

“中国古诗词动漫”风靡网络 《咏梅》 讲述“人梅之恋”

《咏梅》描述人与梅树之间的爱情传奇。

“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”当孩童吟诵诗句的声音从屏幕中传来，画面里，只见一树垂枝梅朵朵凌寒绽放，披发赤足的文人伸手向其扑去，却眼睁睁看着花瓣片片凋落，氤氲于纯白的雪地之上……

伴随着满屏“有生之年”的弹幕，阔别三年有余，“中国古诗词动漫”（原名“中国唱诗班”）系列的新作《咏梅》，再次出现在观众眼前。

将时针拨回到2017年初，一部名为《相思》的国漫刷屏网络，上线仅10天全网点击破亿，并成为当年首个网络爆款动画。这，便是“中国古诗词动漫”系列中的第二部作品。随后，《游子吟》《饮湖上初晴后雨》《夜思》等后作陆续问世，几乎每一次都风靡于网络世界，引来无数“自来水”的安利推荐，甚至被誉为“最经得起历史考究的动画”，更被赞是“国漫的正确打开方式”。

就在网友感慨等待三年有余，终于等到《咏梅》的播出时，该动画作品的主创人员，也在唏嘘一路走来的艰辛与不易。从2015年首部动画《元日》的诞生，再到当下《咏梅》的出世，该系列动画已走过了长达七年的岁月，一路行进的过程中，收获了不在意料之中的爆火出圈，也见证了自身不断突破的挑战。《咏梅》上线不久后，封面新闻近日采访了导演彭擎政以及编剧李夏恩，听他们娓娓道来这部被誉为“国漫之光”的作品是怎样炼成的。

水墨画风的原创动画用工笔画绘就。

此前爆红的《相思》。

刻画一段人与梅树的婉约之恋

《元日》中的热闹新年；《相思》里无疾而终的凄美爱情；《游子吟》演绎的母子情深；《饮湖上初晴后雨》中教人不为功名所累的旷达心胸；还有《夜思》中的家国情怀……熟悉该系列动画的观众都知晓，其每一部作品，都是用一首脍炙人口的中国古代诗词来诠释展开，且故事皆发生于上海嘉定之中，原型都为嘉定的文人名士。

到了《咏梅》，故事的落点再次回到了爱情，以国家级非遗“嘉定竹刻”为文化背景，根据《竹人录》所引钱大昕《周山人传》中的一段话，改编成了竹刻家周颢与梅树之间的爱情故事。

《咏梅》的播出阔别三年之久，是该系列动画中制作周期最长的一部，也是该系列作品中时长最长的一部，达到了23分钟，是《元日》的四倍有余。正因如此，带给主创团队的难度也是空前的。“20多分钟的片子，它从结构和叙述方式上，都是有差异的。”彭擎政说，作为

水墨画风的原创动画，镜头中的每一帧画面，都是团队精心打磨之作，是用工笔画的风格一笔一笔绘制而成。

更为特殊的是，此次的故事描述的是一段竹刻家周颢与梅花精怪“梅娘”爱而不得的凄婉婉约之恋。

在古籍中，原文记载：“（周颢）少时尝病疮，一夜醉归，逢老叟衣冠甚异，出一丸药啖之，五脏皆煖，忽失叟所在，经夕犹有异香，自是宿疾尽去，终身无纤介之疾”。本是个古代笔记中常见的“遇仙赐药”类型故事，但在编剧的笔下，改编成了人与梅树之间的爱情传奇。

一直以来，“中国古诗词动漫”中的主角原型，都来自于历史中真实存在的人物，而“梅娘”是完全虚构的形象。值得一提的是，在整部片子中，并未明确点破梅娘就是梅精，只是通过一些细节让人能隐约感受。“这种中国文化中特有的婉约、朦胧之感，也是这部动画表现的形式之一。”彭擎政说。

暗藏只有中国人才懂的东方美学

从雪景寒林的自然之美，到幻象中目睹古木化龙的夺天地造化之美；从泛舟西湖之上看夏日风起、荷香沁人的“曲院风荷”之景，到夜晚寂寥无人、幽雅宁静的“三潭映月”之景……屏幕中的每一帧画面，都在诉说着中国传统文化的古典和雅致。就连片中，梅娘的原身所在的那一棵梅树，都是主创经过千挑万选，确定以“垂枝梅”为原型，以工笔画为质感绘就的。

