

■动漫焦点

《彼得与狼》,残酷地成长

□李 萌

与狼一样,彼得有一双灰蓝色的眼睛。雪片纷飞,冬日残酷地寒冷着。彼得被囚禁在院子中,透过四方小洞窥视着冰湖上的灿烂阳光。城市中的嘲笑声和白眼使他不安,熊的标本和猎人的枪令他魂飞魄丧。美丽的女孩投来善意的目光,只是这目光温和却沉重,令人在屈辱面前更加抬不起头。弱者得不到怜悯与同情,为了生存,只有忍耐。

终于,机会来了。趁着祖父熟睡,彼得偷来了钥匙。带上鸭子和不会飞的乌鸦,他们在冰湖的阳光下尽情欢畅。然而好景不长,快乐与平静被祖父搅散,狼的到来更掀起了层层波浪。狼在彼得的脸上留下三道抓痕,彼得则对它撒下织网。

鸭子,最善良忠实的伙伴,它胸无城府,活泼天真。冰上起舞的样子不仅不显蠢笨,反而因为它的质朴造型让人觉得纯真可爱。在冰湖上,鸭子的纯洁害了它。它不会飞,也没有其他本领,因此早早地成为狼的猎物。

不会飞的乌鸦,是彼得珍视的伙伴与同类。彼得将蓝色的气球绑在它身上,甚至试图帮它学会飞翔。对乌鸦的帮助也是彼得对自己的帮助。

猫是宠物,侍奉祖父左右,代表谄媚、虚伪与贪婪。它并非真正的反派,而更像是冰湖上滑稽的小丑。

祖父,被推倒的权威。影片开始,年迈的祖父手持猎枪,精神矍铄。他不允许欺骗与反抗,也无法容忍叛逆和不尊。

狼,既是恐惧和威胁,又是对手与伙伴。彼得亲眼目睹它吃掉鸭子,自己最亲爱的伙伴。狼的出现是一种警醒,赶

走了彼得的犹豫和恐惧,逼他下出最冒险的一步棋。彼得用计擒住狼,也让祖父的权威轰然倒塌。

《彼得与狼》是一部抽象的、寓言式的定格动画片。影片风格冷峻凌厉,制作技巧精湛娴熟。主人公彼得的造型设计非常成功,消瘦的身躯配上蓬乱的棕色头发,这个看似柔弱的男孩令人不敢小觑。2006年,这部作品获得了奥斯卡最佳动画短片奖。故事源自前苏联作曲家普罗科菲耶夫的交响童话,完成于1936年春。同年5月2日,这部作品在莫斯科的一次儿童音乐会上演出。这是普罗科菲耶夫的代表作之一。几十年后,英国动画导演苏西·泰普里顿对交响童话的故事重新改编,并对结尾做出了完全不同的诠释。

普罗科菲耶夫的结尾:彼得抓住狼,祖父和猎人赶来,把狼抓进了动物园。

苏西·泰普里顿的结尾:彼得抓住狼,祖父赶来。看到狼的祖父心惊胆战,彼得一把夺过了他手中的枪。祖父驾车,带着彼得、乌鸦和狼来到城市中。过去嘲笑彼得的孩子前来围观,曾经凌驾于彼得之上的猎人再次出现,用枪指向牢笼中的狼。

不甘臣服于命运的灰蓝色眼睛怒火中烧。亵渎尊严的枪口、被捕获后任人宰割的尸体、祖父和商人肮脏的交易、那些嘲笑的眼神……忽然之间,乌鸦会飞了!

彼得悄悄打开牢笼的大门,他和狼一起穿过人群,享受着众人的注视与恐惧。

在彼得的护送下,狼奔回森林,奔向月亮。走完这一程,他们都获得了自由。

■动漫时评

以3D技术为旗号吸引票房的片子,前有深圳环球数码出品的《魔比斯环》和香港意马公司出品的《铁臂阿童木》等,现在《昆塔:盒子总动员》也踏上了这条路,一展自身的3D风采。对于大多数3D动画公司来说,通常采用的技术是自己购买服务器,配合渲染农场出片。按照这一套老办法做,“盒子总动员”的制作周期将拖延大约1/3以上。于是片子的制作方利用阿里云构建起一个渲染平台,效率大大提高了。新技术加上苦心制作,“盒子总动员”通片的光感、场面和质感都已经达到良好状态。

