰若古寺这个意象。五个故事发生在不同时空,但都与兰若寺有着千丝万缕的联系,寺中古井还起到了极其关键的作用。比如《聂小倩》中,聂小倩的魂魄居住在古井之中;《鲁公女》中,古井之水拥有神奇

“画皮”篇

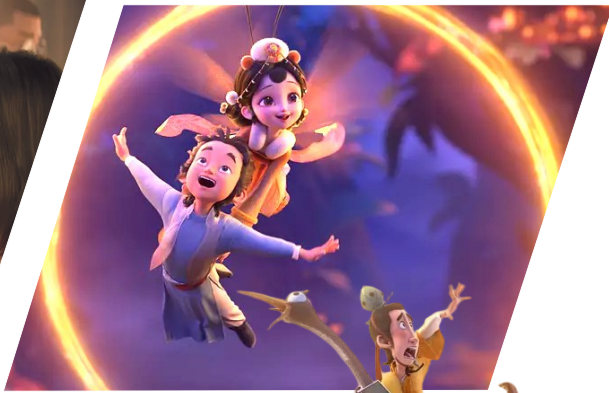
自左向右:玄龟子、蒲松龄、灵蟾上人

“聂小倩”篇

“鲁公女”篇

“莲花公主”篇

“崂山道士”篇

的法力,帮助张于旦从中年变回青年。如此,兰若古井便拥有了“洞天”的哲学韵味。与其说它见证了时空变迁,不如说它就是时空本身,整部电影作品的思想纵深和美学内涵得以提升。但经过这样的艺术处理之后,问题依旧存在。串珠结构让电影缺乏内在在戏剧张力,使得电影情节的起承转合显得较为平淡。对于到底要选择哪几粒“珍珠”进行连缀,不同的人有不同的见解。《聊斋》中经典的好故事很多,为什么选择这五个呢?《婴宁》《小翠》《香玉》《白秋练》等不值得被选中吗?

我想,这一问题的出现是由于电影的创作者在对《聊斋志异》这个经典文学IP进行转化时,在“尊重原著”与“现代加工”两条路线间摇摆不定。当“新文化”遇到“老经典”,如何改编

就成为创作者不得不思考的关键问题。《聊斋志异》是一部短篇故事集,里面的单个片段难以支撑起一部动画长篇的体量,虽不乏精彩绝伦的单篇故事,但似乎都称不上“全民IP”,不太具备另起炉灶、“新瓶装旧酒”的现代化转化群众基础。于是,《聊斋·兰若寺》采用了“最保险”的做法:用“拼盘”的形式对五个故事进行“忠实”展示。五个故事分别对应“世情”“友情”“家国情”“爱情·背叛”“爱情·忠诚”等主题,看似“一揽子”把所有潜在观众“打包”进来,对“原著党”较为友好,却造成了核心内涵的松散,截至目前,这部动画电影的豆瓣评分是6.7分,虽然高于“及格线”,但作为观众,我

们总是期待这样的作品能够做得更好些。

正如前述,古典文学IP是当今动画电影的“香饽饽”,但这个饽饽有时却未必容易消化。古典文学IP拥有广泛的受众,但在进行改编和转化时一不留神就会掉入传统叙事范式的窠臼中。中国古典文学IP的动画电影转化之路,我们还要走很久。

■绘本世界

《落叶变变变》插图

李亲亲作

“高高兴兴地。”

“一拉一扯。”

“还有一架钢琴。”

一片落叶掉下来,有可能不是生命的结束,而是一个故事的开始。

这个故事的灵感源于小时候的那个夏天,我在外婆家的菜园边玩耍,看到了不可思议的一幕:蜘蛛在织网,毛毛虫破茧而出。它们会的,竟然都是我不会的。那一刻,我感受到了自然的力量,这些小小的魔法师——会变!于是,我开始浮想联翩。

许多年后,我想把蜘蛛和毛毛虫的故事写下来。我一直对绘本很着迷,它不仅是浓缩的童话,也是会生长的诗句。我想创作一本有着细腻的语言、生动的情节、温暖的哲理和精美的插画的绘本,它能将自然科普知识巧妙地融入其中,让孩子们在阅读的过程中,不仅能读到温暖和爱,也能丰富想象力与科普知识。

春去秋来,落叶飘零,《落叶变变变》诞生了。它以一片片落叶为切入点,讲述了一个关于自然、成长与友情的故事。

在全国各地举行的图书分享活动中,小读者拥抱图书,也触摸落叶,还把落叶变成插图,生动地讲

一片落叶的美丽蜕变

——科普绘本《落叶变变变》创作心得

□李姗姗

述毛毛虫的蜕变和蜘蛛吐丝的故事,他们那严谨认真的模样,真像一个个小科学家。这一刻,绘本故事为科普知识插上了一双翅膀,让科普知识与孩子更亲近。

科普在绘本中的作用,其实是多方面的,它能够激发孩子们对自然的好奇心和探索欲。孩子们在阅读的过程中,会不自觉地对叶子的生长过程产生兴趣,进而引发他们对自然现象的思考和探索。这种好奇心和探索欲是孩子们学习科学知识的重要动力,也是培养他们科学素养的基础。

