

■ 动漫焦点

守护者杰克与相信他的小男孩

如果一个梳着整齐小辫、身高还不到你大腿根儿的小女孩问你“圣诞老人存在吗”，你会怎么回答？

2009年美国CBS电视台播出了一部动画片《是的，帕吉尼娅，圣诞老人是有的》。短片根据1897年的真实故事改编：女孩帕吉尼娅写信给著名的《太阳报》，询问圣诞老人是否真的存在。报社编辑对此认真回复：“是的，帕吉尼娅，圣诞老人是有的。”

这个片子让我想起几件事。

童年的一天，我和爸爸一起坐在棕红色的皮沙发上看了电影《勇敢的心》。在片中，梅尔·吉布森扮演反抗英雄华莱士。他反抗的最初动机是为死去的爱人复仇，然后是为了让更多的人过上好的生活，最后是为了自己的信仰——自由。他接受严峻的考验，忍受暴虐的酷刑，最后献出了生命。

看完这部电影，我既不想吃饭，也不想做其他事情。作为一个听话的小孩，我更不敢暂时离家，去外面单独走走。于是，我只好坐

其实我也做过那个梦

□ 史雷

前几年电影《非诚勿扰》带动了不少外地的旅游，比如三亚、杭州甚至日本北海道。其实我国很早就有一部动画片向观众展示了我们的大好河山，只是当初中国的旅游市场还没有起步而已。这部动画片就是上海美术电影制片厂1981年制作的《崂山道士》。

动画片《崂山道士》取材于清代文学家蒲松龄的短篇小说集《聊斋志异》，这篇小说很短，只有1068个字，但小说寓意深刻，颇有寓言的味道。而这也恰恰和20世纪80年代电影界注重动画电影的教育意义相一致，因此它诞生于1981年也就顺理成章了。

为了更好地表现这部动画片的教育意义，影片对原著进行了少许改动，用书生做梦的形式来表现，以更好地起到教育和警示的目的。

这个故事很简单，讲的是一位整天梦想当神仙的书生王七好逸恶劳，爱读求仙修道之书。一日，看书入迷的他做起了梦，梦见自己爬到了崂山顶上的三清观，拜一位老道长为师。师父给他一把斧头，叫他每日在山上砍柴，日复一日，王七实在吃不消。一日他想借着夜色偷溜回家，刚出院子，就看见师父向

他走来，于是便躲在一旁。让他大吃一惊的是师父竟穿墙进入观内。后来，王七求师父教他穿墙之术以不枉此行。临别时，师父告诫他回去后要安分守己，不能为非作歹，倘若动机不良，仙术就要失灵。而他回到家后不顾妻子劝诫，打算以此行窃，结果仙术失灵，他的头上被墙撞了一个大包。后来，梦也就醒了。

我看这部动画片时，也就12岁左右，当时期末考试在即，我的功课不是很好，所以看完之后，还是很羡慕这种穿墙之术，心想要是我会此术，一定先穿进学校老师的办公室偷看考试卷，考个好成绩，免受皮肉之苦。不过，后来我又在心中否定了这个念头，因为偷看试卷虽不算为非作歹，但也属动机不良，肯定会被撞个头破血流的。

可见崂山道士之梦，我也曾做过，由此可见这部动画片的现实教育意义。

与当年的许多中国动画电影一样，尽管这些作品都或多或少地带有时代特色，教育意义较为明显，但在艺术上却相当成功，可圈可点。

该片是木偶动画，但在表现美丽的崂山风光时却采用了中国传统的山水画作为背景：巍峨的山峰，葱茏的树木，突兀的巨石，瀑布从山腰间飞流而下……把崂山这座海上仙山表现得栩栩如生，意境深远。片中崂山老樵夫的唱腔悠扬飘逸，可谓余音绕梁，更与山水画背景相得益彰。

很多年以后我才知道，王七在砍柴吃不消溜时，唱的“我逃之夭……夭！”以及向妻子炫耀时唱的“穿墙进去，我穿墙进去，拿了就……跑！”等唱段，竟是后来被联合国教科文组织列为“人类口语和非物质遗产代表作”的昆曲，这更使它为当年创作人员的艺术坚守和艺术功底所折服。

■ 看电影

疯狂的想象力

□ 李博

片名:《疯狂原始人》
类型:喜剧 动画 冒险
编剧:克里斯·桑德斯 柯克·德·米科
导演:柯克·德·米科 克里斯·桑德斯
主演:尼古拉斯·凯奇 瑞恩·雷诺兹 艾玛·斯通 凯瑟琳·基纳

