

■动漫焦点

《机械心》:诗意的法国动画

□李 萌

杰克和阿卡希亚初次相遇

片名:机械心
类型:动画/剧情/冒险
国家:法国
导演:施特凡·帕拉、马赛厄斯·马尔修
时间:2013年

19世纪末的爱丁堡,一个极度寒冷的冬天,刚刚降临人间的男孩杰克心脏被冻僵,女巫玛德琳为他换上了机械心,同时给予他一条戒律:想要带着机械心活下去,就要活得理性,更不能陷入爱情。但10岁那年,他邂逅了小歌女阿卡希亚,踏上了寻找爱情的旅程。

一个被遗弃的男孩,拥有一颗由机械钟表制成的心脏。他不能触碰机械心的指针;要严格控制自己的情绪;更不能坠入爱河,因为爱会使他心力交瘁,备受折磨,最终导致机械心脏过热,心跳停止而死。

这部《机械心》于2013年上映,是一部法国出品的三维动画片。提及法国动画,笔者的第一反应就是每年出品大量优质学生作品并且包揽法国昂西动画节片头的高布林动画学校;佳作层出不穷,包括创作了《父与女》《猫在巴黎》的疯影工作室;以及几位著名的法国动画导演:《疯狂约会美丽都》《魔术师》的西维亚·乔迈和《海洋之歌》的汤姆·摩尔。

然而,我刚才提及的这些动画短片和长片,除了高布林动画学院的学生作品外,有一个共同的特点:具有一定影响力的影片,几乎都是二维动画片。

《机械心》正是在这样的情况下走入了笔者的视野。它凭借着诗意的设定、童话经典式的故事以及超现实的

阿卡希亚和杰克第一次也是最后一吻

表现手法,让这部三维动画表现出了独特的法国气质——仿佛这就是法国式的三维动画:浪漫,且与众不同。

首先,诗意的设定——故事发生在一个风雪交加的夜晚,而整个故事的矛盾也在片头显现出来:因为寒冷至极,刚刚出生的男孩杰克的心脏被冻成冰块。为了延续生命,女巫玛德琳为他换上了机械心,同时给予他一条戒律:想要带着机械心活下去,就要活得理性,更不能陷入爱情。

我非常喜欢这个设定:心是一座永不停歇的时钟,一直保持着理性的频率,分秒跳动。直到有一天,杰克遇见了阿卡希亚。她那么美,但她却会使你走向毁灭。在阿卡希亚凝视的目光前,有条不紊的逻辑变得混乱,清高变得故作低俗,刚强变得柔软,懦弱变得坚强。所有的一切似乎都乱了阵脚。

其次,经典童话式的故事——《机械心》的故事冲突清晰简单:10岁时,杰克第一次来到人群涌动的小镇,他在这里遇到了会演奏音乐、会唱歌的小歌女阿卡希亚,杰克不可自拔地坠入

了爱河。从此,杰克就开始了寻找阿卡希亚的漫长旅程。为了给杰克的追求设置障碍,故事先是设置了杰克苦寻线索乃至跨越半个欧洲的矛盾点。同时,故事中出现了反派人物乔,他的设计几乎是扁平化的:自私、丑恶、简单,同样追求着美丽的阿卡希亚。

初看影片会有两个疑惑:第一,杰克10岁时的邂逅为何足以支撑他漫长的追求?第二,反派乔的设置是否过于扁平化?然而仔细想来,这两点设置恰是经典童话式的故事结构。

“寻找”是经典童话故事中的一大主题,无论是《三千里寻母记》中的寻找母亲,还是《冰雪皇后》中跋山涉水寻找自

己的朋友,故事只是在交代人物关系后给出基本的寻找动机,故事的主体在于表现寻找这一过程。

再说关于反派乔的设定。乔的性格被处理成扁平化是编剧有意为之。因为乔的存在仅仅是杰克追寻阿卡希亚路途中的障碍物,而不是一个真正的反派。我们可以把他理解为以另一种形式出现的道具。这样做的好处就在于将冲突集中,让冲突围绕在杰克和阿卡希亚之间,也围绕在杰克内心的热情与“不可坠入爱河”的人生律条之间。另一方面,故事要讲的表层是杰克对爱的追寻,想得却不可得,里层则是骨子里的一种浪漫情怀:在生活中,有些“东西”高于一切,包括生命本身。在《机械心》里,这种“东西”被具象化地表现为爱一个人,同时获得她的爱;以及一个令人心跳加速、沸腾至死的吻。

