

《中国奇谭》何以出“奇”？

总导演 观众既诚实又慷慨

2023年一开年，《中国奇谭》以一种令人意想不到的速度爆发。这部中式志怪动画短片集从2023年1月1日上线到1月14日，总播放量超7820万，追番人数超369万，B站评分9.9分，豆瓣评分9.4分，线下各种周边销售预定火热。

这种火爆的程度连主创们自己都不敢相信，《中国奇谭》总制片人张圣晏说出当时对这个项目的判断，“它是非常具有动画形式的创新，然后又保留了上美影经典动画特色的一个企划。”

奇从何来

纪念中国动画百年诞辰

2022年是中国动画诞生100周年，也是上海美术电影制片厂（以下简称“上美影”）成立65周年。两年前，上美影决定策划一部作品，纪念这个特殊的时刻。与此同时，长期工作在高校动画教学一线的陈廖宇酝酿着动画短片系列的想法。沟通后，双方一拍即合。

2021年年底，确定短片集的形式之后，陈廖宇找到10位有创作经验、富于创作热情、艺术风格不同的导演，他们的年龄普遍在三四岁左右。陈廖宇认为，这些导演正处于创作欲望最旺盛的阶段，缺少的只是一个机会。

除此之外，陈廖宇对分集导演本人的性格、创作习惯、文化背景、长项和弱点都非常熟悉，“我们可能认识五年以上，有的认识十年以上，甚至二十年以上。”这种团队成员之间的彼此熟悉，也是后来合作顺畅的基础。

拓展中国动画表达边界

八个短片里，最先敲定的导演是胡睿，即第二集《鹅鹅鹅》的作者。他对志怪文化、传统文化有着独到且深入的理解。2000年赴德国学习电影时，胡睿最大的消遣就是千里迢迢带去的一套《续齐谐记》，常读常新，每每被中国古人在戏剧上的现代意识给震惊。《鹅鹅鹅》的剧本就是改编自《续齐谐记》的《阳羨书生》。

为《中国奇谭》开篇的《小妖怪的夏天》从画风和故事都带着上美影“美术片”最熟悉的味道。导演於水在“西游”宇宙中，选取了身处大王洞最底层一名小猪妖作为主角，这一集的英文译名叫“Nobody”，直白地道出了小人物的命运，也让在职场里打拼的打工人心有戚戚。

第三集《林林》讲述狼女林林自我觉醒的历程。这个故事更像一则

“身份认同”的当代寓言。如同导演杨木所说：“就像青少年时期会不自觉地模仿那些很酷的同学，模仿他们的举手投足、说话习惯，身份认同似乎就是成长中的重要一课，但长大后回望，会生出不同的感觉。”

其他五个故事《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》讲述乡土眷恋，《小满》聚焦孩子的精神世界，《玉兔》是古代神话嫁接科幻想象，《小卖部》以石狮子和门神视角呈现人间烟火，还有讲述现代版“田螺姑娘”的《飞鸟与鱼》。从生命母题到人性思考，八个故事都以传统文化和东方哲思拓展着中国动画的表达边界。

画风上，《中国奇谭》里不仅有采用现代数码作画的作品，也有作品探寻传统动画在当今电影工业环境的应用。这其中，定格动画、剪纸动画，都曾在上美影的看家本领，每帧画面都需要手绘，因而投入大、周期长，与电影工业化不断推新的当下市场格格不入。正因此，此番上美影对传统艺能的“召回”，越发显得《中国奇谭》的珍贵。

内核中有中国式美学观

故事可以天马行空，画风可以中西合璧，但《中国奇谭》的八个故事内核都带着强烈的中国式的美学观。

《小妖怪的夏天》里清新的水墨光影让观众赞不绝口，分集导演於水对于中国风，有不同的理解。“我把中国风分为三个层次。第一个层次是符号层面的，像灯笼、熊猫、爆竹、对联，这是特别符号化的中国物品。第二个层面就是中国的美学，比如片中留白，有两个镜头甚至连背景都没有，就是纯白的背景。”