遗憾的是,片子在3D技术闪光之余,似乎没能讲好故事。笔者一直认为,一部完整的故事性作品,不拘长短形式,都应该遵循“故事本位”的原则,意即——只有好故事才是吸引观众的核心,技术的精湛,镜头的调度都是为故事服务的。其中不仅关乎故事本身的质量,更包含如何去讲好一个故事。

“盒子总动员”主旨在于提倡环保,节约资源。出发点很好,如何融入剧情是个问题。故事发生在干旱的花生星球,那里极为缺乏水和“昆塔”——这里提出了一个新的概念:“昆塔”。按照一般逻辑顺序,新的概念融入故事后,该有对应的介绍出现,然而一直到片子进行至15分钟左右,剧情才交代出——“昆塔”原是一个勇士的名字,他用自己的生命拯救了仙人掌,从而拯救了当地人,为纪念他,人们就将仙人掌改名“昆塔”了。宝贵的开头已经过去,但“昆塔”依然作为一个干瘪的名词趴在观者的脑海里,缺乏生动的体感。实际上,片子本应包含更多与“昆塔”这个设定相匹配的细节描述,比如“昆塔”在当地人的生活中是如何发挥作用的?“昆塔”到底有多珍贵?找到“昆塔”有多困难?这些应该用画面和剧情交代的地方,却经由一两句台词一笔带过。

来看看另一段开头——《疯狂原始人》是出自梦工厂的一部动画,口碑颇高,它开篇是一段展现主角及其一家生活的2D效果引子,这里交代出角色们的生存状态,并且提出了一个悬念——他们的生存状态即将因为外力发生改变,无人知道如何应对。接下来,剧情用吃早餐这件事强化了他们的生存状态:“住在洞里”,“四肢发达头脑简单”,“主角的家人很难相处”、“环境险恶”……以上所有崭新的概念不仅通过镜头和剧情来交代,并且都被强化了两次以上,早餐吃得精彩,角色们鲜明的个性也进一步被强调出来,观众很快就熟悉了他们,这就是会讲故事——把角色和设定给讲活了。

虽然叙事能力不足,阻挠了《昆塔:盒子总动员》成为一部优秀的故事片。但是这部片子已经在3D技术上前进了一大步,仍是一部值得一看的作品。

好技术不等于好故事

——评《昆塔:盒子总动员》

□沈雪音

朝花夕拾

经久不衰的“黑猫警长”

□星 河

在一片森林里面,“森林公安局”的黑猫警长,驾驶着威风的气垫摩托,带领白猫班长、白鸽侦探以及一大批警察部下,侦缉案件,抓捕罪犯,除暴安良,维护和平;而以老鼠“一只耳”为代表的罪恶势力却成天兴风作浪,捣乱破坏、危害森林的秩序与安宁。双方斗智斗勇,屡屡交手,激战不止……

——是的,这就是中国著名的动画片系列《黑猫警长》。

《黑猫警长》1984年由上海美术电影制片厂出品,第一部总共只有5集,包括《痛歼搬仓鼠》《空中擒敌》《吃红土的小偷》《吃丈夫的螳螂》和《会吃猫的娘舅》,每集大约20分钟。之所以仅仅5集,据说是因为第一集播出后,有人认为这种影片不适宜儿童观看,因而在拍完5集之后即告停止。可令人没想到的是,在《黑猫警长》问世之后,受到了观众的热捧,一时间竟然红遍大江南北,其主题歌《啊哈,黑猫警

长》被无数的少年观众反复传唱。

事实上,《黑猫警长》在中国动画界内外都引起了极为巨大的轰动,在一段时间里丝毫不逊于美国、日本等国的动画形象。《黑猫警长》于1988年荣获广播电影电视部1986—1987年优秀影片奖,其中第一集曾于1985年获首届中国儿童少年电影金牛奖优秀影片奖、第四集获首届中国儿童少年电影油娃