始人的历史记载中，穴居人拥有与现代人相同的大脑，他们可以通过互相协作，完美地适应严酷的生存环境，一度成为冰河时期的王者。他们曾经和现代人类的祖先一起生活在地球上，进行着早期人类艰难的跋涉，而最终人类的祖先现代人留了下来，而穴居人却消失了。也许正如影片中表现的那样，对于明天、对于未来的向往与强大的好奇心，导致现代人的祖先更有能力适应世界的变

化，最终成为进化史上的成功者。

影片的背景是远古时代，虽然真实存在过，对于我们来说却可以等同于一个未知的世界。由于时间间隔的久远，一切都那么陌生而遥远，这就给予制作者更多的发挥想象力的机会。于是，我们看到了或者是在物种进化过程中被历史湮没的各种诡异的动植物：长着绵羊犄角的鸵鸟，长着鹦鹉翅膀的海龟，可爱的皮带猴，具有宠物

为“相信”而战

——美国动画电影《守护者崛起》 □ 李萌

在自己的房间发呆。我第一次开始思考这些问题：现实与理想的矛盾，人性的复杂，勇气与牺牲，自我实现……这种震撼与突如其来的情感让我措手不及。由于不知该做些什么，又不知该如何抒发，随之而来的只能是一下午的沉默与忧郁。

若干年后，我和大学同学谈起这部电影。激动之余，我决定重温童年的震撼。然而直到影片结束，长长的片尾字幕随着苏格兰风笛声列队飘入，又列队飘出，我的内心竟然丝毫没有当年的波澜壮阔。同样地，几年前曾看过十几遍的国产电影《夜半歌声》，大学时重看，我居然频频地拖拉进度条。

我们不断成长，不断成熟，或者是不断麻木。震撼、感动、惊喜……各类情绪的沸点越来越高。

正因如此，我才更体会到童心可贵。

《守护者崛起》就是从这个角度切中了我的要害。一群守护者，为了孩子们的“相信”而与恶势力开展斗争；圣诞老人确实存在，他住在北极，有几头会在低温下喷白气的驯鹿；复活节兔子确实存在，他住在绿色的洞穴里，害怕飞行；负责为孩子造梦的桑迪是个金黄

色的沙人，他用金色的沙子编织美梦；牙仙专门搜集孩子藏在枕头下的牙，她有一对蜂鸟般不停扇动的翅膀，对洁白无瑕的牙齿最没有抵抗力。

影片中，相信是宝贵的。只有被孩子相信，他们才有存在的价值。起初，杰克在故事中是个隐身人：孩子相信圣诞老人，相信复活节兔子，相信牙仙，也相信沙人，但他们却认为杰克只是个传说。神也需要存在感，特别是对一个没有朋友、没有过去、更别提现在和未来的神。因此，杰克成为守护者的动机是单纯的：他要从牙仙那里拿到儿时的乳牙，因为牙齿封存了失去的记忆。

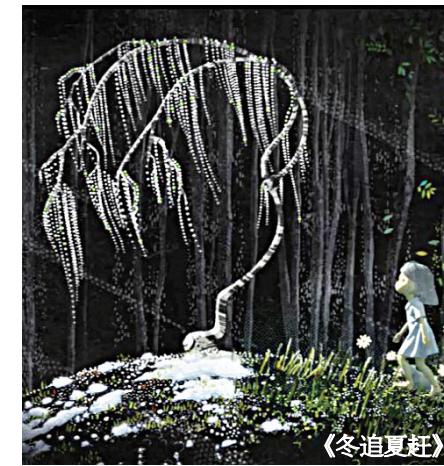
转变在与守护者合作的过程中发生，直到杰克了解到自己的过去：他曾是一个普通的人类，因为守护妹妹而坠入冰窟。通过守护孩子，他慢慢用自己的方式得到了孩子的相信。最后，杰克不再是隐身人，他成为了真正的守护者。

影片根据威廉·乔西系列丛书《童年的守护者》改编。为“相信”而战这个美好的设定，再加上圣诞老人等趣味性的创意和精良的制作，《守护者崛起》确实是一部值得一看的作品。

■ 短片短评

白天不懂夜的黑

□ 魏丹

有直击心扉的震撼力。

完全相反的人物形象最容易激发创意的火花，比如皮克斯的2010年的动画短片《昼与夜》，两个二维的精灵身体里藏着三维的世界，分别对应着白昼和黑夜。这个创意是绝佳的，然而对于口味刁钻的我来说，这还远远不够——哪怕再加上那段模糊不清的录音片段，试图正儿八经地说出影片的中心思想。

有人说，艺术作品能让你体会生命的极限，释放出被平淡的现实生活所束缚的感情。前面提到的两个短片都是如此，可《昼与夜》在情感体验上没有任何可取之处。这部短片就像一杯加了颜料的温吞水，看着有趣，饮下去却无滋无味。