所以在这个故事里,杰克出走寻找的动机是浪漫到概念化的,而乔的扁平化设定是基于故事编排需要的。

再者,超现实的表现——作为一部三维动画电影,最可怕的

就是在美术设计上做得太“实”。对于《机械心》这样一部浪漫而诗意的影片,为了表现杰克对爱的疯狂与幻想,美术设计就显得尤其重要。

在杰克与阿卡希亚初次相遇这场戏中,场景设定在小镇中一个相对封闭的小广场。阿卡希亚边摇动音乐小车的手柄,边和着音乐歌唱。杰克走进这个广场,光聚集在阿卡希亚和她的小车上,其余的人和场景均处在阴影中。美术的处理使杰克和阿卡希亚心心相印的情感令人感同身受,同时,除了杰克与阿卡希亚,其他角色均作了静止处理。而喷泉的水在这一刻倒流,掉落的花瓣飘回枝头……时间仿佛在这一刻停止甚至倒退,这一浪漫的、意象化的描述用画面呈现出来。

在杰克追寻阿卡希亚的路途上,有一个杰克乘坐火车的段落。火车的行驶穿插了机械齿轮的转动,以及杰克对阿卡希亚的思念。整个段落的场景为机械化的蒸汽火车,杰克在这一段落的“追”则变为他和场景之间的抗争,也是他感性的内心和理性的机械之间的抗争。

影片的结尾,杰克带着即将停止转动的机械心回到女巫的家,阿卡希亚拿着拯救杰克的钥匙一路追寻。在她吻了杰克后,时间再次停止。不同于初次相遇的是,这一次阿卡希亚和世界一同停止了,因为杰克在爱中迎来了死亡。他踏着雪花,一步步走向了天空。

这三个段落的表现都充满想象,并且超越了现实中的生活逻辑,顺着现实的经验并加以延伸。整个影片更是一个关于爱与取舍的寓言。

这部影片凭借着浪漫的故事和诗意的表现,获得了德国柏林电影节、欧洲电影节和法国凯撒电影奖的提名。这是导演马赛厄斯·马尔修的第一部作品,改编自他的同名小说《机械心》,同时,他还担任了片中杰克的配音。马赛厄斯·马尔修还是一名乐队主唱以及作家。作者的想象力、浪漫情怀和生活情趣在影片中随处可见。

《机械心》在情绪和意境(而非仅仅是美术和题材)上非常“法国”,这在美式三维动画云集的商业市场上实属难得。或许,这也能为中国动画带来一些启示。

■实验动画

《结局》是动画大师克里斯·兰德雷斯1995年的动画短片。虽然它没有兰德雷斯代表作《雷恩》那么有名,却是非常值得玩味的作品。在“元动画”也即“关于动画的动画”这一母题之下的作品非常多,《结局》除了是典型的“元动画”之外,还显得尤其诡异。当然这也和兰德雷斯作品中一贯的特殊造型风格有关。

影片开始出现在画面中的一男一女看上去颇为恐怖:身体上的肌肉和血管结构全都暴露在外,还随风摆动。他们在一个虚拟的舞台场景中手舞足蹈,并以带着典型“舞台腔”的声音洪亮地讲出一句句让人摸不着头脑的深奥台词。可演出结束之后,他们一瞬间安静下来,陷入了思考:接下来做什么?正当他们不知所措之时,一个似乎来自远方的却又异常清晰的声音响起,还说着“这个片子叫《结局》”。这个不可见的人,似乎正与谁通着电话。

这让台上的两个主角吓了一跳,男人认为自己听到了上帝的声音。不可见之人停下自己的事情,对他们解释道:“我不是上帝,我是个动画师。这是一部动画,你们是里面的角色。”他还为他们说明了一些画面里的基本事实,可能还带有自嘲的口气——奇怪与反常的造型都是些隐喻,而动画师自己必须要把这些隐喻说得含糊一点儿,这样就可以让观众们费很大的力气去分析它们。

女人怒不可遏,发表了一长串的“自我宣言”:
“我不可以只为你的动画而存在!我有意识,我能感受到自我。我不仅有自己经历的记忆,而且我还能感受到这份记忆的存在。如果要说的话,应该是我创造了你——你毫无选择,必须做这部动画,知道吗?我拥有自由的意愿!”

就在这时,影片的画面定格了,并且变成了一张彩铅画。视线向远拉——这是元动画中的常见伎俩——这张画只是台词故事板上的其中一格。我们看到了动画师的面孔,他正捧着故事板打电话,并夸耀着自己的作品:“哦是的,这部动画具有革命性的意义,它很深刻地重新定义了电影叙事……”电话另一头的人,问动画师对于影片结局有什么想法,动画师随口讲出了两个:一个是角色都被巨大的锤子砸死,一个是他们深深地相爱了。但电话那边给出了第三种,同时也被认为是所谓“真实”的一种结局:动画师也是被虚构出来的。他属于更大范围内叙事的一个假想的角色,并且由于他自己也是虚构的,他可以随时变换身份和形态。

