

动画焦点

陷入身份矛盾的熊

——动画电影《西西里著名的熊入侵事件》 □李 萌

《西西里著名的熊入侵事件》是一部情节紧凑的动画电影。影片共分为两个章节,分别是人类讲述的熊的故事以及熊开口讲述自己的故事。

一个寒风凛冽的冬日夜晚,说书人哥登和女孩梅丽娜为了避寒误入熊洞。正当他们准备休息时,一只年迈的熊从洞穴中走了出来。为了不被吃掉,哥登和梅丽娜拿起说书的摊子,为熊讲起了“熊族入侵西西里”的著名故事。

熊族首领朗斯的孩子托尼欧被河流冲走,之后被西西里猎人捕获。失去托尼欧的朗斯常年沉浸在痛苦之中,无心过问部落捕食和其他任何事情。在伙伴的劝说下,朗斯决定带领熊族向山下进发,去人类的居住地寻找托尼欧和食物。人类王国的统治者公爵是一个昏庸的帽子爱好者,他依靠魔法师安博思提供的景象和建议,为熊族设置了一个又一个陷阱。但是,这些障碍都被熊用力量、智慧和运气扫清了。特别是在一场人类军队向熊族挑战的战争中,朗斯带领熊用滚动的巨大雪球将人类士兵压平,取得了绝对的胜利。在

托尼欧和他的人类女性朋友

朗斯和托尼欧在人类剧场中重逢

一来一回的交锋中,熊一次次取得了胜利。终于,他们来到人类王国的面前,试图告诉人类他们的诉求。

进入人类剧院的朗斯看到自己的儿子托尼欧正在进行马戏表演,失散多年的父子喜出望外。不料,公爵也正在观赏马戏,他掏出枪击中了托尼欧。魔法师安博思用自己最后的魔法救活了托尼欧,从此朗斯成为人类和熊族共同的国王,人类与熊开始和平共处。

故事讲完了。让哥登和梅丽娜震惊的是,一直在听故事的老熊忽然开口说起话来。他说其实故事还没完,人类与熊和平的日子好景不长……

朗斯当上了国王,而魔法师安博思也成为托尼欧的教父。成长在人类和熊共存环境中的托尼欧仿佛是一个复杂的矛盾体,他既拥有人类的部分生活习惯,也被教导要像熊一样勇猛,并且需要学习如何在人类的喷泉水池中抓到鱼;此外托尼欧还有一个青梅竹

《西西里著名的熊入侵事件》电影海报

马的人类女孩好朋友……所有这些都让朗斯不满——他希望自己的儿子活得更像一只熊,而不是一个人。然而,这种身份矛盾似乎只存在于朗斯心中,托尼欧作为从小就生活在人类中的熊,似乎并没有这种困扰。随着人类和熊族之间大大小小的摩擦,朗斯开始厌倦人类世界的复杂,怀念起在山林之间自由自在的生活。

当朗斯的大臣,心生贪婪的沙贝妄图夺取王位时,托尼欧和魔法师安博思、人类女孩联合起来,唤醒了沉睡在海底的海蛇妖。在一场大战中,托尼欧拯救了自己的父亲朗斯,而受伤的朗斯即将走到生命的尽头。他期望托尼欧率领熊群回到西西里的山林之中,继续过那种单纯快乐的日子。而那个试图篡位的沙贝,将他留在人类的王国中则是最好的结局。

朗斯去世后,托尼欧真的带领熊族离开了人类社会。托尼欧和自己的人类女孩伙伴告别,尽管他非常不舍。于是,熊族离开人类王国之后,彻底断绝了这种身份矛盾带来的困扰。据说,在西西里已经很多年没有看到熊了。

不同种群之间试图融合是非常美好的愿望。但对于熊族和人类来说,有太多无法逾越的冲突与障碍。《西西里著名的熊入侵事件》的前半部分为我们呈现了一个精彩美好的童话故事,而后半部分则揭示出熊与人在生活和文化上截然不同的冲突。对于热衷探讨文化冲突的观众而言,这不失为一部颇为有趣的动画电影。

动漫中国

孙悟空的赤子之心

——动画电影《西游记之再世妖王》 □蚌 非

2021年4月初,三维动画电影《西游记之再世妖王》登陆院线。这又是一部对经典小说《西游记》进行再创作的作品。与其他作品不同的是,当许多作品不断解构孙悟空的叛逆狂妄时,《西游记之再世妖王》反而回过身来,重拾《西游记》原本,还原了一个神魔兼备、步步艰难的西游路途,也还原了一个性烈如火、赤子纯善的孙悟空。

