

好莱坞动画电影在世界电影市场上的所向披靡,在中国市场上的“肆虐”,让无数的中国动画人、观众、以及文化产业管理者羡慕嫉妒恨。中国动画在自家门前屡屡折戟沉沙,沦为好莱坞无霸动画电影的炮灰,这无论如何都是国人几十年来的一个难言之痛。对比好莱坞,中国动画电影问题多多,而角色形象的问题尤为突出。

早期好莱坞动画的角色性格比较单一,善恶分明,外在造型上脸谱化和类型化现象特别严重,但其概念化的设计和童话神话中的人物形象比较吻合。但是近年来,人物形象趋向多元化、复杂化和个性化,善于善恶边缘上的人物,有瑕疵、有缺点的人物日益成为主角,人物的心理刻画也是相当深入。

如《功夫熊猫》中阿宝被塑造成了一个喜剧化的凡人英雄,他贪吃好玩,笨拙可爱;《虫虫特攻队》中外表毫不起眼的蚂蚁——菲力,被蚁群视为祸害,最终,它以勇气和才智成为英雄;《海底总动员》中父亲马林是一只饱受嘲弄的小丑鱼,为了拯救儿子,它可以战胜种种困难,穿越其他生物都不敢涉足的深海,赢得整片海洋的尊重;《战鸽快飞》中的英雄恰恰是那只连飞行都困难的幼年白鸽;《四眼天鸡》中拯救整个星球的是一只体型瘦弱的小公鸡;《小鼠大厨》中的小老鼠和小厨师,厨房中的每一个人,包括大厨、女厨师,甚至美食家都是性格复杂且有缺憾的人物;《超人总动员》中生活在普通人当中的超人们正遭遇着中年危机。在《鲨鱼故事》《快乐的大脚》《天降美食》《拜见罗宾逊一家》《冰河世界》系列中角色亦是如此,其缺点和生活中的“我们”很相似。

这是好莱坞动画电影由原先的来自童话神话、高于现实、浮在空中,表现公主王子和贵族生活,向反映现实生活、反映底层小人物的喜怒哀乐转化的必然结果。如果说早期的以迪士尼为代表的好莱坞动画中的王子公主类的豪奢生活和浪漫爱情,提供给观众的是一种压抑在心底无意识中的臆想满足的话,那么当下好莱坞动画中并不完美的平民小人物的各种苦恼则让观众很快就会对号入座,产生认同感。

中国动画中多复仇故事,这和中华民族历史上屡受异族欺凌,历史传记和小说神话中多宫廷喋血的内容有关。作品的

动画电影: 寻找个性化和人格化的形象

□杨晓林

主人公大都一副苦大仇深的模样,从早期《铁扇公主》和《大闹天宫》中的孙悟空、《天书奇谭》中的蛋生,到后来的哪吒、沉香、梁山伯、红孩儿、张嘎、兔侠、核桃、岳飞、杨子荣等无不如此。由于代表正义和被侮辱被伤害的主人公大都担负着血海深仇,担负着雪耻报仇保家卫国、拯救黎民百姓的重任,因此角色出身往往“根正苗红”,往往都是天赋异禀,在造型上也是一副仪表堂堂的英雄像。他们大都能得到异人指点或高人相助,往往都比较虚心好学,懂礼貌,爱国爱家爱天下。作为英雄或者说是长成的英雄,他不能如好莱坞动画中的人物一样是街头混混——如《小姐与流浪汉》《阿拉丁》《魔发奇缘》《兰戈》的主人公,不能有先天性不足,如贪吃笨的熊猫阿宝(《功夫熊猫》),像假小子一样在家中把事事都搞砸的花木兰(《花木兰》)和身体畸形的卡西莫多(《钟楼驼侠》),也不能沉沦如《狮子王》中的小狮子,邂逅两个脑子不灵光的朋友,沉浸在无所事事饱食终日的欢乐中,乐不思蜀。或者出身即是“非我族类其心必异”的异类如《小鼠大厨》《泰山》中的主人公。

