

■动漫焦点

少年磊落 江湖不老

——国产动画剧集《少年歌行》 □蚌非

《少年歌行》是一部武侠题材的3D动画剧集,于2018年末开始在国内视频平台放送,很快受到诸多关注。2019年6月初,该剧全26集放送完成。

故事讲述了一群少年英杰闯荡江湖、行侠仗义、勇斗豪强、匡扶正义的故事。相较于其他武侠题材作品,这部剧集少了很多沉重压抑的好勇斗狠、你死我活,多了不少天真爽朗的少年侠气、江湖快意。

故事伊始,寒水寺内佛法修得精深的老僧忘忧忽然走火入魔,随后坐化。接着,一辆载着黄金棺材的马车离开了寒水寺,前往西域九龙寺。一时江湖传言四起,不少人觊觎棺材里的物件,纷纷暗中出手。而此时,江南霹雳堂雷门子弟雷无桀前往江湖大派雪月城拜师,路上结识了雪落山庄老板萧瑟,二人与护送黄金棺材前往西域的雪月城大弟子唐莲共同御敌,就此被卷入“黄金棺材”一事。他们在破庙击退杀手,在美人庄打败魔教,意外发现,黄金棺材里装的并不是江湖传说的黄金珠宝、武功秘籍,而是一名年轻的和尚。他正是忘忧大师的弟子无心,在众人与魔教的战斗中,无心带着萧瑟和雷无桀趁乱逃走,无心向二人坦言,自己有个想去的地方,希望得到二人的帮助。

三人结伴而行,一路萧瑟与无心互相试探,皆探出了对方的真实身份。原来无心是12年前入侵中原的魔教教主的儿子叶安世,而萧瑟更是身份显赫,他是当朝皇子萧楚河。当年魔教入侵失败,曾立下12年不入中原之约,将叶安世作为质子扣留在中原,如今12年期满,魔教希望叶安世回宗,而中原武林却各生心思,横加阻拦。

几经波折,三人来到忘忧大师出生的寺庙,无心

将忘忧的舍利供奉佛前,表明自己此行只是送师父回家,且自己从来不想参与武林纷争,只想做一个寒水寺的小和尚。因此,无心拒绝了皇室的邀约和魔教的邀请,他也宽恕了多年前害死自己父亲的仇人,甚至废掉已习得大成的密宗武功,救了一心想杀他的大觉禅师。饶是如此,仍有不少江湖人要置他于死地,无心、萧瑟、雷无桀,还有随后赶来帮忙的唐莲等人皆奋战到伤痕累累,千钧一发之际,雪月城三城主司空长风赶到,震慑群雄,力主让无心回到魔教。无心见状,潇洒离去,并与萧瑟、雷无桀等人定下了江湖再见之约。

《少年歌行》改编自同名网络小说,“黄金棺材”部分在原著中只有27章,体量不足整个故事二十分之一,故事框架结构尚未突显,世界观也还没有完全展开,甚至人物形象也不够丰满。为此动画制作方进行了大刀阔斧的改编,将皇权谋斗的伏笔早早埋入,加入诸多伏线人物,使故事线索更加丰富,呈现的世界更加复杂。

剧集在人物塑造上着墨颇多,通过人物的微表情、动作、台词、语气等大量细节,表现人物性格,突显人物特征,使人物的辨识度非常高。雷无桀天真烂漫、古道热肠,萧瑟冷静机敏、心思深沉,无心看似邪魅、实则纯善,唐莲宽厚稳重、不善机巧……都只通过寥寥几句对话、几个场景便展示得淋漓尽致。

画面和细节设计也是本剧的一大亮点,片中的背景、服饰与武侠招式设计都有浓厚的仙侠游戏风格,服饰和武器设计精妙,材质细节颇为抢眼,武术招式也迥异于传统武侠刀剑相冲、硬桥硬马的打斗,而是转换为练气破境、御剑凌空等玄妙的幻想武功,动作场景绚烂曼妙,极尽华丽,与整个动画的风格颇为契合。

中国传统元素在剧中也是无处不在。从片头援引典故的谶语箴言,到摹画精细的器具物件,到画面空镜时留白的古典意境,乃至各式人物的精神内核,如忠义、仁孝、重然诺、轻生死等,浑然交融,蔚为可观。

细观之,《少年歌行》是一部制作精良的动画剧集,在故事、设定、画面、人物、音乐、配音等方面皆有不俗的表现,然而它最让人念念不忘的却是满溢而出的少年气,不见老谋深算的世故、勾心斗角的逢迎,少年们因一己之念踏上旅途,见不平则挺身而出,遇危难则携手相助,一诺千金,不离不弃,对得与舍、是与非、恩与仇的抉择,执着或放弃所遵从的都是本心所愿,而不是利益权衡。这部剧集以诡谲江湖为画布,泼上一段淋漓快意,少年们鲜衣怒马,为气仙侠,如春风浩荡,江湖不老。

