

《八仙!》热映 中国神话故事再次闪耀银幕

八仙过海,各显神通。八仙过海的传说,早已融入国民记忆。

八个凡人,假扮神仙,拯救苍生。这个夏天,动画电影《八仙!》以全新视角重构经典,讲述八仙故事,上映以来票房稳步走高、口碑持续发酵,古老的神话故事再度绽放新光彩。

传统神话如何与当代生活产生连接?古文里令人心驰神往的蓬莱仙境,怎样用动画语言呈现?超千人主创团队精心打磨,为观众带来了这部澎湃侠义精神、彰显东方美学的动画电影。

凡人护苍生

“很多人都知道八仙,但八仙具体有哪些人,怎么成的仙,怎么过的海,了解的人并不多。”

在影片导演、编剧牟正洋看来,这种“熟悉的陌生感”,为影视创作预留更多空间,“借助好的剧作、新的演绎,能重新唤醒尘封已久的故事,把传统文学经典更好发扬下去”。

题材定了,该从什么视角切入?主创选择聚焦八仙成仙前的凡人岁月——

一群来自五湖四海的普通人机缘巧合凑到一起,开起道观,假扮神仙,逐渐踏上了行侠仗义、守护苍生的旅程。

有喜剧元素。八个凡人性格迥异,自带天然喜剧感;假扮神仙,误打误撞成为百姓推崇的“扒仙”,造成反差错位效果。牟正洋介绍,故事前半段的台词、梗、戏剧冲突都来自这一创意设定;同时喜剧桥段并非纯堆砌笑料,它服务于人物成长和故事情节,环环相扣、层层推进。

有武打场面。影片后半段,众人没有法术,如何战胜强敌?影片制片人曹林林透露,八仙的对手是公认的战神杨戩,在不降低战神武力值的前提下,以智取替代硬搏,凸显了团队协作力量与民间智慧。为了让视效画面更好看,镜头对准杨戩,从他的视野看八仙各执武器、竭尽全力的进攻姿态。

有情感升华。“做对的事,做一个善良的人”是电影传递的精神内核。“不少观众津津乐道结尾的反转桥段,正是前面的故事推进、细节铺垫,才有了最后情感的迸发、精神的升华。”牟正洋解释道。

“青年人能从中看到友情、信任,看到关键时刻的互相托举;成年人能读懂世间的善恶荣辱,人生的得失对错。”东方梦工厂总裁、影片总监制应旭珺表示,“希望大家都能从中照见自己,汲取力量。”

业内人士认为,影片以喜剧包袱贯穿始终,以温情立意收束全片,文戏细腻走心,武戏热血高燃,兼具奇幻片的皮、冒险片的骨、武侠片的魂,合家欢属性强,充分满足了暑期档观众的观影需求。

市井众生相

主线人物多,是影片的鲜明特色。如何在140多分钟内尽可能勾勒八仙群像,让角色深入人心、引发观众共鸣?

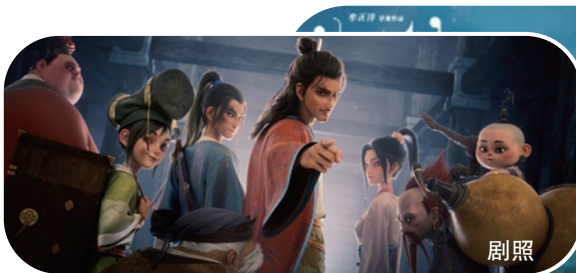
人物设定承袭经典——

神话传说中,八仙有男女老少、贫富贵贱,电影延续了这一设定。

以主人公钟离权为例。“美髯俊目身长八尺”“乾

海报

剧照

海报

坤许大无名姓,疏散人中一丈夫”,影片再现了钟离权魁梧挺拔、逍遥自在的人物形象。

吕洞宾延续仙风道骨、温润正直的经典特质;何仙姑成为飒爽女侠,服饰融入荷花传统符号;铁拐李变成“毒舌”老李,深谙市井生存之道;韩湘子保留精通音律的定位;曹国舅兼具贵气与憨厚赤诚;蓝采和延续天真烂漫的气质;张果老化身风趣老叟,保留倒骑驴等经典元素。

形象塑造有血有肉——

“凡人时期的八仙各有优缺点、各有盘算。他们面临的现实烦恼、内心的追求,和当下的我们是相似的。”应旭珺这样阐述人物塑造初衷。

钟离权作为团队核心,坚守本心、重情重义,深刻影响了同门师弟吕洞宾;吕洞宾“不问得失,只认对错”,行侠之举感染了少年何仙姑;何仙姑果敢利落,尽显女性的自强风骨。

“从钟离权到吕洞宾,再到何仙姑,影片保留了民间传说里的师承关系,惩恶扬善、匡扶正义的精神在他们身上得到传承。”牟正洋说,吕洞宾所说的“拯救苍生,一点也不蠢”,既是侠义之士的肺腑之言,也是理想主义者的真诚表达。

“从开始的‘为自己’到最后的‘为苍生’,人与人的命运与抉择、相遇与别离令人动容”“从仰望光到成为光,很喜欢何仙姑的故事线”……社交平台上,观众纷纷留言抒发心声。

海上有仙山

影片的故事发生在蓬莱仙境。如何用动画笔触构建神话世界,让古人的想象具象落地?

参考《太平广记》“兹地有缘方得一到”的记载,设定唯有有缘之人方能踏入蓬莱;借鉴《玄中记》的内容,打造四只巨鳌承载仙岛、海中漂浮的景象;延展徐福东渡的典故,将蓬莱打造为“人仙共存”的世界……主创从古文里找依据,从传统中寻灵感。

传统文化更彰显在细微之处。人物造型方面,八仙的服饰纹路对应传统民俗,福禄寿三星形象脱胎传统年画。道具制作方面,蓬莱的交通方式融合了汉代壁画中鱼拉辇车的意象,通信系统运用了神话里具有传音功能的海螺。

“主创深入参考了与八仙有关的文物实物、民俗文化与地域文化,提炼出核心、鲜明的文化元素融入创作。”曹林林坦言,希望以动画为载体,生动展现传统文化的魅力。

既根植传统文化,又融合现代审美。

在创作阶段,主创畅想:如果蓬莱仙境真的存在,并历经千年岁月流转,它应该是什么样的?答案是一座兼具烟火气、现代感的海上仙城。

有交通系统,有神仙管理局,神仙也要“打卡”……当代人的职场体验、衣食住行的现代元素,让东方仙境可知可感,市井烟火可亲可及。

经典焕新的神话故事、鲜活立体的人物群像、古今交融的视听表达,助力影片热度持续走高。

八仙传说历经千百年发展,在代代相传中不断丰富。如今,借助电影镜头,这些散落在戏文、年画、市井闲谈里的故事再次被打捞,走向观众。

看作品,不止《八仙!》,《哪吒之魔童闹海》《浪浪山小妖怪》等中国神话动画多次闪耀银幕,传统题材故事深受观众青睐。中华优秀传统文化是取之不尽、用之不竭的资源宝库,影视创作持续根植传统,传承中华文化基因,展现中华审美风范。

看产业,《八仙!》制作由成都、北京、南京等多地团队协作完成。作为《八仙!》诞生地的成都高新区,近年来孕育出“哪吒”系列电影和《王者荣耀》游戏,集聚数字文创产业相关企业6000余家。从单打独斗到合力托举,从涓涓细流到蔚为大观,动画产业不断发展壮大。

汲取传统文化养分,融入时代发展大潮,每一次新的书写,都将为中国动画开辟更广阔的天地。

本版图文均据新华社