而红色动画往往讲述的是聪明机灵的儿童团员、红军小

战士或者小八路与愚蠢的“蒋匪特务”、日本鬼子之间的斗智斗勇。结局一般都是封闭式的——小孩子的胜利和大人的失败。小孩子如何玩弄大人于股掌之上是影片的看点,这种“小鬼当家”故事的谜魅就在于展示“老鼠戏猫”般以弱胜强、以智胜力的过程。其喜剧性和看点也就集中于小孩的顽皮、机智,以及恶作剧的屡屡成功,童趣化和游戏性是必不可少的。但是在红色动画中,由于要突出小孩们的“根正苗红”和“苦大仇深”,实际上就要表现其早熟——心理的成人化,这在一定程度上就限制了童趣和“孩子性”的表现,其补救方式就是常常通过成人的愚笨来衬托小孩的聪明。

此外,亦正亦邪的反角也是好莱坞动画一个非常吸引人的现象。如《金银岛》中的盗贼头子生化人希尔斯,《美女与野兽》中的王子,《怪物史莱克》中的史莱克,《变身国王》中的国王,《玩具总动员》中的大熊玩具,《卑鄙的我》中超级坏蛋格鲁等都是这么一个“变好的坏人”,他们性格复杂,焕发着无限的魅力。而中国动画中主要角色太呆板,缺少童趣,亦正亦邪的反角几乎缺失,这是由于动画宏大的主题和宣教使命所决定了的。

中国动画电影的形象问题是与中国动画的历史语境和惯性密切相关的。纵观中国70年来的动画电影发展历程,动画电影和社会意识形态大变化几乎呈现出一种共振的状态,其工具性和宣教性所蕴含的深层次的叙事话语,常常通过历史故事和神话题材这样的外壳来予以表达。像神话题材的《铁扇公主》(1941)表达的团结战胜敌人为主题与上个世纪40年代全民抗日以求得民族战争的胜利密切相关。《大闹天宫》(上1961、下1964)、《孔雀公主》(1963)也是与上世纪60年代二元对立的阶级斗争的政治现实同调。

进入新千年,动画电影对现实、对普通人的生活间接地有了一定程度的反映,如《小虎斑斑》《红孩儿大话火焰山》《虎王归来》倡导的都是新千年以来在世界范围内受到广泛关注的生态保护主题。但总体而言,以武侠、历史、神话为题材的动画电影对现实还是架空的,也就是说对当下的现实生活是视而不见的,一直在编造臆想和梦境,如《龙刀传奇》《勇创天下》《魔比斯环》《勇士》《风云决》《喜洋洋与灰太狼之牛气冲天》《麋鹿王》《兔侠传奇》《少年岳飞传奇》大都和现实不搭调,都在讲述一个少年如何成长为英雄,其套路就是正邪斗争的惯有模式,忠良或正义者蒙难,少年发誓报仇,拜名师学绝技,最终打败邪恶,升格为英雄。其中武侠风范和花样翻新的动作看似层出不穷,实则大同小异。而两部科幻动画电影如《魔比斯环》《超蛙战士》欲与世界市场接轨,师法美日却不得其要领,讲述的还是中国式的复仇和保家卫国的故事,角色皆为怪力乱神,与现实完全无关。

由于中国动画承载着过于强烈的额外使命,因此尽管也在表达一些共通的情感和价值,如亲情、友谊、团结、英雄主义等,但是毋庸讳言,人物形象还是要个性化和人格化,而不是神化和不食人间烟火,这是世界商业动画角色塑造的大势所趋。这是一个个性化的时代,也是一个人人都可以成为英雄、都能创造非凡业绩的时代。缺乏人情味、个性化的动画形象,忽视文学精神、文化底蕴的动画理念,越来越成为中国动画电影发展的桎梏,必须有一个脱胎换骨的理念革命,中国动画才可摆脱人造的枷锁。