“从西湖那一场开始，到风雪终南山那一幕，其实是向中国历代名画大师致敬，里面化用了大量名画。周颢探寻至美之路，在动画的表现上也是中华传统美学历程的展现。”说到片中的“名场面”，编剧和导演不约而同地提到了周颢去往杭州寻求“至美之物”后，向梅娘诉说西湖的旖旎美景。画面中，观众的目光随着一条小舟从湖中行去，能够看到西湖从日出到日落，从暮春到深冬，不同时间、不同季节的美感。“还有在‘风雪终南山’的场景中，所出现的那条龙，原型是南宋画龙高手陈容的旷世名作《六龙图》和《九龙图》中龙的形象。”李夏恩补充道。

在极具传统东方美学的美术画面外，历史之考究也获观众称赞。网友曾说，“中国唱诗班”是

最经得起历史考证的动画片，因为片中出现的每一个细节，都是主创团队翻阅无数古籍旧本，从字里行间寻求到历史的蛛丝马迹。比如选用“垂枝梅”作为梅娘的原身，也是经过考证，嘉定地区确实有这一品种；周颢师傅仙逝后安放灵位的地点香雪庵，编剧翻阅嘉定县志发现该名称多出现在晚明时期，与剧中的年代相符才选择了此地。当然，彭擎政也说到，动画作品毕竟不是纪录片，在“经得起考究”背后也要懂得变通。“不然，因此让故事变得无趣味也算得不偿失。”

片中充满了极致的东方美学的浪漫，是只有中国人才能够意会的文化隐喻和细节。譬如，周颢为寻求世间至美之物雕刻于湘妃竹之上，但在病榻中看见梅娘的容颜，才发现她的眉即绿竹，耳朵是山川，唇为红梅，原来世间的至美之景不过是她的一颦一蹙；还有梅娘为救周颢一命，化作梅花绽放凋零后，片尾的字幕将周颢的生平缓缓放出，特别点到其“一生未刻过仕女，也未刻过梅花”，似乎让历史中真实的周颢，与故事中的“人梅之恋”有了遥相呼应。这样的“脑洞”与联想，确实只有中国人才能够领略暗藏其中的浪漫。

打造“有生之年”系列

从2015年《元日》的初见，到2017年《相思》的爆红，再到2022年《咏梅》的突破，7年的时光中，不少观众感叹该系列动画伴随自己走过了从孩童到少年的时期。彭擎政说，除了感慨“岁月流逝”之外，也让他明白，自己与团队经过千雕万琢、呕心沥血的作品，其实在中国动画浩如烟海的作品中，是能留下痕迹的。“即便过去5年、10年，观众再去回味的时候，他会想起小时候看过这么一个片子。就像我们记忆中的《舒克贝塔》《大闹天宫》等等。我觉得这个对我而言，是最欣慰、最骄傲的。”

原本只是一部上海嘉定区委宣传部投资出品的系列原创公益动画片，用中国风动画的形式讲述嘉定名人雅士的历史典故，但该动画的影响辐射范围，早已远远超出嘉定走向了世界，更获得了日本TBS大奖赛中国区金奖。7年过去，该作品仍是不少网友翘首以盼的“白月光”。这也不禁让人好奇，其有何种魅力，让人念念不忘？

“我觉得现在的观众越来越聪明，欣赏水平各方面，包括对于传统文化的诉求也是越来越高。我们是最传统、最纯粹的方式，把中国最美好的东西用最接地气

的方式做出来。”彭擎政说，随着剧情的起伏，观众能感受到中华传统的诗歌之美、中国画之美，也能听到传统乐器的美妙声音。

网络中，网友称该系列动画是“有生之年”，因为等待太过于漫长。彭擎政表示，这部动画也是他与主创团队的“有生之年”，是倾尽一生要去做好的作品。“其最大的价值，在于要把最美好的东西展示给大家。我们不求商业上的回报，甚至贴钱去做。所以，它是一个很纯粹的东西。我觉得用‘有生之年’系列来概括这个项目是很贴切的，确实对于我们而言，或者对观众而言，它可能真的是要用一辈子去完成的一个使命。”

“阅尽好花千万树，愿君记取此一枝。”在《咏梅》中，曾多次出现这句诗词。梅娘与周颢离别时，将一枝梅花递入他手中，希望他不要忘记自己的真心切切。评论区中，也有观众猜测这是主创暗藏的心意，希望观众不要遗忘这一部动画曾带给他们的感动。

彭擎政直言，团队的初心一直未变，是要带给观众更多优秀的原创动画作品。“至于‘阅尽好花千万树，愿君记取此一枝’，我还是把它留给观众朋友解读吧。”编剧李夏恩说。

封面新闻记者 李雨心