在《玩具总动员3》的巅峰之后，皮克斯似乎失去了灵感，再无上乘之作。《昼与夜》仿佛是一个预兆，短片中白昼和黑夜相互理解，也把皮克斯变成了传统和保守的老好人。有歌者泣诉白天不懂夜的黑，可如果天下大同如此乏味，何必去懂？

气质的微型鳄鱼，剑齿虎与中国舞狮相结合的大猫，肉食性的美丽花朵等等。当然这些都是影片的主角原始人的陪衬，真正的主人公还是影片中的穴居人咕噜家族以及现代人盖。其中被浓墨重彩地描绘的一个人物就是咕噜家族的首领，原始人爸爸“瓜哥”。影片中具体表现了瓜哥与自己的长女小伊及现代人盖之间的种种矛盾。作为一位父亲、一个家庭的支柱，瓜哥可以忍饥挨饿、可以在危险到来时挺身而出用身体保护自己的家人，并且以保护自己的家人为最重要的使命与责任。但是当他不得不突然面对未知的新事物、剧变的新环境时，作为老一辈的代表，保守、严厉、专横的瓜哥对于规矩的遵守是坚定而盲目的。于是，我们在现代人与穴居人精彩的冒险之旅中，将会看到这个固执的一家之长怎样逐渐的转变，这种过程可以说是整部影片的主线。

当然除了精彩不断的剧情之外，还值得一提的就是《疯狂原始人》这部动画电影是梦工厂动画公司脱离派拉蒙后与新发行商二十世纪福斯公司的首部合作影片。本片导演克里斯·桑德斯曾执导了梦工厂的《驯龙高手》和迪士尼的《星际宝贝》，另一位导演柯克·德·米科则执导了《太空黑猩猩》。看到这份导演名单，回忆一下克里斯的两部经典之作，我们不由得发出一声原来如此的感叹。难怪原始人如此疯狂，形象如此粗犷，剧情如此跌宕起伏，参照之前成为黑马的《驯龙高手》，导演一惯出怪招、打亲情牌的功力就可见一斑啦。而《疯狂原始人》作为梦工厂首部关于家庭题材的动画长片，这张亲情牌的效果出奇的好。影片中咕噜一家人独特的相处方式，乍一看显得搞笑而不可思议，但是仔细想一想却能够理解。正因为是亲密无间的家人，才会有那么多的矛盾与磕碰，才能够在矛盾中相互有了进一步的了解，建立起更加深厚的情感纽带。希望我们也能像这一家人一样，永远不要害怕，勇敢地追逐光明，伸出手触摸自己的明天……

■ 动漫时评

2013年6月，《魁拔2》如期而至，与《魁拔1》相比，画面有了进一步的提升，气势宏大，大场面频出，基本上看不到《魁拔1》中人景对位的问题了。而当画面已经达到一定水平时，就可以倾注更多的注意力在剧情和设定上了。

单从武打桥段上看，《魁拔2》中每一场战斗都挺有意思的，可战斗与战斗之间却略显缺乏连续性，例如剧情中有一段，是描述蛮小满和雪伦合力对付敌人奇衡三布置的脉阵并取得胜利，但在这之后，剧情并没有交代奇衡三结局如何；按照正常推测，奇衡三应该是重伤出局了，然而到了与魁拔脉兽最终决战时，奇衡三却毫发无损地出现并参加了战斗。

从设定上来说，故事中有着大量的细节描述，但依然缺失一些必要的硬性设定。比如镜心手中的终极武器，似乎没有划定确切的攻击范围。当蛮吉启动终极武器时，场景内的人员是这样排布的：脉兽就站在蛮吉和镜心正前方不远处，奇衡三在附近的石头建筑上，幽弥狂浮在更远一些的水面上，而雪伦和蛮小满被打入了水里。当最终武器发挥完作用，却出现了一个有点诡异的结果：幽弥狂和奇衡三死去了，其他人还都活着。按照故事的设定，这件最终武器启动后，能杀死“周围”所有的地界生物，也就是蛮吉、雪伦、蛮小满、幽弥狂和奇衡三，只有天界的人——镜心能活下来。在这个前提下，雪伦、蛮小满、蛮吉都活着，说明了一个问题——这件终极武器的攻击范围很小。这看似是一个鸡蛋里面挑骨头的小疏漏，其实影响了整个剧情。根据故事中的回放，镜心的妈妈曾经接受和镜心同样的任务，来到地界消灭魁拔，她忧心启动最终武器会害死太多的地界生命，就放弃使用它，改为和魁拔进行危险的肉搏战。但《魁拔2》的结尾恰好说明了——这件终极武器因为攻击范围有限，启动后不会造成大规模杀伤性影响，甚至影响不到离港口不远那些满载士兵的船只。如此一来，镜心妈妈崇高的牺牲就缺乏说服力了。