电影前半个小时的内容取自《西游记》第二十四回“万寿山大仙留故友,五庄观行者窃人参”,在孙悟空怒毁人参果树后开始改编。人参果树下镇压着混沌初开时诞生的妖祖元蒂,他被金蝉子真气封锁于玄冰之下。孙悟空挖毁人参果树让妖祖逃脱,真气化作人参果样的娃娃,跟随孙悟空兄弟踏上封印元蒂的旅途。孙悟空很随意地唤他做“果子”。一路上,果子的天真无邪让孙悟空的内心变得柔软,二人产生了信任和友谊。元蒂掠走唐僧,吸取金蝉子金身后实力大增。孙悟空得知“果子”真气散尽就会灰飞烟灭,心中不舍,极力想保护“果子”周全。千年峰大战,孙悟空等人不敌元蒂,身受重伤,“果子”使出真气也无法制服元蒂。最后,“果子”真气耗尽唤醒了孙悟空的“心”,孙悟空现出妖身,打败了元蒂。

影片分明暗两条线索展开,明线是孙悟空一行必须要打败妖祖元蒂,解救唐僧,拯救世界;暗线是以孙悟空为代表的“妖”想要获取自己的“心”。“心”可以理解为自己的认可和肯定,也可以理解为对他人的友善与关爱,这也正是孙悟空打败元蒂时大喊“我是妖,我有心”的意义所在。孙悟空在这场艰难的战斗里完成了对自己妖王身份的认可,也完成了与世间善意的和解,他不再再戾气偏激、看什么都不顺眼、跟什么都能斗一斗,他愿意守护他人,拯救世界,不是因为佛祖敕令、师傅要求,而是打从心里不服输,抱怨世界在元蒂手里回归混沌。

影片人物设计十分抢眼。孙悟空穿红衣,衣上绣着大片明绿亮黄,围着虎皮裙,看起来狂暴乖戾,不好相处,但他内心深处却十分在意别人对他的评价。他认为自己没有心,是一只从石头里蹦出来的妖怪,“果子”对他说了“猴子有一颗善良的心”“我喜欢石头猴子”,让他觉得温暖,给了他信心,也让他将保护他人的信念贯彻始终。唐僧穿着简单的灰白麻衣,出场不多,像个“工具人”,但在影片中也展现出了与众不同的人物特质。他爱唠叨、胆小、有些迂腐,但对于三个徒弟却给予了极大的信任,这种信任不是“他一定会来救我”的一味等待,而是“我们师徒同心同行,身死心不死”的无畏,这也使得唐僧与金蝉子有了精神上的重合。猪八戒与沙僧一出场就是蓝色皮肤的妖怪模样,人物细节贴合原著,如沙僧留赤须,佩大串珠,招式名是“八百流沙界,三千弱水深”(这是《西游记》第二十二回中对流沙河的描述)。影片中其他人物也令人印象深刻,镇元子、山神、观音等神仙的造型高度还原民俗中木塑造像的质感,妖怪的造型则带有诸多游戏改编的痕迹。千年峰大战的场景中,各族妖怪首领的出场时间并不多,但每个人物形象都让人印象深刻。主要出现的妖怪也是《西游记》中出场的人

《西游记之再世妖王》电影海报

物,如白眉、黄狮、多目、九尾、金角、银角等等。

影片画面以三维为主,但在开场则采用了二维动画,以水墨流动描绘混沌初开妖祖诞生的场面,以版画式的画面讲述第一次封印妖祖的战斗情境。三维动画则稍显粗糙,但打斗流畅,分镜利落,使孙悟空从头到尾的每一场战斗都各有特色,非常耐看。

此外影片还在细节上下足了功夫。五庄观的徽派明墙、繁复斗拱、古木鸱吻、碧柱朱廊、嵌金铺首尽显中国古代建筑之美,道门阴阳法阵、符篆、御剑术等也让人大饱眼福。几次场景转换,从五庄观的繁华到小镇的热闹,再到山神庙的凄清,最后到千年峰的荒凉,乃至大战后的一片焦土,或唯美清隽,或恢弘壮丽,无不让人印象深刻。

