

文化热评

身在泥淖 情在碧霄

——也谈《长安三万里》

紫苏

一直喜欢唐人气象，喜欢李杜，喜欢高岑，看罢电影《长安三万里》，更觉文华质美——无论视觉还是心灵。

片名很诗化很浪漫很辩证：“长安”，是大唐盛世繁华的帝都，是名利的修罗场，是梦想的着陆点；“三万里”，是梦想与现实的距离，是布衣与庙堂的距离，是很多人的触手可及，也是很多人的遥不可及。

这不是一部纪录片，是动画，站在观影的角度去考量：画面唯美大气，音乐烘托华丽，前后呼应，细节满满，故事对比如铺排，相映成趣，人物形象丰满，思想有深度，唐风唐韵，“唐味儿”很浓。

绛树两歌 一脉两支

在表达方式上，影片用心了，感觉是化用了红楼梦的“绛树两歌”的表达方式。

主角一个是我们小时候在课本里常见的李白，一个是偶尔才见的高适。以高适的视角切入，引出他和李白一生的轨迹：一个梁园苦练，报效家国；一个洒脱不羁，浪迹天涯。从两个少年的成长切入，一点点儿为我们拉开了大唐由兴向衰的历史卷轴。

从开元盛世到安史之乱，通篇没有很大的跌宕起伏，但是一首首熟悉的诗词，带我们穿越了整个盛唐，也借由李白和高适的视角，看到那个美轮美奂的繁华盛世，以及杜甫、王维、张旭、崔九、李龟年、岑夫子、丹丘生、裴旻、裴十二等诸多盛唐大咖的集体群像。每一帧画面都以中华传统文化为底色，书法、绘画、诗词、音乐、相扑、兵法、道家、儒家相关的内容等无所不包，不失为一部恢弘巨制的大手笔动画片。

一儒一道 怀才不遇

李白是道家的代表，胸怀鲲鹏之志。在那个“士农工商”排序严谨的时代背景下，商人是最卑微的存在，可怜“绣口一吐就是半个盛唐”的李白，好巧不巧是商贾之子，这个出身让他没资格参加科考，只能走被举荐的路子。

当李白拿着自己的得意之作叩响帝都大闸门环的那一刻，他是志在必得的，可生活总是如此戏谑，当他的文章被无情地抛出来，他才知道，原来长安不是谁都可以轻易进入的。在现实冷冰冰的面孔前，自信和才华根本不值一提。

高适代表儒家，他习得一身好武艺，爷爷是唐代名将高侃，曾生擒突厥车鼻可汗，随契丹征高句丽有功，获封渤海郡王。作为一名没落的将门之后，高适想继承祖业，直驱长安，以叩天子之门，和李白一样，年轻的高适也希望大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。

两个少年就这样识于微时，一个自由洒脱，一个踏实稳重。他们欢于诗酒，切磋武艺，李白教高适相扑，高适教李白枪法。

同样的一腔热血，同样的壮志难酬。两个少年长安梦破碎，李白苦修诗词，高适回到梁园，稼穑修习，一刻不曾虚度。梁园十年，高适的诗词水平和枪法都有了质的飞跃，可是，京城没有容身之地，从军后没想到也无法施展抱负。他没有自暴自弃，依旧勤学苦练，期待有一天能报效国家。没有人脉没有资源，两个少年半生无所建树，年少的梦就这样被搁浅。梦想总是被现实一次次无情鞭挞，人生的道场里，怀才不遇是必修课。

成长，就是在对梦想的追求中淬炼心志。

选择不同 命运各异

安史之乱爆发，李白被永王李璘请出山，作为诗人的李白为永王写下十一首诗，而彼时的高适，时任淮南节度使，负责平永王之乱。两个年少的好朋友各为其主，高适成功平叛，李白作为永王同党，按律当诛。

高适的难题来了，一方是律法，一方是兄弟。杀之，不忍，赦之，不敢。

为了避嫌，高适请求郭子仪出手相救。郭子仪上书，以自降官职为退，力保李白，于是李白死罪得免，活罪不免，改发配夜郎。这就是谪仙诗人李白的中年时光，后来流放的路上，遇到新皇登基，天下大赦，李白得以免罪，重获自由的感觉，让他直抒胸臆：轻舟已过万重山！

高适半生不得志，面对坎坷他韬光养晦，后投在哥舒翰门下，生逢乱世，才有大显身手的机会。和吐蕃在敌我兵力悬殊的战况下，高适巧妙运用相扑中的术与道，以虚御实，最终以少胜多大败吐蕃。