但在於水看来，更为重要和深层次的，是第三个层面——民族性格，这是最深的一个层次。“我们看小妖怪的故事，为什么感觉和国人特别紧密贴合，外国人就不一定能达到完全共鸣的程度？这可能就是民族性格的原因。中国的民族性格就是这样，

‘温良恭俭让，仁义礼智信’，我觉得中华民族的性格是良善和隐忍的，希望片子里能体现这些点。”

《鹅鹅鹅》中，水墨画风、默片形式，体现的是中国志怪故事的含蓄和意蕴。胡睿是《天书奇谭》的“铁粉”，片中那位狐狸精阿拐，就是《天书奇谭》的狐狸精阿拐。故事中，妖怪之间层层嵌套，却互不知晓，表达的是人心的难测。这个故事让人看到，中国的志怪故事中不仅有超凡的想象力，还充满了古人对人性的思考。

前三集中唯一的三维动画《林林》，分集导演杨木在呈现国风上面临更大的挑战。在杨木看来，当观众习惯了西式动画流畅的三维表演，《林林》则用定格动画这种比较接近木偶剧的方式去破掉这种流畅感，用东方人更为平缓的表演方式来做中和。

“做得更极致一点”

与普通商业动画相比，《中国奇谭》可谓工期超长。《小妖怪的夏天》导演於水表示，之前做其他动画的时候，半年多的时间要赶出12集。《小妖怪》则是一年半时间做了22分钟。“内容如果都一样，在形式方面谁做得更精致，谁获得的关注可能就更多一些。”

创作过程中，《中国奇谭》更为宽松。上美影并没有要求导演必须致敬经典。陈廖宇认为，“奇谭”就是离奇故事，但又很开放，并不局限在传统作品和题材。“每个人，每个创作者都可以对奇谭故事有自己的理解。”这也给了各分集导演们广阔的创作空间。

“做得更极致一点，胆子更大一些。”这是上美影的前辈导演对年轻导演们讲得最多的话。同时，他们也会手把手地对年轻导演进行指导。杨木记得，《宝莲灯》导演常光希在剧本、分镜和成片的每个阶段都给出了细致反馈。除了常光希，《中国奇谭》的顾问团名单中还有凌纾、贡建英、姚光华等，他们都是履历辉煌的老动

画导演。

《中国奇谭》八个故事独立成篇，但在创作过程中，八集的主创团队每隔一段时间都要聚在一起，聊进度，看分镜，相互提改进意见。不过，说好的聊天后来变成了“内卷”，“有的人一看，别人的角色造型做得太好了，回去就把自己的又改了好几遍。”陈廖宇说。

主创感言

关注作品本身解决创作细节

《中国奇谭》的火爆虽然让这些主创们所料未及，却也印证了他们的一些想法。杨木认为，动画片之所以出圈，一个共性是，它能跟现实生活有很强关联，“能让更多的人产生共鸣”。

陈廖宇考虑得更深。“我觉得制片人、出品方、投资方会去总结爆款秘籍。但我作为创作者，我到今天还是坚持认为，第一，我创作这个作品，我不会追求要做一个爆款。我最多说，我们希望它成为一个好的作品，或者是什么取向的作品，我希望它给观众带来什么。这个不是说空话。”陈廖宇认为，作为创作者，“我们应该更关注作品本身，把所有创作中的细节问题都解决好。”

他指出，《中国奇谭》虽然是在网络平台上播放，但是从创作的第一天起，就定下了标准，不只有质量标准、艺术标准，还包括技术标准，都是按电影的标准去做的。“我们采用了4K的画面，5.1声道的声音。如果你用手机看的话，我强烈建议戴耳机看我们的片子，声音肯定会给你带来不一样的体验。”

“这个片子在什么事情上你多花了一分力气，观众是看得到的。你所有的好和不好，他们都能感受到。你花的每一分力气，观众都会回馈你，回馈你两分、三分，甚至四分的褒奖，我觉得观众是既诚实又慷慨。”陈廖宇说。

祖薇薇 据《北京青年报》