奖优秀影片奖。

许多年过去了,《黑猫警长》并没有被人们忘记。1993年,中央电视台动画部拍摄了《黑猫警长》第二部,这次总共12集,可惜每集却只有6—8分钟。而且一个很重要的变化是,在第二部里黑猫警长的造型与第一部略有不同——在第二部里,黑猫警长的脸部变为全黑,并且改穿醒目的红色警服;而其手下的着装,也由第一部的白色制服变为黄色制服。

作为一个成功的形象,黑猫警长虽不能比肩哆啦A梦、HelloKitty以及美国的加菲猫,但也算是中国动画界的第一名猫,因此被反复不断地演绎着。此后,《黑猫警长》始终得到中国动画人的青睐,不但有了动画长片,还有了上百集的新作,甚至在2011年还演出过一部大型动漫人偶剧《黑猫警长》。而在新版动画系列《黑猫警长》中,还使用了3D技术,并体现出较高的动画制作水准。

■动漫理论

中国卡通“卡”在哪里

□杨 鹏

关于中国卡通落后的症结,纸媒和网络每天都在讨论着,争论着。经过几年的沉淀,人们逐渐在以下方面达成了共识:

一、在商业上,我们缺乏与国际接轨的产业平台。

二、在体制上,传统体制不但适合于卡通产业,还对卡通产业形成了危害。

三、中国动画人员的整体素质偏低在不同程度上减缓了中国动画的发展速度。

四、社会导向排斥国外的优秀卡通,这种封闭式思维对中国卡通有害无益。

五、中国动画制作效率的低下限制了中国动画业的发展。

除了以上“瓶颈”卡住了中国卡通以外,笔者认为,中国卡通还有一个更大的、更致命的症结:卡通是一门独立的艺术,它有自身的发展规律。而国产卡通的故事创作,在许多方面与卡通自身的艺术规律背道而驰,这是导致它止步不前的最重要的原因。中国原创卡通在创作上最重要的突破口应该放在卡通形象的设计和故事情节的编排上。笔者认为,需要有一种行之有效的分析方法和全新的观察视角,对中国卡通的内在问题进行探究。下面,笔者将从结构主义和叙事学的角度,对中国卡通故事创作的症结,进行一个粗略的分析:

一、中国卡通的受众的定位不应

当只放在低幼儿童上,应当把14—25岁卡通爱好者也看作主要的目标受众群之一,并兼顾其他的成人受众。

二、吃老本不能等同于民族性。中国确实有着丰富的文化资源,但是,这并不能成为我们拒绝向国外学习的理由,更不能因此而限制卡通题材的开拓。

三、概念化和功利主义是中国卡通的通病,要使中国卡通真正起飞,就必须尊重卡通的创作规律,摒弃概念化与功利主义。

四、中国现在所谓“成功”的卡通形象,大多是媒体包装的结果。已有的国产卡通在人物设置、情节设定、叙事语法等方面都存在着十分严重的问题。

优秀的卡通作品首先需要一个漂亮的故事,而中国卡通在剧本方面十分欠缺,其通病主要表现在以下几个方面:

1.国产卡通不重视故事自身的逻辑,设计情节过于随意。

2.国产卡通的人物设定过于平面,对人物性格缺乏挖掘。

3.国产卡通在故事细节刻画上粗糙,并且缺乏真实的情感,很难真正地打动观众。

4.国产卡通题材范围过于狭窄,背景制作单调乏味。

解决了上述诸多问题,中国卡通也许就不会再那么“卡”了。

会唱歌的金丝雀

□李 博

片名:北方的金丝雀
类型:剧情
国家:日本
编剧:那须真知子
导演:阪本顺治
主演:吉永小百合、里见浩太朗、柴田恭兵

又是因为铃木信人的原因,川岛春与6名学生的命运再次被联系起来,随着春走访每一名学生,展现了每个孩子由于童年的创伤,而不得不背负的生命枷锁。春的走访仿佛是一把魔法钥匙,解开了每个人心中深藏了20年的疑问。

《北方的金丝雀》获得第36届日本电影学院奖(2013)12项提名,获得了最佳电影配乐(获奖者川井郁子)、最佳摄影(获奖者木村大作)、最佳灯光(获奖者杉本崇)3项大奖。日本的国宝级女演员吉永小百合获得第37届报知映画赏(2012)最佳女主角,而扮演铃木信人童年小男孩森山未来,也获得最佳男配角奖,这几项大奖的授予可谓实至名归。