最终,动画师自己也成为了一张彩铅画。所以《结局》实际上没有真正“结局”,而把叙事引向了一个永无止境的循环:既然这个动画师也是虚构的,那么他又是由谁创造出来的?创造他的人又是哪里来的……可能这是一个并不存在答案的问题吧。

《结局》剧照

2016“大白鲸”原创幻想儿童文学优秀作品征稿启事

为深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会上的重要讲话精神,增强文化自信,坚守文化追求,树立正确创作导向,用更多更好的文学作品讲好中国故事、反映时代进步,继续推动我国原创幻想儿童文学的发展与繁荣,发现和培养更多的优秀儿童文学作者,支持和鼓励“保卫想象力”创作更多的优秀幻想儿童文学作品,促进儿童想象力的培养和激发,大连出版社携手北京师范大学中国儿童文学研究中心、大连圣亚旅游控股股份有限公司、大白鲸世界文化发展有限公司共同主办的2016“大白鲸”原创幻想儿童文学优秀作品征集活动启动。本活动不收取任何费用。

一、征稿对象

以中文创作的未经发表的原创新幻想儿童文学作品均可投稿。

二、征稿范围及要求

1、征集作品须是未曾公开发表和出版过的原创新幻想儿童文学作品(包括科学幻想、人文幻想、童话幻想、神话幻想等),严禁抄袭和剽窃。

2、征集作品可以是长篇或中短篇续集,篇幅以不少于5万字、不超过8万字(word查盘字数)为宜。原则上,每位投稿者的作品不多于3种。

3、投稿即视同作者本人认同征集条例(查阅《征集条例》)。如果入选优秀作品,作者同意授权由活动组委会指定的出版机构出版其入选作品,同时将入选作品的影视、动漫、游戏以及衍生产品开发权等专有使用权授予活动组委会指定合作机构。

三、优秀作品等级设置及稿酬标准

坚持专家和读者评审相结合,从征集作品中选出四个等级的优秀作品,具体等级设置及稿酬标准如下:

钻石鲸作品(1部):首付版税15万元(含税)

玉鲸作品(2部):首付版税5万元(含税)

金鲸作品(3部):首付版税3万元(含税)

银鲸作品(10部):首付版税1万元(含税)

所有优秀作品作者均获得由“大白鲸”优秀幻想儿童文学阅读与创作活动组委会颁发的证书。

四、投稿方式及征稿日期

1、投稿方式

参与作者需提供征集作品的电子文档、作品简介、作者简介及联系方式(通信地址、邮编、手机号码、座机号码、QQ号码、邮箱账号),并按要求认真填写《2016“大白鲸”原创幻想儿童文学优秀作品征集活动作者及来稿信息表》,上述材料一并发送至投稿邮箱:dbjsjb@sina.cn,来稿请注明:给“大白鲸”原创幻想儿童文学投稿。

若有疑问或不明之处,详情可咨询活动办公室工作人员:满苑:0411-83620726、13624246171,QQ:664528421

初晓:0411-83620772、13478668114, QQ:574136713

韩丹:0411-83620722、13504248751, QQ:244521094

2、征稿日期

“大白鲸”原创幻想儿童文学优秀作品征集活动每年举办一次,2016“大白鲸”原创幻想儿童文学优秀作品征集活动的征稿日期为2016年1月5日至10月8日。截稿日期之后收到的稿件,自动进入下一年度的作品征集活动。

五、征集标准及程序

1、征集标准

“大白鲸”原创幻想儿童文学优秀作品征集坚持思想性、艺术性、可读性相统一的原则。征集作品应呈现出思想上的正能量,有利于提高少年儿童思想品德、文化素养和审美情趣;有利于提高少年儿童想象力的培养和激发,富有艺术魅力,注重艺术上的创新性;同时具有比较明显的服务儿童的意识,注重可读性与儿童情趣,为广大少年儿童所喜闻乐见。征集活动重视作品的文学品质,倡导民族文化元素,提倡题材内容、艺术风格的多样化。