艺 谭

倪学礼的电视剧作 源于生活,点亮人生

从事文学创作,倪学礼是从写小说开始的。早在1988年,他就开始公开发表小说。到如今,已有近30部之多。代表性的作品有,短篇小说《暖雪》《遥远五题》,中篇小说《站在河对岸的教授们》《一树丁香》《六本书》《第六条白裙子》,长篇小说《人间烟火》等。凭着这些作品,倪学礼在文学圈里算是有了一些名气。

但是,“倪学礼”的名字走出文学圈,为广大精神文化产品的消费者所熟识还是在他的写作与电视剧结缘之后。特别是在由他编剧的《风过泉沟子》获2002年内蒙古广播电影电视政府奖特别奖、《山羊坡》获第21届中国电视剧“飞天奖”短篇电视剧一等奖、《有泪尽情流》获第25届中国电视剧“飞天奖”长篇电视剧三等奖之后,我们看到,他的编剧手法老到,对电视剧作的驾驭也很娴熟,具有较稳定的艺术水准和较高的市场号召力,已然跻身于国内实力派编剧之列。

笔者是2003年开始关注倪学礼的电视剧作的。那时,《风过泉沟子》正在中央电视台电视剧频道播出,《山羊坡》已经获奖,当时的北京广播学院里,很多研究生都猫在屋里看这两部片子,茶余饭后也是一种谈资。也是那时,他正踌躇满志地在创作一部新的电视剧——就是后来看到的《有泪尽情流》。再后来,就是现在看到的《小麦进城》。一路看下来,除了看到他的不断进步以外,笔者还发现,在倪学礼的电视剧创作中有一些共同的东西。

第一,写出生活的酸涩苦楚。

生活是丰富多彩的,对生活的感受自然也是多种多样的,因此人们常用酸甜苦辣来形容生活的滋味。在这几种生活的滋味中,人们更偏爱甜——甜言蜜语、甜美的生活、甜蜜的事业等,因此电视剧里总有很多的获美、得宝、发家、致富、升迁、荣归……然而,这只是创作者给观众吹出的漂亮的肥皂泡。肥皂泡越大、越漂亮,电视剧越脱离现实,越让人想入非非。鲁迅先生说,真的猛士要敢于直面惨淡的人生。很显然,倪学礼有这样的勇气,敢于直面惨淡的人生。这一点,在他早期的电视剧作里已经初露端倪。比如,《风过泉沟子》是一种“扶贫”叙事,涉及了农村缺衣少食、农民思想愚昧等社会状况。而近年来推出的电视剧《有泪尽情流》则聚焦于一个丧夫的下岗女工马小霜。她的人生遭际、生活处境让人不胜唏嘘。倪学礼的电视剧作真实客观地反映了现实生活,让人看到原来普通老百姓的生活是这个样子的——不乏欢乐,更充满了酸涩苦楚。从而产生对普通老百姓的理解和同情。真正的现实主义应该是这样。

第二,总有一种力量让人为之感动。

因为倪学礼满怀深情关注人物,所以看他的电视剧作,人们常常会掉眼泪。而这眼泪,一定是热泪,因为在倪学礼的电视剧作中总有一种力量让人为之感动。

这是一种向上的力量,在《有泪尽情流》中表现在马小霜等一群下岗姐妹在生活重压下的承受力和百折不挠的毅力,以及相濡以沫、共度时艰的真情厚意;在《小麦进城》中表现为进城后被一个又一个的城市生活难题围困的王小麦自强不息、艰苦奋斗的突围精神。

古人有绘事后素的说法。其实不惟绘画,人生也是如此。虽然马小霜、王小麦们都是普普通通的人,虽然她们做的事情算不得惊天动地,但是要知道,她们是在极端困厄的生活底色上书写出积极进取的人生,因此她们的傲岸不屈、勇而奋进最能打动人。

