

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. 研究背景

《长安三万里》是由追光动画制作，谢君伟、邹靖执导，杨天翔、凌振赫、吴俊全、宣晓鸣等配音的历史动画电影，于 2023 年 7 月 8 日在中国内地上映。谢君伟，作为导演，他表示：李白和高适的诗人人人皆知，但很多人对他们的安全既熟悉又陌生。这一次，我们要把唐朝和这些伟大诗人的魅力展现出来，成为中华民族独特的诗意浪漫。该片旨在弘扬传统文化，重新演绎经典故事，让更多人对其印象深刻。影片故事的灵感来源于谢君伟与儿子的亲身经历，谢君伟的儿子有一本《小学生应背古诗 129 首》的书。有一天，他的儿子背诵了《春眠不觉晓》这首诗，这启发了谢君伟，他把这两首诗联系起来，揭示了两代人的情感是如何被同一种文化所连接的。能将李白、杜甫和王维的著名故事以动画的形式展现给下一代，他感到非常幸福。

电影《长安三万里》取自明代陈子龙的《从军行》，描写了他梦中的长安三万里，“海风吹过西头多”。片名也反映了影片的主题，长安三万里象征着李白、高适和其他诗人心中的“理想之地”，而他们与理想之间的距离则成为他们旅程的关键。李白在出生和入世之间挣扎，在人生困境中坚持不懈，对理想不懈追求。无论古今，这种态度都弥足珍贵。这部长达 168 分钟的影片以一种全新的方式呈现了一幅包裹在唐诗宋词中的美丽画卷，探索了具有深意的人类心灵之旅。据观众统计，片中共朗诵了 48 首唐诗，当熟悉的诗句唱响时，大银幕前的小声朗诵“回应”，形成了每场放映的独特电影景观。这使得《长安三万里》不仅是一部电影，更是一次深刻而动人的文化体验。

电影《长安三万里》是一部彰显唐代中国文化之美和复杂性的作品。在这部影片中，李白是一个非常重要的历史人物，其形象和内涵具有丰富的象征意义。李白是一位才华横溢、自由奔放的诗人，他的形象往往以优美大气的背景为背景，象征着艺术的自由与美好。在影片中，鲜艳的色彩和活泼的动作反映了他的创作精神。李白在影片中的象征意义往往与水 and 天空等自然元素有关，它们象征着自由和灵感。影片突出了个人抱负与社会责任之间的冲突。至于李白和高适的友谊，他们之间的纽带反映了他们共同的希望和梦想，以实现更伟大的目标。动画电影《长安三万里》是有效利用色彩传达深刻情感内涵的完美范例。

自上映以来，该片将极具吸引力的美学风格与中国诗歌的艺术理念相结合，成功吸引了众多观众的目光，满足了他们对唐朝的想象。影片描绘了主人公穿越雄伟美丽风景的旅程，营造出一种将观众带回到过去的氛围。每个场景都经过精心设计，使用丰富的色调来营造情感深度。例如，选择

绘幸福和快乐，而在冲突或悲伤的时刻则更多地使用暗色调。这就形成了强烈的
众感受到人物所经历的情感变化。

有趣之处在于色彩是如何作为一种叙事工具发挥作用的。每种颜色的变化不仅
绪状态，还有助于建立故事的背景。电影《长安三万里》还展示了色彩如何成为

连接文化与艺术的桥梁。影片从中国古典诗词中汲取灵感，不仅展现了一个引人入胜的故事，还创造了一种身临其境的视觉体验。观众不仅能看到美丽的画面，还能思考每个场景的深层含义。这表明，动画不仅是一种娱乐，也是一种传达强大艺术信息的媒介。

《长安三万里》并未简单重复传统叙事中将李白浪漫化为“诗仙”的刻板印象，而是深入挖掘其不为人知的阴暗面——失败的政治抱负、自恋倾向（“飞石情结”）以及深刻的内心冲突。通过塑造李白这一多维形象，影片成功实现了人物的人性化呈现，使其更能引发当代观众的共鸣，因为他们同样面临着理想与现实之间的挣扎。本片的独特价值在于其创新手法：李白的诗词不再是简单的装饰性元素，而是有机融入剧情发展。例如，《将进酒》通过超现实主义视觉呈现，不仅丰富了诗歌的诠释维度，更生动折射出李白澎湃的内心世界，让观众在当代视觉语境中重新理解唐诗精髓。

更重要的是，影片将李白置于盛唐至安史之乱后的政治变局中，展现了他作为一代文人在梦想与现实夹缝中的典型性。其艺术自由与政治压迫的冲突，恰与当代艺术家的生存困境形成跨时空呼应。在中国积极通过文化遗产提升软实力的全球化背景下，《长安三万里》成为向年轻观众和国际社会传播唐诗文化与历史记忆的重要载体。这部作品不仅具有教育功能，更引发了关于坚韧品格、挫折意义与成功本质的普世思考这些主题在任何时代都具有深刻的现实意义。