2、评审程序

评审程序分四步。评审全过程实行“匿名评审”,以确保评审的公平、公正、公开原则。

(1)初审

由活动办公室对征集作品进行审读,凡不符合出版导向与征集要求、不属于幻想儿童文学的征集作品不予推荐。

(2)小读者审读

由从全国各地招募的小读者评审团参与审读,充分征求小读者意见。

(3)专家复评

由活动组委会聘请儿童文学作家、评论家、教育家、阅读推广人组成复评专家组评审。

(4)专家终评

由活动组委会聘请知名儿童文学作家、科幻作家、评论家组成终评专家组集中评审。

六、注意事项

1、征集作品无论入选与否,书稿均不退回,请作者自留底稿。

2、凡参与者均被视为自动同意本启事的各项约定。

3、本启事的解释权归组委会所有。

大连出版社

北京师范大学中国儿童文学研究中心

大白鲸世界文化发展有限公司

大连圣亚旅游控股股份有限公司

“大白鲸”优秀幻想儿童文学阅读与创作活动组委会

二〇一六年一月五日

2016“大白鲸”原创图画书优秀作品征稿启事

为进一步推动我国原创图画书的发展与繁荣,发现和培养更多的优秀图画书创作者,支持和鼓励优秀图画书作品创作,促进低幼儿童想象力的培养和激发,大连出版社携手北京师范大学中国儿童文学研究中心、大连圣亚旅游控股股份有限公司、大白鲸世界文化发展有限公司共同主办的2016“大白鲸”原创图画书优秀作品征集活动启动,本活动不收取任何费用。

一、征稿对象

以中文创作的未经发表的原创新图画书作品均可投稿。

二、征稿范围及要求

1、投稿作品主题不限,幻想类及海洋类将予优先考虑。

2、内容需思想性、文学性、艺术性、可读性、趣味性俱佳。

3、读者定位为3—6岁亲子共读,6—8岁自主阅读。语言和文字需考虑读者定位,尽量不用长句,多用短句,不用难字、难词及生僻字,尽量做到有童趣、有画面感。

4、图画书稿(图文结合且有版式设计,开本最好为210mm×255mm)、文字稿(需标明每页画图参考或说明文字)均可投稿。其中,文字要求在一千字左右(无字书除外),图画要求高清扫描后的tiff或jpg格式,分辨率300dpi或以上。

三、优秀作品等级设置及稿酬标准

坚持专家和读者评审相结合,从征集作品中各选出三个等级的优秀作品,具体等级设置及稿酬标准如下:

1、图画书稿(图文结合)创作优秀作品:

玉鲸作品(1部):首付版税5万元(含税)

金鲸作品(2部):首付版税2万元(含税)

银鲸作品(若干):首付版税5000元(含税)

2、文字稿创作优秀作品:

玉鲸作品(1部):首付版税2万元(含税)

金鲸作品(2部):首付版税1万元(含税)

银鲸作品(若干):首付版税5000元(含税)

四、投稿方式及征稿时间

1、投稿方式

参与者需提供征集作品的电子文档、作品简介、创作简介及联系方式(通信地址、邮编、手机号码、座机号码、QQ号码、邮箱账号),并按要求认真填写《2016“大白鲸”原创图画书优秀作品征集活动创作者及来稿信息表》,上述材料一并发送至投稿邮箱:dbjsjb@sina.cn,来稿请注明:给“大白鲸”原创图画书投稿。

若有疑问或不明之处,详情可咨询活动办公室工作人员:

满苑:0411-83620726、13624246171, QQ:664528421

初晓:0411-83620772、13478668114, QQ:574136713

韩丹:0411-83620722、13504248751, QQ:244521094

2、征稿日期

“大白鲸”原创图画书优秀作品征集活动每年举办一次,2016“大白鲸”原创图画书优秀作品征集活动的征稿日期为2016年1月5日至2016年10月8日。截稿日期之后收到的稿件,自动进入下一年度的作品征集活动。

五、征集标准及程序

1、征集标准

“大白鲸”原创图画书优秀作品征集坚持思想性、艺术性、可读性相统一的原则。征集作品应呈现出思想上的正能量,有利于培养和提高低幼儿童思想品德、文化素养和审美情趣;有利于低幼儿童想象力的培养和激发,富有艺术魅力,注重艺术上的创新性;同时具有比较明显的服务低幼儿童的意识,注重可读性与儿童情趣,为低幼儿童所喜闻乐见。征集活动重视作品的文学品质,倡导民族文化元素,提倡题材内容、艺术风格的多样化。

2、征集程序

(1)初审

由活动办公室对征集作品进行审读,凡不符合出版导向与征集要求、不属于低幼绘本的征集作品不予推荐。

(2)小读者审读

由从全国各地招募的小读者评审团参与审读,充分征求小读者意见。

(3)专家评审

由活动组委会聘请知名绘本作家、画家及评论家组成专家评审团。

评审全过程实行“匿名评审”,以确保评审的公平、公正、公开原则。

六、注意事项

1、征集作品无论入选与否,电子稿件均不退回,请作者自留底稿。

2、凡参与者均被视为自动同意本启事的各项约定。

3、本启事的解释权归组委会所有。

大连出版社

北京师范大学中国儿童文学研究中心

大白鲸世界文化发展有限公司

大连圣亚旅游控股股份有限公司

“大白鲸”优秀幻想儿童文学阅读与创作活动组委会

二〇一六年一月五日