《西游记之再世妖王》不是一部完美的作品,在原著与原创间,它的故事是失衡的,情感线铺垫不足,逻辑上也有些硬伤。但它仍然是可爱的。也许多年以后,没有人会在意它的简单直接与不合情理,也忘了那个不怎么显眼的反派是什么样子,也许人们会想起喜欢吐泡泡的沙僧、操着京片子的八戒、总觉得悟空贼帅的唐僧、喜欢拿腔调摆造型的白眉大王、有河南口音的死心眼金角、还有可爱纯真的“果子”……如果这是一部给孩子看的合家欢电影,那么它是合格的。它让坏人被打败,让好人得偿所愿,它教给人善良、坚强、不轻易认输以及热爱自己、守护他人——这或许是一部合家欢动画电影原本该有的样子。

《西游记之再世妖王》电影截图

实验动画

彩蛋电影

——从动画电影《盗梦特攻队》谈起 □刘书亮

来自匈牙利的动画电影《盗梦特攻队》中包含有大量对现代艺术的致敬,故而成为近年来动画长片中的独特风景,我们不妨就从这部有趣的影片说起。

在主线故事中,男主角鲁本联合咪咪等盗窃高手前往世界各地的博物馆和艺术展厅偷出13件世界名画,以便帮助自己脱离梦魇的折磨之苦。影片对这些作品均做了富有戏剧性和想象力的演绎:例如梦境/想象中的鲁本被马奈《奥林匹亚》里的黑猫抓伤了脸,再如他和沃霍尔《双面猫王》里的猫王分身进行了持枪决斗等等。不仅如此,影片中还有大量细节都在向经典艺术作品致敬:脱胎于维米尔画作的《倒牛奶的女佣》等一闪而过的次要角色遍布全片;东京波普艺术展上盗猎团偷窃名画时哄骗游客们的说辞——“在未来,每个人都可以世界闻名15分钟”,正是沃霍尔的著名艺术宣言;此外,该展览现场也出现了杜尚早期的现成品作品《自行车轮》等大师之作(或对名作的模仿);杯中泡着希区柯克导演全身像形状的冰块……不一而足。

从更加宏观的层面上说,整个《盗梦特攻队》都是对立体主义和超现实主义的致敬,美术设计携带着怪诞与奇异的精心心思,让影片外观显著区别于市面上绝大多数动画作品。

文化迷因的堆积,让这部动画电影成为杂糅艺术史的绝美盛宴。这种堆积让对艺术史感兴趣的观众们自发表现出对寻找和讨论全片中各类致敬线索与彩蛋的极大兴趣——本文愿称这样的电影作品为“彩蛋电影”。

彩蛋电影在近年来的作品中并不少见,较为典型的如《头号玩家》和《无敌破坏王2:大闹互联网》等。《头号玩家》对娱乐业

知名作品与品牌的全面致敬让观众们狂热不已,被致敬的作品包括但不限于电影《闪灵》《公民凯恩》、游戏《我的世界》《守望先锋》《街头霸王》、角色品牌凯蒂猫等等。粉丝们和自媒体甚至纷纷开始盘点自己找到了超过100个还是200个彩蛋。《无敌破坏王2:大闹互联网》除了基于系列故事本身而含有的大量游戏迷因之外,还在全片中放置了谷歌、亚马逊、推特等许多互联网品牌徽标,以充实这个庞大而繁杂的互联网世界,令观众目不暇接。

彩蛋太多不见得就是“好事”——因为这也会对叙事造成负面影响。仍以《盗梦特攻队》为例,结合带有浓重精神分析色彩的调性,以及不断穿梭于现实与梦境之间的叙事过程,《盗梦特攻队》的故事其实已经较为复杂了。然而,在故事展开的过程中,大量彩蛋的出现几乎随时与故事本身争夺着观众的注意力,在一定程度上稀释着故事的接受效果。

这在很大程度上说明了一件特殊的事情:虽然我们常常认为叙事是电影的根本

《盗梦特攻队》动画截图

性作用,或者能否让观众沉浸于一个好故事是电影能否取得成功的核心要点,但仍无法否认,在许多电影的创作中电影人确实在主动做一些与叙事关联不密切甚至有损于故事接受效果的工作。在电影复杂而综合的符号系统中,这一点或许已经难以避免。超出狭义的电影“故事”之外的许多要素,同样成为我们观影的重要体验。数不清的彩蛋,为全球的电影观众描摹着文化与娱乐的共同体。