实际上在观看这部电影之前,我已经有一段时间没有主动接触过日本的影视作品了。也许是因为多数的日本电影局限在几个大的主题中,抛开日式经典的恐怖电影以及荒诞搞笑型影片不谈,最主要的日式影片不是纯美的治愈系,就是带有救赎气息的黑暗系。包括这部电影中关于宿命般的过去影响未来的模式,究竟也没有跳脱“罪孽深重”的救赎式文化氛围。但是却又不得不感叹,日本电影的确善于把平淡的情感通过复杂的叙事方式表现得细腻而感人。

我们在感慨影片中平凡而伟大的情感的同时,似乎在欣赏北海道优美的雪景的同时,似乎也坚信着,在严寒的北方欢唱的金丝雀,如同身处艰难中仍然要坚强地活下去的人们,就算明日世界毁灭,今天你也要种下一棵属于自己的苹果树……

不得不说这几年随着自己年龄的增长,生活为我附加了越来越多的新鲜事物,而我在每次不得不强制进入一个新的生活阶段时,总是需要倾注大量的精力来应付各种未知的生活状态。似乎生活原本就在不断地发生变化,没有人能够一直保持一成不变。为了适应不断变化的生活,就需要我们不断改变现有的生活状态。有时候这种改变是心甘情愿的付出,而有时候却是百般无奈的妥协。对于我来说这种妥协体现在很多方面,其中能够全神贯注地感受一部电影,对我来说早已成为一种不可多得的奢侈。由此可见,今天的我是幸运的,甚至在观看这部《北方的金丝雀》之前,我并没有一点关于这部影片的认知。只是在一个没有睡意又突然空闲的午后,随意点开一部早已堆积在电脑硬盘中的电影,以此来消磨时间,却出乎意料地找到了大学疯狂看电影时,那种久违的专注与感动。也许正是由于观看之前对于影片本身没有有过既成的印象,也许是影片开篇的音乐与画面成功烘托出整部影片复古而优美的气氛,总之,《北方的金丝雀》在开场2分钟之内成功地抓住了我的全部感官。

在欣赏完整部影片之后,我总是模模糊糊地感到这部电影在很多方面似曾相识,情节推进方面容易让人想起同样优秀的一部法国电影《放牛班的春天》,而在叙事方式上又与2010年轰动一时的影片《告白》非常相似。后来在进一步查询影片信息的时候才知道,原来《告白》与这部影片的剧本都改编自同一位作家的小说,顿时感到豁然开朗。《北方的金丝雀》改编自日本作家湊佳苗2010年的小说《往复书简》第二章《二十年后的宿题》。虽然是2012年的影片,在名声上显然没有两年前《告白》那么风光无限,但是却不失为一部佳作。原作者湊佳苗作为当下日本推理小说界升起的一颗新星,从《告白》到《往复书简》,其创作形式与创作风格有非常明显的相似之处,形成富于个人特色的艺术色彩。其作品通常采取多个个人的独白来讲述同一个故事,彼此之间形成一种各自平行却又相互交错的有趣关系。这种文字风格在改编成电影的时候似乎显得得天独

厚,容易造成情节上的跳跃性,以此不刻意地设置了一环扣一环的疑问,留给观影者大量的思考空间,又由于疑惑不断被解开而获得新鲜的观影感受。

影片讲述了一个发生在20年前的故事,在日本最北边的小岛上有一座小镇,镇上惟一的学校只有6名学生。有一天他们迎来了自己的新老师川岛春(吉永小百合 饰)。这位温柔亲切的老师是镇长的女儿,因为丈夫行夫(柴田

恭兵 饰)患有晚期脑瘤时日无多,所以同丈夫一起回到故乡。川岛春的到来仿佛给这个长期严冬覆盖的小岛带来了新的气息,孩子们更是因为春的到来而进入人生中最灿烂的季节。其中,最特殊的一个孩子铃木信人(森山未来 饰),成为之后所发生的一切事情的导火索。

信人父母早亡,跟着惟一的爷爷生活,患有严重的口吃以及伴随而来的轻微自闭倾向。面对这样的孩子,春试图利用音乐来治愈信