好的电视剧作的后面立着一个人,一个大写的人。这个人当然就是编剧本人。倪学礼有着很好的洞察力,能够在平淡无奇的生活中有所发现。倪学礼又是那种耿介正直的知识分子,他对生活不会虚美,也不会隐恶。同时,他又是那种有着积极生活态度的人,他愿意把自己的生活态度渗透到自己的电视剧作中进而影响老百姓的生活态度,为身处逆境的人指明出路,让悲观绝望者看到希望,让平凡生活中的人们看到人生是美的。

□ 逢格炜

新作点评

以情感取胜的 《画皮2》

□孟庆雷

精那种,在关于《西游记》《封神榜》的影视中,随处可见,在众多飞禽走兽中,狐狸或许是最具灵性的,但在中国的文化传统中却肯定是最具有灵性的。民间,几乎每个地区都有关于狐狸精的传说。然而真正使狐精形象深入人心,还得益于蒲松龄的妙笔,通过一个个天马行空般的想象,将传说中的那些狐妖形象转化为一位位温婉的少女形象,于是《聊斋》也成了我们这个娱乐时代取之不竭的想象之源。而小唯亦正亦邪,在妖的本能和躯壳里,含有太多不属于妖的杂质。她有人的情感,也追求像人一样的情感,这种路数,和王祖贤的小倩、赵雅芝的白蛇相像,惹人怜爱,让人原谅她的过去。

上天赋予了它绝世的容颜,并让它拥有超越人类的能力。然而上天是公平的,当它拥有一切时,却偏偏没有能体验这一切的心灵。有相无心,这是狐妖小唯的最大痛楚。只有缺失才知道什么是珍贵的,或许对于我们来说,太多的珍贵早已被视作理所当然。而对于狐妖来说,拥有一颗能感受世界的心,其实也就是拥有一份常

人的感觉和感情。所以,与靖公主的交换她心甘情愿,哪怕为此失去自己的超能力。

影片中,姑且不论霍心因为什么原因远离靖公主,他接受小唯却首先是某种肉体上的诱惑。但是,肉体能遮蔽眼睛,却无法遮蔽心灵,因而霍心尽管听不到靖公主心跳的声音,却能感受到心灵的悸动。而对于小唯来说,成人首先体验到的不是美好,而是痛楚与欺骗。

或许,对于妖来说,人其实远没有想象的那么好。然而,尽管如此,它们却依然奋不顾身地想要成人。因为在人间痛苦也是幸福的变种,尽管只是皮相的交换,小唯却依然体验到那份浓烈的热恋,对于全天下的痴情女子来说,这就足够了。狐妖既是作为一个魅惑者,又作为一个启示者出现,两种身份很难清晰的予以界定。对狐妖而言,爱情是脆弱且直接的,对她而言,爱情只存在眼睛里,由皮相而生。而一旦她成为真正的人,闻过花香的她或许才明白,爱情需要的乃是一颗心,一颗心甘情愿的心。

一吐为快

惊悚片不能只是吓人

□张魁兴

今年6月、7月,先后有《百万巨鳄》《笔仙惊魂》《青魔》《魅妆》等一批国产惊悚片上映。惊悚片是以侦探、神秘事件、罪行、错综复杂的心理变态或精神分裂状态为题材的一种电影类型,与恐怖片有异曲同工之妙。观众也将惊悚片称之为专门吓唬人的电影。我国拍摄惊悚片的创作资源得天独厚,又有喜欢的观众,按理说,应该名利双收。然而,我们发现,银幕上虽有赚钱的惊悚片,却少有叫座又叫好的惊悚片,原因是很多惊悚片都把吓唬人当做票房的通行证。某网站曾做过一次观众调查,70%的观众认为国产惊悚片“情节侮辱智商,看了就想笑”;41%的观众认为“表演差劲,光靠美女尖叫来吓人”。惊悚片就是让人惊恐的影片吗?