《盗梦特攻队》动画截图

他山之石

不死与循环的纽带

——动画电影《若能与你共乘海浪之上》 □翟小幸

少女日菜子喜欢大海,热爱冲浪,所以在大学时代她选择回到幼时居住过的海边。虽然生活尚未打理好,但当她欢快地投入大海怀抱并愉快地冲浪时,就像一名乘风破浪的英雄。在一次火灾事故中,日菜子结识了当地的消防员港,两人迅速坠入热恋。炽热的阳光、湛蓝的天空与大海、明媚的少女和积极的少年,是这部电影的主要色调。

由日本动画导演汤浅政明执导的动画电影《若能与你共乘海浪之上》于2019年6月21日在日本上映,并于2019年12月7日在中国大陆上映。这是一部恋爱电影,同时也是一个关于成长和互相救赎的故事。

影片开始时,日菜子总是需要别人照顾:她会迷路,搬家许久后,屋里的行李仍然没有收拾妥当,最喜欢的蛋包饭永远也做不好。与日菜子相反,港是消防队中优秀的队员和可靠的骨干,不管是工作、学习还是生活,似乎没有他做不好的事,而且他目标坚定,非常清楚自己想要一个什么样的未来。然而在一个圣诞节,一切都发生了变化:独自去海边练习冲浪的港,看到海里有人遇难,消防员的本能让他毫不犹豫地前去救人,最终不幸殒命。这让日菜子大受打击,她无法再面对大海,只能搬

到远离海边的地方,日渐消沉,无法走出阴影。

自此开始,剧情变得奇幻起来:日菜子无意中发现,只要她唱起那首两人最喜欢的歌,不管是在洗手间,在饭桌的水杯里,还是在洗碗槽中,港的身影都会出现。短暂的惊慌之后,日菜子顿时振作起来,因为出现在水里的港还能与自己对话。从此日菜子去哪里都要带上水杯,用水装满白豚的透明充气玩具,只要她一唱歌,水里就会出现港的身影,他们一起玩耍,一起生活……电影的画面虽然浪漫唯美,依旧掩盖不住这些行为的怪诞,朋友们都劝日菜子赶紧走出阴影,但他们不知道这都是日菜子仍然依赖着港的表现。

日菜子鼓起勇气拜访港的家,从港的妹妹口中得知,港幼时曾在海边溺水,被一名女孩救助,他这才决定从事救人的工作。当看到当时的报道和照片后,日菜子才发现当年救港的女孩就是自己!她回忆起当时的细节,并重新反思港的种种言行。日菜子试着用那天的日期为密码打开港的手机,看到他来得及发给自己的消息:“希望日菜子能够乘上自己的海浪……”日菜子明白了港的用意,认真思考后决定去做消防员,去做可以救人的工作,她终于从不愿去过的过去中踏出了重要的一步。

结局处的突破,是一种非常大的突破,是一种非常

《若能与你共乘海浪之上》动画海报

大胆、富有冲击力的方式完成的。非法燃放烟花并造成火灾的不良团体,打算再去废弃大楼里燃放烟花。计划被港的妹妹听到后,她叫来日菜子一起跟踪,打算拍照报警。不料两人都被卷入火灾之中,绝望中日菜子又哼唱起她和港最喜欢的那首歌,于是港真的来救她了!他带来了大量的水,并带领日菜子和妹妹游到顶楼。接着日菜子又用一块安全防护板当作冲浪板,在港的鼓励下不断爬上浪头,带领妹妹从楼顶一路冲到楼下,再一次当了英雄。自此之后,日菜子才真正地摆脱了对别人的依赖,并敢于面对已失去港的悲伤,乘上了自己的海浪。

汤浅政明采用清新简单的画风和明媚欢快的色彩,刻画出一段明媚的“人鬼情未了”故事,同时淡化了其中的悲伤色彩。剧中人物的线条简单流畅,虽然在比例上稍显不协调,但在色块拼接风格的衬托下却毫不违和。全剧没有热血的情节和激烈的矛盾,却在日菜子与港之间完成了一种救助与成长的循环。影片中的其他配角不仅推动剧情,同样也体现着这种主题。循环的互相救赎像一条纽带,帮助每个人突破自己的弱点,找到自己的人生支柱,让人勇敢地选择生活的风浪,成就自己的生命。

《若能与你共乘海浪之上》动画截图