另外一点疑惑是，为什么天界会允许镜心来到地界与魁拔交战？在剧情一开始，就有台词强调——镜心没有近身攻击的能力，她被设定成一个不会武术、压根儿就没法肉搏而是靠头脑取胜的角色。照此来说，别说是对付魁拔，就连她孤身来到地界，也让人捏了一把汗。虽说她的任务是对付魁拔，又是主动请缨来到地界，但此处派一个脉术高强的下属执行任务似乎更为合适，不一定非要上司镜心亲自出马。天界把这样的任务交给手无缚鸡之力的镜心，不知是成心要考验她，还是另有计划？

当然了，即使再好的影片也会有值得商榷的地方，这些疑惑对于《魁拔2》来说毕竟瑕不掩瑜。对于《魁拔》系列来说，丰富的设定和华丽的战斗是其特点。然而，怎样让这两点取得平衡，却是一件十分微妙的事情。在此也希望《魁拔3》能够为我们带来更精彩的视觉享受。

■ 动漫理论

卡通背景的设定

□ 杨鹏

动漫的想象空间有多大？

理论上讲，可以是无限大；从现代的城市乡村，到远古的极地荒漠，再到燃烧的星辰宇宙，无所不包。但对于具体的动漫作品而言，想象空间却不是漫无边际的，虽然最初的时空背景设定可以是任意的，但是，一旦故事的时空背景确定下来，就必须服从于统一性的原则，故事中的自然景观、风土人情、跑龙套人物、城市建筑、人物的服装、思维方式、语言行为等等，都不能超出确定的时空框架。在动漫作品中，时空背景的设定在一定程度上决定了作品的成败。有人将时空背景设定的重要性比作蟋蟀与笼子来比喻：斗蟋蟀，必须有笼子；没有笼子，也就没有促使两只蟋蟀相斗的典型环境，从而难以展现由蟋蟀厮杀所引出的故事。“笼子”有大有小。两人在平地上打斗，就远不如在飞驰的火车顶上、在直升机上打斗来得刺激和精彩。动漫作品中的人物必须在一定的时空背景下才能展开故事，这是不言而喻的。

叙事学认为：环境(即时空背景)指构成人物活动的客体和关系。它是故事结构中不可缺少的因素。环境也是一个时空综合体，它不像风景画或雕塑那样只展示二维或三维空间，而是随着情节的发展、人物的行动形成一个连续的活动体。因此，环境不仅包括空间因素，也包括时间因素。环境在故事中具有多种作用，它可以形成气氛、增加意蕴、塑造人物乃至建构故事等。例如，《相聚一刻》中不同人物居室的设计，都很好地体现出人物的个性，并烘托出了浓厚的生活气息，而悬挂在屋顶的时钟，虽然谈不上有什么含义，但它的存在，一方面可以铺垫情节，另一方面也造成了一种真实感。因此，环境的所有成分，不管多么细小都具有意义。

环境包括三大要素：自然现象、社会背景、物质产品。作者在考虑时空背景设定时，这三大要素是不可或缺的。例如作者将时空背景设定在史前冰河纪时代(如《冰河世纪》)，就必须对冰河时代的动物、植物、景观等有一定的了解，才能在创作时不致于有太大的偏差，出现明显的科学错误；又如将时空背景定位在古代三国(如《龙狼传》)，就必须对三国时代不同枭雄之间的争斗、联合、分离等政治关系有充分的把握，情节才不会过于偏离史实；再如将时空背景设定在未来世界(如《新世纪福音战士》)，就必须对未来世界的城市建设、服装样式以及日常使用的通讯、生活用品都有一个符合时代特点的科幻设定，才能产生逼真的效果，令故事更加真实可信。而对于架空历史的作品来说，则需要在三大要素上进行全面、充分与合理的设计。如《风之谷》，不仅要设定一些在现实中看不到的自然现象(腐海森林、王虫、巨大的菌类)，也要对社会政治关系进行设定(土鬼与多鲁美奇亚两大帝国的政治关系)，还要对细枝末节的物质产品(如娜伍思佳乘坐的飞行器)进行设计等。环境的三大要素彼此并不是互相绝缘的，某一成分可以同时是自然、社会关系和产品的体现。如《天空之城》里的云中城市，就包含了这三方面的内涵。在不同作品中，三大要素的侧重点也不一样，有些作品侧重于自然环境，如田中政志的《小恐龙冈》。主要展示的是大自然中的各种场景(森林、原野、大海)，社会背景退居其次。有些作品则突出社会环境，自然环境的描写就相对薄弱，如《浪客剑心》，明治时代的政治背景在作品中的功能强大到与作品中的所有人物命运都息息相关。

瑕不掩瑜
浅析《魁拔2》

□ 沈雪音