■科声幻影

在歌舞中穿越时光

□星河

《爱情时光机》电影海报

印度电影《爱情时光机》(Action Replayy,2010)是一部形式上的科幻电影,换言之,貌似是一个通过时间旅行改变过去的故事,但终究还是在探讨相关的社会现实。当然这并不是说印度没有“更像科幻影片”的科幻影片,比如《宝莱坞机器人之恋》(Endhiran,2010)——尽管在这部印度版机器人科幻电影里,永远不变的印度歌舞依旧占据着主导地位,但就故事与场面而言,已经直追好莱坞科幻大片了。

相对于传统的印度影片,《爱情时光机》的进入速度不算太慢,直奔主题的速度也不算太慢——电影开始没多久,观众便见到那架神奇的时间机器。这个故事的最初起点,原本是出于男主对婚姻的恐惧,因为在他的家庭里,父母毫无感情,家庭从无宁日。当女友带他去见自己的祖父时,男主意外地发现这位祖父竟然是一位科学家,而且独自研制出一台时间机器。而在接下来的父母结婚35周年宴会上,父母再度发生争吵,甚至分手而去。男主不得不通过时间机器回到过去,想要重塑父母的爱情。

深究《爱情时光机》的内核,其实也算极具科幻内涵。因为它从形式上,完全沿袭了经典科幻影片《回到未来》(美国,1985)的套路,甚至连故事的主线(回到过去亲历父母的爱情)也与《回到未来》完全相同。其实这类影片基本上都需要以下几个“构件”——对父母年轻时爱情的“影响”和“干涉”;展现不同时代的社会风情;通过科学家回到“当代”——基本结构大抵如此。

当然,印度电影不可能没有歌舞。毫不夸张地说,在每一小段情节之后必有歌舞相随。而且与上述《宝莱坞机器人之恋》不尽相同的是:在那部机器人片中至少别出心裁地演绎出来机器人歌舞,而在这部爱情片里却依旧保留着传统或现代歌舞。

回到1975年的男主,发现父母之间不但没有爱情,而且势不两立。他不得不尽力撮合,以成全这段姻缘。然而困难重重,一波三折:那时包办婚姻还颇为盛行,年轻的父母双方又互相看不上眼;在男主的各种努力下,两个年轻人刚刚擦出火花,又冒出来一个第三者……总之在整个过程中,男主一直为年轻的父亲出谋划策,鼎力相助,使他从一个毫无自信的男人变成一个充满魅力的男人。其实这种“兄弟式父子”关系在很多科幻或准科幻影片中都出现过——非常科幻的如《回到未来》,不太科幻的如《新难兄难弟》(中国香港,1993)。

最终结局自然是皆大欢喜——男主返回现代社会后发现:父母相亲相爱,再无争吵;而他自己,也勇敢地跟女友求婚了。

总而言之,《爱情时光机》还是一个精彩而温馨的好故事,不过就主题思想而言,还是远不如《回到未来》来得深刻。或许对印度来说,30年时光的变化还是没有那么大概吧。

■实验动画

他和吸铁石和那个死去的朋友

□刘书亮

《我和吸铁石和一个死去的朋友》剧照

入围2019年昂西国际动画电影节动画短片《我和吸铁石和一个死去的朋友》,对我来说一直是一部特别的作品。这部短片是我所在的中国传媒大学动画与数字艺术学院2018届动画专业本科毕业生刘毛宁的毕业创作。2018年春,《我和吸铁石和一个死去的朋友》的指导教师、动画系主任艾胜英老师在一次与我闲谈时提及刘毛宁正在进行的创作:“他的故事很多是他童年亲历的一些事情。朋友不多的主人公小时候每天与吸铁石为伴,然后认识了有共同语言的朋友小明,他们拥有共同的兴趣爱好。一次意外,小明淹死了,被人捞出来的时候已经泡得变形。但是他并不知道小明死了,以为是突然长胖了,就过去嘲笑他。直到很久以后,后知后觉的主人公才意识到他永远地失去了小明这个朋友,并对小明进行了他们之间的缅怀与道别。”艾老师向我复述这段情节时很感动。这段描述,是我对这部作品的第一印象,也是我对它的最初期待。

后来在毕业班的作品检查会上,我在学院报告厅看到了《我和吸铁石和一个死去的朋友》的半成品。那时影片的独白已经相配完毕,但画面方面只完成了零星几个镜头,剩下的全是草图,可以说工作进展堪忧。然

夏天的毕业设计展上放映的,是该片的一个长约6分钟的精简版本。

我深知这不是刘毛宁自己的最终目标。于是我联系了刘毛宁,他也说他一定会做完那个完整的版本。在这之后,度过了一段漫长的时光。在这个过程中,我与刘毛宁偶尔线上联络,会和他交流这部片子在镜头设置和音乐上的一些细节,为他提出建议和帮助。