电影是一种文化载体,惊悚片也是如此。然而,不少惊悚片似乎忘了自己的文化本质,除了吓唬人,再也找不出其他意义。目前,不少惊悚片都可以用粗制滥造来形容,虽扯堆诞生,水深却难得提高,不讲究的作品太多。观众看惊悚片除了感到害怕再无其他收获,难道看惊悚片就是为了让观众“享受”害怕这样的感觉吗?

香港“鬼王”导演彭顺说得好,吓唬观众不应该是惊悚片的目的。“惊悚的含义不应该是吓人一跳。”在笔者看来,展示美、震撼心灵是一切电影的“中心思想”。如果惊悚片只为吓唬人,迟早会让观众产生审美疲劳。要想让惊悚片名利双收,就必须赋予惊悚片文化含量:一是设置有意义的故事情节,二是精心打磨。惊悚片“靠一张黑暗中的白脸吓人”的时代已经终结,惊悚片除了在思想、艺术上,在视觉和情节上也应升级。

中国影视高层论坛聚焦 中国影视的国际传播

由中国高等院校影视学会、北京电影学院主办,北京电影学院科研信息化处和研究生部承办的中国高等院校影视学会第十四届年会暨第七届“中国影视高层论坛”日前在北京举行。本次会议以“机遇与挑战:中国影视的国际传播”为主题,与会者围绕十七届六中全会精神与中国影视发展新机遇,艺术学升级门类与中国影视教育发展新机遇,增强国际传播能力与中国影视产品“走出去”,新政策、新技术与中国影视教育发展等议题展开了深入研讨。

与会者认为,影视在提升国家文化的传播力和软实力方面发挥着重要作用。当前,中国

电影面对的不仅仅是能否“走出去”的问题,而是好莱坞电影的长驱直入给中国电影带来的挑战。与会者指出,现在中国电影一味展示暴力、阴谋诡计、争权夺利,缺失的恰恰是核心价值和人类共通的情感,这对中国电影的海外传播是不利的。此外,一部电影的价值,不能用单一的经济来衡量,过度商业化、唯商业化,对中国电影的长远发展不利。

会议期间还举行了中国高等院校影视学会成立30年庆典、第七届“学会奖”以及第四届“学院奖”颁奖活动。中国高等院校影视学会的前身是创立于1983年的中国高等院校电影学会,1995年更为现名。该学会是在夏衍先生大力支持下成立的,旨在团结全国高校影视教育工作者,提高中国高校影视教育水平、促进国内外影视学术交流。创会会长为北京电影学院院长沈嵩生先生。(徐健)

罗伯特·麦基等9月将来华讲“编剧”

盛大新丽影视日前宣布,有好莱坞“编剧大师”之称的罗伯特·麦基9月将再次来华举办讲座,在北京开办“中国编剧培训营”。此次与他一同来到中国的还有好莱坞编剧维基·金、威廉·M·埃克斯。

据悉,在5天的授课时间里,三位好莱坞编剧的讲授内容包括揭开美剧受欢迎的秘密、介绍如何拍好惊悚片的技巧以及分享喜剧的特点与品质等等。如何让中国电影更好地走向世界,也是麦基一行与中国编剧重点讨论的话题。

参加本次讲座的编剧,以及在专为本次讲座而举办的微电影剧本征集活动中脱颖而出的作者,将有机会与麦基一行、国内著名导演等同台讨论,共同为中国电影出谋划策。2011年,罗伯特·麦基首次在中国举办的编剧培训班吸引了600余名听众。对于再次来到中国的原因,麦基解释:“中国编剧对写作的虔诚深深地感动了我,上次北京之行给我留下了深刻印象。”麦基对华语电影非常喜爱和关注,并专门在美国的两家媒体上开辟了影评专栏。(李晓晨)