相比之下，李白才华横溢，当初高适一直羡慕他，后来选择不同，李白差点丢了性命。强烈的对比，人生的境遇，选择的不同，相差何止三万里？

清醒的头脑、坚定的信念、认准的目标、执着的追求、坚如磐石的意志和选择，是后半生的高适另一种意义上的精神层面的三万里啊！

这一生，我们都在不断地做选择，你愿做坚忍勇毅的高适，还是洒脱不羁的李白？

细节满满 文化渗透

不同的选择，使二人最后殊途两归。高适成了功名最高的诗人，而谪仙李白成了名垂青史的诗人。也算实现了各自的理想，都不失为一种成功。

李白的服装很有趣，少年时候，一袭青裘白衣，那是有人替你负重前行的岁月静好；中年，一袭大红官袍，是荣耀，也是压力；暮年李白，布衣木簪，且歌且行，是释然，更是淡泊。三套衣服，刚好契合三段人生。

影片有一个高潮，就是将进酒那一段，那条叫做鲲的北冥鱼出现了。李白是庄子的铁粉，他的浪漫、他的想象力，其实都是受到庄子影响的，庄子能想象出来北冥那么大的鱼，李白的飞流直下三千尺也是情理之中了。

很多中华的传统习俗和文化，都在画面背景里闪现，唐代百姓生活十分富裕，都有养宠物的了，影片里一位宾客肩膀上坐着一只可爱的小松鼠、河道两旁女子放河灯祭祀祈福的画面、侍女弹琵琶的画面……这些画面虽然都在一瞬间一闪而过，但是见制作者们的用心之良苦了。一部动画片，从多元的角度去诠释，糅合更多的文化元素，已经值回票价了。

我们看到的高适和李白，何尝不是芸芸众生的一个缩影？被生活反复煅打，千锤百炼，挣扎半生，最后，有的人成了高适，有的人成了李白。

辉映互文 张力无限

影片的开始，不打不相识，李白教高适相扑。

第一次相扑，李白赢了；后来李白再去寻高适，再次相扑，两人平分秋色；第三次，在黄河之畔，高适轻松完胜李白。两人以相扑相识，用相扑作别。高适不但学会了相扑之术，更是深谙了相扑之道。术与道的距离，何尝不是三万里！

三次相扑同样对应人生的三个阶段：少年，李白赢，赢在家庭和才华；中年，两个人都颠沛流离，不分伯仲；晚年，高适更胜一筹，功名和诗名两嬴。

李白所说的以虚御实，助高适完胜吐蕃于无形，说者有心，听者认真，这细如发丝的细节，这遥相呼应的拿捏，编剧的确是用了心的。

有的三万里，是需要用半生来了悟的。一文一武，同样的坎坷，不同的人生，强烈的对比，让剧情有了丰富的张力，这种从开头到结尾的遥相呼应，走过半生的我们很难不感同身受，李白和高适一生经历的十之八九的不如意，像极了我们自己的生活。

开始是大鹏，结尾是大鹏，隐喻二人都有鲲鹏凌云之志。开始李白就说，你我生逢盛世，当为大鹏。结尾也是驾着大鹏一飞冲天，从某种意义上说，他们两个人可谓互文生意，辉映相连，高适的成功有李白的提点和助力，李白的成功有高适的情谊和鼎立，一个用笔续赓文脉，一个用枪扛起来，遥相呼应地看，草蛇灰线，伏脉千里。一体两面地看，有时相通，有时是对比的。天纵奇才的李白和高适尚且半生颠簸一生苦涩，何况平凡如你我呢？

身在泥淖 情在碧霄

生活之美，在于它的不完美，所有的怀才不遇，都是在为你的将来铺路。谁没有过鲜衣怒马？谁的凌厉棱角又没被现实无情打磨过？李白和高适用他们曲折的一生告诉我们：只要你心志不改，星辰大海终会为你而来。

有时生活给你苦难，是在铺垫浪漫。不妨试着化成旋律，和着不为人知的泪水，吟唱成诗。今天的我们看古人，有如将来的人们看今日之我们，今天我们隔着三万里看长安，三万里之后，我们给后人看什么呢？这样想着，不禁泪水潸然……

身在泥淖，情在碧霄！三万里长安，大唐繁华落尽，诗词之光熠熠生辉，那光芒足以照亮未来！