其次,科普绘本能够帮助孩子们建立辩证的科学观念。《落叶变变变》通过蜘蛛和毛毛虫的故事,向孩子们传达了自然界的规律和生命的循环。孩子们通过阅读,了解到落叶的变化是自然规律的一部分,是生命循环的一个环节,而不是一种终结。这种辩证的科学观念有助于孩子们树立正确的世界观和价值观,让他们在成长的过程中,能够以更加科学、客观的态度看待周围的世界。

此外,科普绘本还能够培养孩子们的观察力和

思维能力。《落叶变变变》中的故事和插图都充满了细节,落叶做成了毛毛虫和蜘蛛,落叶也可以变成风筝、秋千、星星、月亮和太阳,孩子们需要仔细观察插图中的每一个细节,更好地理解故事的内容。当落叶被创作为一只美丽的蝴蝶时,很多孩子都会欢呼落叶在这里的美丽蜕变。

在这个绘本故事中,每一幅插图都是用落叶来完成的,这不仅是一种独特的艺术形式,更是一种对自然的亲近和尊重。孩子们在阅读的过程中,感受到自然的美丽和神奇,想象力和动手能力也得到了提升。在图书分享中,当老师把色彩缤纷的落叶放在桌面,孩子们便兴致勃勃地模仿插画中的手法,制作各种各样的落叶艺术品。

将科普知识融入绘本创作,不仅可以为孩子们打开一扇通往自然世界的大门,更在他们心中种下探索与发现的种子。这种对科学的认知与探索,不是硬邦邦的知识,而是以故事所蕴含的爱和温暖作为底色。

■消息树

暑期档的动画电影类型多元、题材丰富,其中《浪浪山小妖怪》作为《中国奇谭》系列首部动画电影备受大小朋友关注,已登顶中国影史国产二维动画电影票房冠军。当下,还有哪些动画电影正在热映?

《罗小黑战记2》

导演:木头/顾杰
制片国家/地区:中国大陆
语言:汉语普通话
上映日期:2025-07-18
片长:119分钟

《猫和老鼠:星盘奇缘》

导演:张钢
制片国家/地区:中国大陆/美国
语言:汉语普通话/英语
上映日期:2025-08-02
片长:104分钟

《坏蛋联盟2》

导演:皮埃尔·佩里贾尔/J.P.桑斯
制片国家/地区:美国
语言:英语
上映日期:2025-08-16
片长:104分钟

《非人哉:限时玩家》

导演:王利文/戴水
制片国家/地区:中国大陆
语言:汉语普通话
上映日期:2025-08-16
片长:107分钟

《罗小黑战记》是2011年3月中国大陆独立动画制作人MTJJ及其工作室制作的一部网络动画片,2019年推出同名动画电影,阔别6年迎来续作。小黑跟随师父在小镇上过着安宁日子,分会馆遇袭打破了妖精世界维系多年的和平,来自妖灵会馆的“全新任务”也让两人陷入分离危机,更让师父的处境发生翻天覆地的变化。面对环环相扣的谜团,小黑与师姐鹿野共同开启了寻找真相的新冒险。这一次小黑能否经受住考验,顺利保护师父化险为夷?

1940年,米高梅电影公司制作的动画《甜蜜的家》播出,这是猫和老鼠的首部动画剧集。电影《猫和老鼠:星盘奇缘》是猫和老鼠动画系列播出85周年之际的特别篇。这一次,童年欢喜冤家汤姆和杰瑞意外穿越时空开启一场欢乐的奇幻冒险,他们将邂逅一群有趣的新伙伴,穿梭于流光溢彩的繁华市集,再次上演熟悉的经典追逐,甚至卷入一场神秘对决。

2022年,动画电影《坏蛋联盟》上映,时隔三年推出续作。前作中几位臭名昭著的“坏蛋”大坏狼、贪心蛇、美肚鲨、食人鱼等意欲改邪归正,努力适应成为好人的新生活,不断寻求他人的信任和接受。续作中它们被一个名为“狂野姐妹”的犯罪团体在线踢馆,面对再干一票的诱惑,“坏蛋联盟”是会重操旧业还是反杀破局?