2019年春,《我和吸铁石和一个死去的朋友》终于完成了,并且很快传来好消息:这部片子顺利入围昂西国际动画电影节。听闻喜讯之后,刘毛宁给我发送了作品的修改版,想让我看看还有什么问题。当天,我独自一人坐在办公室里,下载了那个视频文档观看。我又为这部片子哭了第二次。

一直最让我念念不忘的,是主人公对于死去朋友的缅怀段落。在影片结尾,有一段充满了诗意的独白:“在那场梦里,我和小明开着他的宇宙飞船。我问他去哪,他说去那条塑料小鱼的肚子里,因为那里有他向往的整个宇宙。”这段话如此忧伤、浪漫,而且富含精神分析的意味,甚至让我想起了毕赣的电影《地球最后的夜晚》。带些私心地说,或许这是一部能留名中国动画史的作品吧。

《我和吸铁石和一个死去的朋友》剧照

■他山之石

战斗间隙的温馨

——浅析《奈欧斯奥特曼》 □翟小幸

有这样一故事:在我们居住的太阳系,大约每300万年就会出现一次漂流的黑色物质穿过的未知空间,这是一个无论发生什么都不会让人惊讶的世界。在黑色物质的作用下,地球上出现了各种各样的怪兽,有些是因为黑色物质失去家园来到地球的外星人,有些是因为黑色物质催化变成怪兽的地球生物,还有沉睡了300万年因黑色物质影响而苏醒的怪兽……隶属于行政情报局的危机管理团队“高科技地球警卫和救援组织”(简称HEART,“哈特队”)就是处理这些特殊事件的组织。

《奈欧斯奥特曼》是日本圆谷公司制作的幻想特摄系列的电视剧《奥特曼》中的一部,该作品在1995年曾制作过先行电影版,后于2000年重新制作成12集电视剧——上述故事,就是这12集的内容。

奥特曼本身身形高大,平时无法以原来的模样生活在地球上,就以光的形式把能量存储在变身器中,需要时由特定的人间体启动,变身成巨人进行战斗。奈欧斯奥特曼的人间体神乐元气(下称神乐)就是哈特队队员之一。神乐在一次执行任务时遇到危险,差点失去生命,在危急关头被奥特曼所救,勇敢热心的神乐被选中作为奥特曼的人间体。在第一次变身并打倒了怪兽之后,神乐告诉哈特队队员们,这位巨人英雄叫“奈欧斯奥特曼”,是可以带来奇迹的“新世纪英雄”。奥特曼的名字与作品制作年份相呼应,再加上哈特队成员可受轻松的日常,使故事显得朝气蓬勃。

在这次“黑色物质”洪流下的一系列事件中,不只有经典的“奥特曼打怪兽”,更有地球人与怪兽一起抵御黑色物质影响的场面,团结和友爱不只是小范围地存在于人类之间或人类与奥特曼之间,而变成了面对

《奈欧斯奥特曼》海报

于这次战斗原本就在状况之外,而且不管是地球人还是外星人,都有对家乡炽热的爱,彼此之间才更容易理解。哈特队加上队长仅有6个人,分别是不同领域的精英,在短短12集的剧情里,非常丰满地表现了善恶观——既批判了人性的丑陋,也赞扬并宣传了爱、勇气与希望。队长与队员之间平日里更像是一家人,事件结束后大家会吵闹着要队长请客吃寿司;工作后的总结不像是开会,更像是在喝下午茶时的讨论。队员们的相处非常轻松融洽,互相照顾、互相包容,意见不一致时的拌嘴和玩笑式的打闹……所有这些,都使他们超越了同事关系,更像亲人。家庭温馨是这部奥特曼的主要基调,但这并不影响队长在危险来临时做出英明决策,也不妨碍队员们在战斗中的机智发挥和完美配合。这样的一支队伍,即使在黑暗中也能给予人们“光明就在前方”的信念,无论遇到什么困难都会无往不胜。

无法抵御的灾难时所有宇宙生命的大团结。失去家园的外星人来到地球,建起基地收集能量,试图让自己进化,从而达到重建家园的目的。神乐知道这一目的后便进行劝说,希望他们留在地球与人类和平共处。但对方执意要进化,不料计划失败成为怪兽,神乐为了保护地球只能变身奥特曼,与哈特队一起打败怪兽。外星人的残余力量乘飞行器离开地球,哈特队乘胜追击时被奈欧斯劝阻,队长理解了奈欧斯的立场,中止了战斗。

这段小故事只是《奈欧斯奥特曼》其中的一集,却浓缩了“奈欧斯”的奥特曼精神:即“宇宙大家庭”概念,以及生命间的互相尊重。怪兽在进化开始之前就叮嘱神乐,倘若计划失败,就请他变身奥特曼保护人类。由于这次战斗原本就在状况之外,而且不管是地球人还是外星人,都有对家乡炽热的爱,彼此之间才更容易理解。