1.2. 研究目的和研究问题

本研究的目的是通过对电影《长安三万里》中李白这一人物形象的深入分析来探讨，电影《长安三万里》是如何塑造李白这一人物形象的，影片采用了哪些叙事策略和视听语言来展现李白这一人物形象的多维特征。观看影片，研究和理解影片中的人物和人物形象。收集资料，描述影片中刻画主要人物的部分，包括关键事件，人物动作和相关对话。运用相关的人物塑造理论和内在方法分析人物形象。笔者将参考现有理论对电影《长安三万里》中的人物进行描述和分析，总结人物分析的结果以及电影中的人物如何传达道德信息和价值观。

1.3. 研究现状

1.3.1. 国内研究现状

李科瑾等学者（2023）从陌生化叙事理论出发，分析了影片如何通过重构历史人物关系、创新视觉形象以及具象化诗歌意境，打破观众对唐代诗人李白的传统认知。研究发现，影片通过将李白与高适的友谊时间提前至青年时期，并虚构关键情节（如高适暗中救助李白），不仅弥补了历史记载的空白，还增强了人物形象的戏剧张力。此外，李白身着宽袖白袍、长发飘逸的视觉设计，参考了唐代胡人陶俑的艺术风格，塑造出一个兼具浪漫与不羁的“诗仙”形象。在诗歌表现

现实手法将《将进酒》等名篇具象化，创造了强烈的视觉奇观，使观众在诗意与盛唐文化。

25) 则聚焦影片的奇幻化视听表达，强调 3D 技术与 2D 水墨风格的交叉运用对李的强化作用，例如《将进酒》场景中乘鹤飞升的超现实画面，将诗歌意境转化为

视觉奇观，实现了传统文化符号的现代化转译。

杨向荣（2021）提出的“陌生化延长感知”理论被用于分析李白形象的多维塑造；郭鹏（2014）的媒介记忆研究则为影片如何通过影像激活集体记忆提供了理论支撑。学者普遍认为，影片通过高适的旁观者视角和非线性叙事，解构了李白作为“文化偶像”的神圣性，转而突出其作为普通人的矛盾与挣扎（如入赘抉择、政治失意），从而引发观众的情感共鸣。

徐未然（2023）从传统文化资源视角切入，指出影片通过盛唐风貌的细节还原（如长安城建筑、服饰纹样）与诗歌意境的视觉化（如《将进酒》的仙鹤飞升场景），构建了兼具历史真实与艺术想象的李白形象。其研究强调，李白服饰从“鲜衣怒马”到“粗布麻衫”的演变（参考唐代韩干《十六骏马图》等文物），不仅符合历史考据，更隐喻了其人生境遇的转变，体现了传统文化符号的叙事功能。

董天方（2024）通过接受美学理论补充认为，影片通过高适的“不可靠叙述”视角，使李白形象在历史真实与艺术虚构之间形成张力，激发观众对“诗仙”符号的重新解读。

辛未（2024）通过视觉符号学分析，强调李白“衣袂飘飘”的动态设计（如江边舞剑场景）与“醉眼深邃”的特写镜头构成了“自由精神”的视觉隐喻。

闫彤（2024）则提出“三维重构”理论，认为影片通过叙事视角（高适的不可靠叙述），文化符号（长安/黄河意象）和技术媒介（3D 水墨融合）的联动，实现了历史人物的“去魅化”与“再神话化”的辩证统一。值得注意的是，徐未然（2023）通过考据唐代服饰纹样（如宝相花）与建筑形制，验证了影片在物质文化还原上的考究性，为李白形象的“历史真实感”提供了实证支撑。在方法论层面，现有研究呈现三种典型路径：其一，文本细读法（如辛未对李白眼神特写的符号学分析）；其二，跨学科比较（闫彤将影片与《妖猫传》的李白形象进行媒介对比）；其三，受众研究（董天方 2024 运用接受美学理论分析观众对“诗仙”符号的解读差异）。

1.3.2. 国外研究现状

与本研究相关的国外研究成果来自 Xu, L & Chungju, J. (2024 年)的研究。Xu, L&Chungju, J. 在期刊上发表了题为《三维动画长安中传统文化的视觉表达研究》的论文，重点研究了长安电影的视觉表达，如角色设计，服装，该研究还探讨了如何在电影中利用三维动画技术与传统美学相结合。

与本研究相关的国外研究成果来自 Zhao L (2025 年)的研究。在该期刊上发表的题为《电影《长安三万里》多模态字幕翻译的评价与策略研究》的论文，主要针对电影《长安三万里》的多模态字幕翻译，从字幕翻译对于全球化下文化交流的重要性出发，提升电影文化传播的影响力，进一步的质量。

2.1. 研究方法

本研究采用定性描述法。本研究的目的是考察谢君伟和邹菁执导的 2023 年动画电影《长安三万里》中对唐代著名诗人李白的视觉呈现，旨在分析唐代传奇诗人李白的视觉呈现及其所蕴含的文化价值。

