

■各抒己见

魔童降世 披荆斩棘

□李萌

为什么制作水准还是停滞不前？……《功夫熊猫》的成功，深深地刺痛了中国动画从业者，也令整个行业倍感焦虑。

2009年，转机出现了。无论在网络上还是在生活中，很多人经常谈论起一部三维动画短片，它的名字叫《打，打个大西瓜》。这部16分钟的动画短片用幽默的方式讲了一个反战的故事。这部短片就像一针强心剂，令经历了太多期望和失望的学生、从业者和观众看到了原创动画作者的能力与野心——没有扶持、没有投资、没有团队，仅仅依靠一个人的力量，在家潜心制作3年，也能做出令人振奋的作品。这部短片的导演是一个弃医从艺的跨专业人才，他的名字叫做Jokelate(饺子)。

在此之后的10年，中国动画经历了一轮又一轮的试水。《魁拔》系列在商业上的失败令人扼腕，但是从《大鱼海棠》《大圣归来》《大护法》到《白蛇缘起》，越来越多在商业和口碑上获得成功的作品出现。直到2019年的夏天，我们一起迎来了《哪吒之魔童降世》。

尽管票房一路飘红，但影片的剧作争议很大。整部影片的高潮部分，不被世人理解的魔童哪吒喊出了最热血的核心台词：“我命由我不由天，是魔是仙，我自己说了算！”但哪吒在影片中的种种表现，却远没有这么超脱。

与1979年版的《哪吒闹海》不同，新版哪吒不再是那个拿着乾坤圈和混天绫、说着“爹爹，你的命我还给你，我不连累你”，然后自刎的浪漫主义少年。魔童哪吒变得更贴近现代人，他处处生活在现实之中：不仅在意村民的眼神与目光，甚至为了证明自己能够惩恶扬善，还放火烧了整个村子……这些情节不禁令人觉得十分现实，甚至现实得有点悲剧色彩。在影片中，魔童哪吒的对立面一直不停地变换：先与世人的眼光对抗、再与自己的师傅和父母对抗、与自己唯一的朋友龙太子敖丙对抗、最后再与天雷对抗……矛盾的不集中与变换，有时令人抓不住主题，有时又令人有些错乱：哪吒究竟是豪情万丈、超脱人情世故的“神”，还是渴望友情、留恋人间烟火的“人”？

或许这就是导演饺子(现笔名为饺子)

《哪吒之魔童降世》：

《哪吒之魔童降世》：

是我非我，孰善孰恶

□蚌非

《哪吒之魔童降世》：

他，学好本事为百姓斩妖除魔可以得到大家的认可，哪吒才老实留下来。

转眼两年，哪吒法术高强，却不会控制力量。一日他逃出山河社稷图，恰见夜叉跑进人类的村子，他追过去打，竟将村子毁了大半。夜叉劫持女童逃到海边，胁迫哪吒，却被一白衣少年用冰系法术冻住。这少年正是龙族太子敖丙。二人合力打败夜叉，并结为好友。

眼看魔丸遭雷殛的日子越来越近，李靖夫妇决定给哪吒办生日宴，哪吒闻讯高兴万分，赶紧去邀请唯一的朋友敖丙前来。敖丙却心事重重。原来敖丙正是灵珠转世，当年申公豹盗取灵珠，将它交给龙王，龙族不堪镇守妖兽的苦工，希望敖丙能在魔丸破坏世界的时候一举击杀魔丸，以救世之功获得位列仙班的资格。敖丙从小被族人耳提面命，深知自己背负一族希望，但结识哪吒后，他却产生了动摇。

生日宴当天，申公豹潜入府邸，将魔丸的事添油加醋讲与哪吒，哪吒闻言，心性大变，魔性大发的他大肆破坏后逃离现场，却得知父亲李靖愿替他赴死的真相。帮助哪吒遏制魔性的敖丙被太乙真人道破是灵珠转世，为了不让龙族坐实盗取灵珠的罪名，申公豹和敖丙决意毁灭陈塘关。滔天洪水浮在陈塘关上，千钧一发之际，哪吒赶来阻止了敖丙。

