

小猪妖形象

这是一个清风微拂的夏日，在郁郁葱葱的森林之中，一只小猪妖正在枝叶茂密的绿树下熟睡。好梦正酣的他，突然被乌鸦怪唤醒，于是他拿起红缨枪，却将随身携带的小葫芦遗忘在原地，急匆匆地跑去参加一场捉拿唐僧师徒四人的谈论……

说到最近频上热搜的影视作品，《中国奇谭》自然要排到前列。其中，首集《小妖怪的夏天》还在网络中引发了“二次创作”的高潮，不少网友自发创作插画、手绘等形式，表达从作品中收获的感动。

“我其实没想到会这么火爆，我这几天也一直在看评论，很多网友的回复都非常真诚且让人印象深刻。”在接受华西都市报、封面新闻记者采访时，《小妖怪的夏天》导演於水说到了创作背后的历程，更谈到了为何无数观众会从一个名不见经传的小猪妖身上“看到了自身”。

《中国奇谭》“小猪妖”引发共鸣 导演於水：用温暖结局抵达更多观众

用小猪妖解读《西游记》“打工人”唤起观众共鸣

说到中国历史上经久不衰的志怪故事，你会想到哪个形象？相信《西游记》是挥之不去的经典名著。但作为取材于《西游记》的《小妖怪的夏天》，却讲述了一个不同于常人印象的故事，主人公是一只小猪妖，通过这个小妖怪的视角，描绘了他如何为想吃唐僧肉的大王卖命工作的故事。

一个小妖怪，要在山中妖怪大王的指挥下，去捉唐僧师徒四人，到底会上演怎样啼笑皆非的故事？在画面中，这只小猪妖做出了带羽毛、命中率更高的箭，却被“熊教头”要求重做；为煮唐僧肉打扫锅台时，“熊教头”把小猪妖背上的鬃毛当作刷子使用，毛都刷秃了却被告知唐僧肉要烤着吃……小猪妖效力于妖怪大王的种种故事，让不少网友看了直呼“简直是在演我打工”。

对于这个故事的由来，於水说，《中国奇谭》就是围绕传统的奇谭和志怪故事展开，“我想，当我们提到志怪这个关键词，第一反应可能就是《西游记》这种经典的大型神话故事。除了那些大人物，他们手下的小人物，肯定自己的人生故事，于是就有了这部《小妖怪的夏天》。”

在传统故事中，小猪妖只是一个面容模糊的小妖怪，但是在这部作品

中，他的人生成为了呈现的重点。于是，观众看到他一会儿要做一千支弓箭，用来攻击唐僧师徒四人；一会儿要去刷锅，用来烹饪唐僧肉；一会儿要去砍一千斤柴，在“熊教头”的指挥下东奔西走……网友们看得十分“共情”，表示小猪妖就像是职场上的“打工人”。

於水一开始并非想写一个从“打工人”视角展开的故事。“也许是我的创作理念比较接地气，所以小猪妖在这个环境中，就会遇到我们人类常遇到的问题。反过来讲，小猪妖确实是‘职场人’的一种反射。”於水说，一直以来自己的作品讲的似乎都是“小人物”的故事，或者是“更接地气”的故事，“我觉得‘接地气’可能更准确一点。我希望我的创作跟现实生活是有关联的，希望我的故事是更能唤起共鸣的。”

就像《小妖怪的夏天》的英文名，定为《NoBody》，表达的内核其实就是“小人物”，抑或是“普通人”。“当然不排除将来有些角色可能会成为所谓的英雄，或者是某种大人物。”於水说。

用温暖结局抵达更多观众

来之后，於水在与总导演陈廖宇、上海美术电影制片厂和B站的沟通中，发现了这种结局的“残忍”。同时，在早期看片的时候，小朋友生出了“为什么小猪妖要死”的疑惑，也让於水意识到作品想要囊括更多受众的话，需要有所改变。

“最后，我们选择了一个更温暖的结局，这也是创作中很常见的一种过程。最终定的结局，它抵达观众的范围会更广一些，尤其对于少年儿童来说。”於水说，至少这个作品，他还是希望全年龄段的大人小孩都喜欢看，“我们的这个结局，它的叙事逻辑也不牵强，表现手法也还比较统一。所以这个结局，我觉得还是比较满意的。”

