

诗意动漫——用画说诗·用诗写画

中国古诗词动漫剧照

■本报记者

叶玉跃

《中国古诗词动漫》原名《中国唱诗班》，2016年发布了前两集《元日》《相思》，拿到了豆瓣9.2的高分。

《中国古诗词动漫》是国内首个以经典古诗为故事主旨、以嘉定鸿儒巨擘的历史典故为纲要的动画短片制作项目，至今已有《元日》《相思》《游子吟》《饮湖上初晴后雨》《夜思》《咏梅》六部作品问世。

以浓厚的中国风背景，通过一系列的古诗，让人深刻地理解中国古代诗歌所蕴含的意味。《中国古诗词动漫》系列动画每一集都显示出了从细微处着手，于平淡中讲好故事的制作态度。满满的中国元素，每一帧都是画，细节精致，人物画风也实力复原了古代字画上的人物画像风格，但同时又稍微做美化，使人物看起来更协调。

从半年出一集，到三年一更新。

面对着人手不够、制作周期被迫拉长、成本超过预算等诸多难题，《中国古诗词动漫》一直在寻找最理想的创作形式，坚持了一年又一年。这份专注，把原汁原味的中国故事带给观众。

虽然7年间只更新了6集，但每次开播都能掀起一波回忆杀。

这部精致短小的动画，让古诗词活了起来。

缘起：同名专辑的16首曲子

“中国唱诗班”的名字，最初来源于由嘉定作曲家易凤林谱曲的同名专辑。

专辑中的曲子由16首脍炙人口的古诗词改编而成，后来又与嘉定民间故事传说相结合，才有了如今的系列动画。

影片不仅是一个有故事的动画作品，还是一幅可以管窥时代风貌的画卷，中国人独有的浪漫、坚守、不屈、孝悌……以温润人心的方式吹到人们心底。

《元日》，一生清简的唐时升以杂肴做羹飧亲友，可见尊师重道之礼，更见清廉的表率。《游子吟》，王鸣盛应童子试，母亲连夜为他赶制冬衣，血濡缕缕感人至深，谁言寸草心，报得三春晖。《饮湖上初晴后雨》，娄坚科举落榜，但是悟出人生纵然会遇到不如意，但终究会“守得云开见月明”的道理。

《夜思》，当顾维钧说：“我深爱我的祖国，但是我不得不在远隔她千万里的地方，为她争取权利和荣誉，这就是外交官。”弹幕上齐刷“我爱我的祖国”，让人热泪盈眶。《相思》里的对联，“倚案诗书得真趣，推窗花草生远情”“花落为添疏鱼影，柳飞欲伴春燕归”“巧借花容添月色，欲逢良夜度春宵”，暗示着主人公心境和岁月的变迁。

最新更新的《咏梅》，男主周颢是清代的书画家、竹刻家，被尊为竹刻一代宗师。但终其一生，他从未刻过仕女，也从未刻过梅花。或许，他已将她们刻在了心里，“阅尽干帆皆不是，唯有梅花暗香来”。作为一个“聊斋”风格的故事，《咏梅》更富有中式浪漫，手绘也更贴近水墨画。

后期：一个三维空间的江南

为了更好地呈现中国风，制作组甚至采购了许多国画书，来回翻看，反复研究。每张场景都要花很长时间，比如那张流传甚广的街景俯视图就花了一周之久。此外，计算机作画模仿国画手绘效果不是那么简单，纸上一笔就可以画出的感觉，电脑上往往需要用更多的笔触去表现。

影片在继承了传统的二维动画手法的同时，融入现代的动画线条和填色方式，并用国画水墨的方式处理场景美术效果，传递出浓妆淡抹总相宜的江南韵味。

在原本没有下雨场景设计的《相思》动画短片中，雨天的特效占据了总时长的近三分之一：初生的花叶在春雨中摇摆，长衣和裤脚在奔跑中被细雨润湿，连绵的雨水沿着屋檐落下、汇入江河……梅雨时节的气氛可以让画面变得更加江南。《游子吟》中，特意添加了一段童真色彩的魔幻梦境，在增加动画的观赏性同时，让母子间的亲情更加打动人心。

《饮湖上初晴后雨》则选在了夜间的嘉定汇龙潭上，挑战大量的夜景和湖水波光等细节处理技法，衬托失意文人的内心活动。《咏梅》梅娘用一缕芳魂，救回了周颢，唯留一瓣梅花，飘落在那枚湘妃竹筒上，“阅尽好花千万树，愿君记取此一枝”。

对于后期来说，尽可能在二维空间里去

营造三维空间的感觉，比如模拟真实摄像机的推拉摇移、焦点的变化，以及角色场景道具之间相互关系的塑造，让画面看起来更真实，更好地将观众带入到影片之中。

三年出一集的细节控

《中国古诗词动漫》中人物、场景、服饰等每一个细节，都根据历史资料反复考证，力求不放过一丁点的瑕疵。

一个场景，甚至一个物件，都能抽丝剥茧，窥见主创对待作品的谨慎。

比如《咏梅》中贯穿全集的梅树，就颇有讲究。

导演彭擎政说，他们反复斟酌，试过很多种梅竹的组合，但都觉得流于平庸，直到终于在万梅丛中发现了一种叫做“垂枝梅”的梅树。

它有梅不惧凌寒的品性，又像女子飘逸的秀发，极为灵动婀娜，“顿时就觉得非她莫属了”。

在参考实物实景之外，动画中的不少场景还暗藏了古代名画。

周颢外出游历时，在西湖见到的柳浪闻莺、曲院风荷，都取景于真实的古画。

早在创作之初，《中国古诗词动漫》制作组就以“细节控”出名。

在《元日》这集，为了重现400年前小城嘉定的春节气氛，他们查阅了多种明清时代的嘉定方志关于年节的记录。这才还原了祭灶的菱角、没有穗的红灯笼、以及“贺年羹”的故事传说。

在背景和人物设定上，也基于《南都繁会图》《元宵图》《嘉定四先生图》等画作、著作反复考证修改。

虽然每集动画最长不过二十分钟，但却处处有伏笔，让人物和剧情足够鲜活动人。许多细节上的刻画和铺垫，也成为观众乐于捕捉的一部分。

比如《相思》里，听到六娘即将出嫁的消息，王初桐在跑去她家的路上，撞上了卖梨的车，预示了两人最终的分离。

动画中还有许许多多值得咀嚼回味的细节，让人不禁一帧一帧地去看去挖掘解读，追溯历史。