2015年8月,一汪空气的四格漫画《非人哉》在新浪微博连载,后被改编为同名动画短片。电影《非人哉:限时玩家》是同名漫画连载十周年之际推出的特别篇,故事中平平无奇的“打工狐”九月与神仙同伴敖烈、哪吒、哮天犬、玉兔误打误撞进入了一个游戏世界。热衷玩游戏的九月在冒险中踊跃表现,希望带领不擅长游戏的伙伴们通关来证明自己。然而这个计划因两位顶级游戏玩家的出现突生变数,看似一片欢乐的游戏世界也悄然酝酿着一场剧变。小小的“战五渣”认真燃起斗志,试图以勇气编织命运。

■动漫焦点

在浩瀚的太平洋上,女主角莫阿娜独自一人驾驶小船在海中岛屿间穿梭。透亮的玻璃海和白沙滩带她走近一个又一个样貌相似的岛屿,除了阳光沙滩、热带森林和礁石,还有一个共同的特征——没有人。莫阿娜一次次攀爬到山石的高处吹响号角,给她的反馈却永远是小公鸡憨憨的鸣叫。

我并没有看过《海洋奇缘》的第一部,但是续集的开头就吸引了我。在《海洋奇缘2》中,莫阿娜远航的动机并不是一个危及生存的具体威胁,而是想和其他岛屿上的人类产生“连接”的强烈渴望。这个动机有些抽象却合乎情理。在尚未掌握更多航天知识时代,我们不知道地球的方圆,更不知道世界上是否还存在着其他的文明。我国有郑和下西洋,西方有哥伦布发现新大陆。就像世代生活在山村里的孩子总会问出那句“山的那边究竟是什么”一样,人类一次次向未知文明发出信号,希望通过“连接”来获得信息,并以此证明我们并不孤独。

勇敢的少女莫阿娜接受了波利尼西亚族人和先人的嘱托,开始在茫茫大海上寻找能够让海上的人类恢复连接的岛屿——莫图斐度。在寻找莫图斐度岛的过程中,莫阿娜了解到了部落的过去。部落的祖先陶泰·萨瓦作为上一个部落的航海先驱,曾经带领族人前往莫图斐度。天神纳罗在莫图斐度的周围施了诅咒,将莫图斐度沉入深海以斩断人类之间的交流。遗憾的是,陶泰·萨瓦没有战胜天神纳罗的诅咒,他和同行的族人也失去了生命。

部落的记忆让莫阿娜知道冒险并非儿戏,她思虑再三还是决定出发。莫阿娜招募了一支充满热情的草台班子团队,便开启了冒险之旅。莫阿娜在航行的过程中,家的情感和力量就像部落的过去,成为她继续前行的力量。

冒险和探索的勇气是莫阿娜在影片中表现出来的外在个性;此外,女性的纤细和脆弱或许是女主角在影片中展现出来的另一面。还是少女的莫阿娜也会犹豫和恐惧,她眷恋可爱的妹妹和幸福的家,所以她在亲人和冒险之间并没有毫不犹豫地做出选择。她在同伴坠入深海后展现出了无比的纠结:害怕自己的一意孤行会让同伴来承担后果,甚至产生了疑问,追求抽象、缥缈的“人类互通”,进而搭上同伴的生命,这样沉重的代价究竟是不是值得?

影片结尾,似乎一切方法都已经用尽。只有人类站在莫图斐度岛上,诅咒才能被解除。莫阿娜的朋友、半人半神的毛伊没有用鱼钩钓起莫图斐度岛,毛伊已经被天神纳罗的诅咒击中并且昏厥,莫阿娜和同伴的船也被龙卷风攻击得四分五裂……莫阿娜项链来自家乡和妹妹的一颗海星绝望地沉入海底。这让她在绝望之余获得了启发:“有些时候,或许还有另外一条路。”莫阿娜来不及犹豫,她纵身一跃,向沉没在深海的莫图斐度岛游去……她用手触碰到了岛屿的土地,用自己的生命换来了诅咒的解除。在莫阿娜濒死之际,先人从海洋的深处走来,是过去的文明和部落的情感让她被爱包围,使她获得了和毛伊一样半人半神的新身份,从而在彼岸重生。

很多影评人和观众对《海洋奇缘2》的角色塑造有些不满,认为人物冒险的动机不够清晰、人物在影片中的成长角色弧线不够明显。然而,寻找未知的岛屿本身也可以成为一种动机,这种探索未知的渴望不仅推动了莫阿娜的冒险,也反映了人类对未知世界的好奇心和探索精神。莫阿娜从最初的犹豫和脆弱,到最终勇敢地牺牲自己跃入深海,这一过程同样可以被视为一条完整且令人信服的角色成长弧线,这种成长展现了角色内心的转变和力量的积累。《海洋奇缘2》通过莫阿娜的故事,传递了关于勇气、连接和自我发现等概念。正如莫阿娜在影片中所展现的,真正的力量来自于内心的信念,以及对未来的希望。

用勇气连接过去与未来

——动画电影《海洋奇缘2》

□李 萌