

动画电影《长安三万里》海报。

《长安三万里》： 大唐风华传

文本刊特约撰稿 吴辰

近日,由追光动画制作的动画电影《长安三万里》火出圈了,这部号称“史上最长中国动画”全景式展现开元、天宝年间的大唐盛世,李白、杜甫、高适等伟大诗人一一登上大银幕,将《静夜思》《将进酒》《塞上曲》《黄鹤楼》等传世名作娓娓道来,配合精致宏大的动画场景,充分展现中国传统文化底蕴,而这也是中国动画创作者多年来取之不尽的灵感宝藏。

唐代《宫乐图》,现藏台北故宫博物院。
本版图片均为资料图

《长安三万里》中的长安城。

《长安三万里》中曲江宴的场景。

鹏程三万里

《长安三万里》的片名中,“长安”与“三万里”的组合,在恢宏壮阔之中又带有一丝苍凉。在唐代诗人眼中,这“三万里”是前往长安之路,同时,也是通向理想之路。

如果回到唐代,这“三万里”路可不好走。譬如“诗仙”李白,有才才有财,他曾经“……东游维扬,不逾一年,散金三十馀万,有落魄公子,悉皆济之”。但即便如此,李白在唐朝却是不能参加科举考试的,大唐甫一开国,高祖李渊便有“工商杂类,不得预于士伍”的规定,而唐代的法令更是将“工贾殊类”和“刑家之子”等而视之,明令禁止这类人参加科举考试,李白的父亲可能正是一位富商,这直接影响了李白的人生道路。

但李白的仕途不会因为不能科考而止步,要不怎么有后来的“天子呼来不上船”呢?在唐朝,除科考之外,要想出仕,还有“公荐”这条路,如果能找到一位赏识自己的“伯乐”,仕途还是大有希望的。所谓“公荐”,乃是“台阁近臣”“荐抱才艺者”,这有点类似汉魏六朝时期的察举制,李白出仕走的便是这条路。赏识李白的贵人不是别人,正是唐明皇的妹妹玉真公主。当时李白对修道有着特别的兴趣,通过朋友元丹丘的关系,李白得以在终南山谒见了前来问道的玉真公主。李白话不多说,只是为玉真公主写了一首《玉真仙人词》。玉真公主被其才华折服,欣然向唐明皇作了举荐。虽然当时的唐明皇并没注意到李白,但这一次“公荐”,可以看作是李白仕途的开端。这三万里鹏程,即便是李白,也曾蹉跎。

在唐代,无论驿馆、寺庙还是楼阁,都会给来访者备上一些木板来题诗,“诗板”因此而得名。当时的文人也都愿意在“诗板”上题诗文,一为抒怀,二是期待自己的才华被某位达官显贵欣赏并能借此得到“公荐”。当然,也有相互切磋较量的,比如李白在黄鹤楼看到崔颢的题诗,只能无奈叹道:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”

端居耻圣明

在唐代,不仅是不能参加科举的人需要伯乐,那些准备参加科举的考生,若想中举也需要伯乐的引荐。孟浩然在《望洞庭湖赠张丞相》诗中就有“欲济无舟楫,端居耻圣明”。

唐代科举考试有一个特点,即考完试不糊名,主考官们一眼看去便知道哪张卷子是谁写的,所以,提高自己在长安的知名度,有时候甚至要比卷面答题更为重要。

在开考前,唐代的考生们会将自己得意的作品拿给考官、权贵或各路名流,扩大自己的影响力,以增加自己考中的概率,这便是所谓的“行卷”。“行卷”又称为“温卷”,这种看似有些匪夷所思的行为,却是唐代士林的风尚。当然,这些“行卷”之作中也不乏佳品,白居易的《赋得古原草送别》便是其中上乘之作。当初,白居易拿着这首诗去谒见当时的社会名流顾况,顾况看到白居易的名字便半开玩笑地说“米价方贵,居亦弗易”,而一开卷,读到“离离原上草,一岁一枯荣”几句诗后,顾况随即大赞“道得个语,居即易矣”。自此,白居易在长安扬名,遂成一段文坛佳话。

韩愈曾经三次参加科考都未考中,后来通过“行卷”得到赏识,因而,在身居高位之后,他十分注重通过“行卷”的方式来选拔人才。有一天,在无数册“行卷”文章中,韩愈读到一句“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,惊为天人,从此便认识了后来被称为“诗鬼”的李贺。韩愈对李贺是真赏识,但李贺有点时运不济,科举高中之后却被人检举,称其父名为“李晋肃”,犯了“进士”的音讳,不能出仕为官。韩愈得知后,专门作了一篇《讳辩》来为李贺鸣不平:“父名晋肃,子不得举进士,若父名仁,子不得为人乎?”有伯乐如此,夫复何求。

唐代放榜刚好是在上巳节前一天,正是传统曲水流觞的时节,这时候新科进士们会聚集在长安城曲江畔互相庆祝,这就是著名的“曲江宴”。“曲江宴”规模不小于市集,参与者不仅有新科进士以及他们的亲友,市井百姓也都喜欢前来看个热闹。“曲江宴”不仅吸引普通人,还吸引了皇帝登楼远观,“曲江大会,先牒教坊,请奏,上御紫云楼观焉”。天下没有不散的筵席,随着天色向晚,曲江渐渐地静了下来,如果这时用航拍的视角去拍摄长安,会看到散会归去的人们“绮陌香车似水流”,只是不知那些名落孙山的赶考者此时又在何处伤心。

可以画麟台

在一千多年后,鲁迅曾经来到长安,在对唐代遗迹做了一番观摩考察之后,赞道:“汉唐虽然也有边患,但魄力究竟雄大。”这“雄大”的魄力一方面是由于有深厚的文化底蕴作为支撑,另一方面,则是由于唐代的文化人墨客大多怀抱着“执笔从戎”的壮志。

在《长安三万里》中,李白、高适二人从年轻时便以相扑为乐,这便是唐代文人尚武的明证。现在一提到“相扑”,人们总会想到日本,但是,这一体育运动却实实在在是中国本土的产物。有人把相扑的历史上溯到蚩尤的时代,说蚩尤氏用角相抵是相扑的雏形,而“相扑”二字最早则是出现在两晋时期。到了唐代,相扑之风日盛,而相扑阵仗也是声势浩大,“壮士裸袒相搏”伴随着雷鸣般的大鼓,场面何其壮观!而在晚唐,宫中甚至专门从御林军中选拔出一百多名精壮汉子,组成专业相扑队为皇室贵族表演相扑,伴随着唐代尚武之风,相扑这项运动可谓极一时之盛。

唐代诗人大多尚武,就连体质不好的李贺也曾经列身行伍之中,并有“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”的豪言壮语。而大诗人李白本身便是一名剑客,且不论那真假难辨的“少任侠,手刃数人”“托身白刃里,杀人红尘中”这番话可是李白自己说的,更何况还有那首充满杀气的《侠客行》。

在唐代,一文一武皆能通向长安,文安天下,武定乾坤,正如颜真卿诗中所言:“功成报天子,可以画麟台”,文武兼备构成了大唐气象的表里,也为后世留下了一段浪漫动人的传奇。图

《长安三万里》中的李白。