从现在看来，於水的创作并不是这个故事的最终结局，喜爱这部作品的观众，为小猪妖的结局添上了更为温情的续篇。在不少网友的“二次创作”中，小猪妖用孙悟空的“毫毛”换回了小伙伴乌鸦怪的性命，一同坐在绿树的枝干上看着蔚蓝的天空；或是小猪妖走出了浪浪山，去往了更广阔的天地……

“我觉得这些讨论和解读都挺好的。文艺作品没有固定的一个答案。所谓千人千面，也是文艺作品的属性。我挺欣慰，看到有很多人从故事中解读出了不同的内容。说白了，人是各种各样的，对世界的思考都有自己的理解。我觉得不必强求，大家都应该宽容，互相理解。”於水说，他也从网友二次创作的作品中，收获了满满的治愈。

根植传统文化的“中国风”更深层次是民族性格的诠释

自开播伊始，《中国奇谭》在网络中掀起了声势浩大的讨论，其中不乏“国创崛起”等议题。但在众多话题之中，自然逃不掉对“东方美学”的探讨。作为由八个植根于中国传统文化的独立故事组成的《中国奇谭》，这一动画自诞生之初，就离不开东方文化的影响。

于是，在《小妖怪的夏天》中，出现了水墨画风构成的风景，每一帧单独截出来都是一幅漂亮的山水画；线条干练的角色形象，一笔一划将人物的情绪勾勒得清楚异常；贯穿其中让人感到温暖的美术风格，清新又明媚……

於水回忆说，在创作这个作品近两年的时间中，他也一直苦恼如何在传统水墨画的美术风格表达中引起当代人的感触。他分析，传统的国画风格比较写意，对于光影的运用没有太考究，“但完全不讲究光影的话，对于我们这个片子来说，可能稍稍在代入感上会有点欠缺。代入感，就需要有某种写实的存在里边。最后跟美术总监研究出这种绘制方法，算是传统和当代的一种结合。”

当下，随着创作的多元化，中国风衍生出了不同的解读。采访中，说起对中国风的理解和呈现，於水以《小妖怪的夏天》为例，谈了自己的想法：“我把中国风分为三个层次。第一个层次就是比较浅显的，比如说符号层面，像我用到了灯笼、熊猫、爆竹、对联，这是特别符号化的中国物品，但我觉得还不够。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。包括在剧情的处理上，在某些地方也是留白的，比如说唐僧师徒四人作为大人物，也不出现他们的面容。”但在於水看来，更为重要和深层次的，则是第三个层面——民族性格，这是最深的一个层次。“我们看这个小妖怪的故事，为什么感觉和国人贴合特别紧密，这可能就是民族性格的原因。我觉得我们的民族性格就是这样，‘温良恭俭让，仁义礼智信’。我希望在我的片子里边也能体现这些点。”

如今，网上对于《小妖怪的夏天》的评论、赞赏可谓铺天盖地。於水也切实感受到了这部作品带给观众的震动和温暖。在如潮水般涌来的留言中，於水始终记得有一个评论，看起来稀疏平常，但不知道为何触动了他。

“评论写道：‘看到这个动画片，突然感觉像回到了童年，然后一个无聊的下午突然变得明媚起来’。我特别喜欢这段文字，让我也联想到我的童年，可能在某天无聊的午后，突然看到了一个我喜欢的东西，感觉心情好起来了。”於水说。

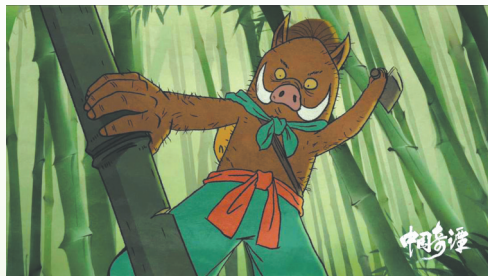
华西都市报·封面新闻记者 李雨心

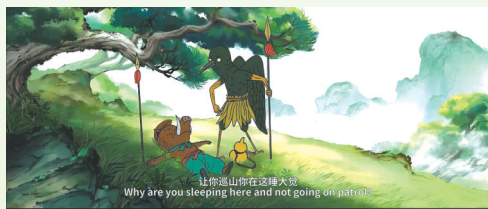
《小妖怪的夏天》海报

《小妖怪的夏天》剧照

劳动中的小猪妖

小猪妖偷懒被斥责

《小妖怪的夏天》中，没有出现唐僧师徒正脸