2.2.1. 数据来源

研究数据包括：

- a. 电影《长安三万里》及其视觉和叙事元素；
- b. 与李白生平和唐代文化有关的书籍，期刊，历史文献和文学作品

2.2.2. 资料收集技术

- a. 影片观察： 研究人员反复观看影片，记录李白的形象（如服装、动作、场景）以及相关的故事情节。
- b. 文献研究： 从诗歌、唐代官方记录和学术分析中收集有关李白的历史描述，与电影表现进行对比。
- c. 理论支持： 参考以往关于唐代社会文化动态和李白性格塑造的研究。

2.2.3. 数据分析技术

- a. 分析工作采用定性方法，分以下几个阶段系统地进行：
- b. 识别： 选择与研究问题相关的关键场景、对话和符号（如李白形象的形成、唐文化在影片中的运用）。
- c. 分类： 按主题对数据进行分组（如“李白的艺术表现”、“唐代政治的视觉隐喻”）。
- d. 分析： 结合影片文本和历史背景，解读影片的文化内涵和创作目的。
- e. 描述： 总结研究结果，解释影片如何表现唐代文化遗产及其与现代社会关联。

2.2.4. 比较法

- a. 历史人物形象比较： 与传统的完美“诗神”形象相比，影片将李白表现为一个有缺点（如政治野心和失败）的“更有人性”的人物。
- b. 与其他改编作品的比较： 《长安三万里》以高适的视角作为叙述者，而《妖猫传》则侧重于李白神秘的一面。
- c. 视觉风格对比： 《长安三万里》的人物设计以唐代雕塑和古代绘画为基础，而《哪吒》则更具现代感和幻想色彩。

2.2.5. 辅助方法

- a. 生态批评分析：阿德根-李白与鸟类和自然风景的互动反映了道家哲学。
- b. 接受美学方法：美学方法，影片用名诗唤起观众的怀旧情结，又用非常规的白的描写给观众带来惊喜。
- c. 文化符号学分析：“长安”不仅是一座有形的城市，也是梦想和文化荣耀的象征。
- d. 外国叙事研究（陌生化）：影片以一个鲜为人知的“高适”的视角来讲述李白的故事，让观众从一个全新的视角来看待李白。
- e. 动画技术分析：《将进酒》场景将三维动画与传统绘画风格相结合，营造出一种诗意的幻想。

2.2.6. 文本细读法

1. 人物形象的文本重构

一、 外在形象设计

- a. 李白的服饰（圆领袍、宝相花纹）参考唐代陶俑与壁画，打破传统“谪仙”滤镜，突出“平民化”特质（宋孟杰，2023）。
- b. 身材比例（上身壮硕、腿短）还原唐俑特征，体现历史真实性（吴天琪，2024）。

二、 内在性格刻画

- a. 通过诗句与行为矛盾展现复杂性：如《将进酒》的豪迈与“人间的路，我走不动了”的颓丧（辛未，2023）。
- b. 高适视角的“不可靠叙述”：回忆中李白的形象掺杂主观滤镜，留白引发观众想象（董天方，2023）。

2. 诗歌意境的视觉化

《将进酒》场景分析：

- a. 长镜头+CG 技术呈现“乘鹤飞天”的幻境，将诗歌的浪漫主义转化为视觉奇观（焦明甲，2025）。
- b. 色彩与构图：银河，仙宫的金色调象征李白的超脱，而回归现实的灰暗暗示理想破灭（徐未然，2023）。

历史与虚构的叙事张力

一、 陌生化叙事（李科瑾，2023）：

- a. 虚构高适救李白的情节，弥补历史遗憾。
- b. 女性角色裴十二的加入，补充唐代女性叙事空白。

二、 召唤结构（董天方，2023）：通过留白（如李白是否遗忘约定）激发观众参与解读。

4. 文化符号的运用

- a. 长安：既是地理空间，也是盛世精神的象征（吴天琪，2024）。
- b. 大鹏意象：贯穿李白人生的自由与挣扎（傅守祥，2024）。

2.2.7. 案例研究法

1. 历史人物的现代重塑

“去魅化”李白：

- a. 展现其政治失意、入赘等“非英雄”面，打破“诗仙”刻板印象（闫彤，2024）。

高适的对照叙事：

- b. 通过平凡视角（高适）反衬李白的传奇性，引发当代观众共鸣（辛未，2023）。

2. 技术驱动的文化表达

- a. 3D/2D 融合：3D 还原长安城风貌，2D 水墨画表现战争与回忆，增强历史厚重感（焦明甲，2025）。
- b. CG 技术的诗意转化：《将进酒》的飞天场景通过动态镜头模拟诗歌节奏（宋孟杰，2023）。

3. 接受美学视角的观众互动

- a. 期待视野的突破：李白形象颠覆传统，引发争议（董天方，2023）。
- b. 集体记忆的唤醒：唐诗背诵场景触发观众文化认同（李科瑾，2023）。

4. 生态批评下的狂狷精神

- a. “破规矩”与“守本心”：李白反抗科举制度，却坚守诗歌理想（傅守祥，2024）。
- b. 自然与人的合一：黄河、鹤群等意象象征李白的自由灵魂（辛未，2023）。