天雷降下，敖丙亦冲入雷阵，二人神形俱灭之际，太乙真人祭出宝莲，护住他们的元神。经此一劫，百姓们对哪吒的看法也有了改观。

影片画面精致唯美，人物个性鲜明，动作戏行云流水，配乐恰如其分，导演对人物的改编也大胆而独特。与传统版本中由性格带来的悲剧命运相比，这一版本的哪吒身负“原罪”。他生来即被定义为恶，但他反抗的并不是生而为恶的命运，只是世俗不认同的眼光。与之相对，敖丙背负龙族希望，又放不下难得的友情，两难的境地与优柔的性格让他命运悲剧的复杂性远远高过哪吒。可在影片中，二元对立的身份错位并未产生强烈的戏剧性，“天命”也并未展现出天威莫测的震摄，当那个叛逆桀骜割肉剔骨的哪吒变得一心一意只想被爱和融入群体时，哪吒身上某种属于神性的东西消失了，而缺少了性格里不可妥协的桀骜，哪吒便不再是那个风雷激荡的烈火少年，他更像是迪士尼动画里历经劫难后与世界和解的少年英雄，不再对人事执著不休。

或许是出于对影片受众的精准定位，这部充满了中国传统元素的电影有着一个更为普世的内核，这个内核其实也投射着现实。李靖是默默付出的严父，殷夫人是飒爽干练的慈母，哪吒内心一直在寻求他人的认同，敖丙背负一族命运别无选择，申公豹因为身份差异而遭受排挤，陈塘关的百姓则是刻板印象的直接表达者……每个人仿佛都能看到自己成长过程中的影子，因而当哪吒喊出抗争式的台词“我命由我不由天”时，片中众人的意愿与观众的情绪终于交汇在了一起，故事达到高潮。

这是一部恰逢其时出现的电影，它体现了国产动画电影一个前行方向，即用丰富的传统文化元素表达当下的普世价值观，既符合人们的审美意趣，又切合当下的社会主题，熟悉且新奇，精巧而别致，旧瓶装新酒——而且是一瓶热辣的好酒。

2019年暑期档，一部横空出世的动画电影注定会被中国动画史记录在册。截至8月9日上午，根据猫眼票房专业版统计，《哪吒之魔童降世》的累计票房已达30.94亿元，刷新了此前中国动画电影票房冠军《疯狂动物城》的15.27亿元纪录。《哪吒之魔童降世》的最终预测票房为47.6亿元，有望与今年票房46.5亿元的现象级科幻电影《流浪地球》一决高下，甚至能够冲击中国电影史的最高票房《战狼II》的56.83亿元。

高票房和观众集体燃情的背后，是中国商业动画曲折的发展历程。追溯到20世纪八九十年代，改革开放后我国的经济体制由计划经济向市场经济转型，在政策影响下，生活在计划经济时代、以创作实验动画短片为主的动画艺术家们开始面对市场，研究观众需要什么喜爱什么。然而从小作坊向工业化的转型之路并不顺畅，只有1999年上海美影厂推出了一部颇具争议的动画电影《宝莲灯》。此后若干年，中国再无口碑和票房均可与引进动画相抗衡的商业动画作品。

2008年对中国动画人而言是不平静的一年。引进动画《功夫熊猫》在中国市场获得了1.86亿元票房，这是继迪士尼制作了动画版《花木兰》后又一部由美国梦工厂制作的中国题材动画电影。《功夫熊猫》在国内学术界引起了一场激烈争论：连中国的熊猫都被梦工厂表现得活灵活现，为什么国产动画还是聚焦在功能与低幼类型上？

或许这就是导演饺子(现笔名为饺子)

业界信息

动画行业的巨大损失

——京都动画遭火灾 □刘书亮

2019年7月18日，位于日本京都市的京都动画第一工作室浓烟滚滚——京都动画遭遇了蓄意纵火。根据日本NHK报道，死亡人数已达35人。该事件引起全球动画界的极大震惊，国内很多媒体也加入了报道行列。京都动画是日本著名的动画制作公司，那些出自这家公司的动画作品，诸如《全金属狂潮：校园篇》《凉宫春日的忧郁》《幸运星》《轻音少女》《中二病也要谈恋爱》《吹响！上低音号》等，在动画爱好者心目中有着举足轻重的地位。

京都动画于2006年推出的动画剧集《凉宫春日的忧郁》，应属其最具影响力的代表作之一，从内容到叙事手法都得得起“惊艳”二字，而且它还带有一定的实验色彩。社团文化、超自然力量……这些元素的表征都在该部动画中得到刷新。这部作品很快便拿下了动画领域多个分量很重的奖项，媒体评价也非常之高，成为二次元文化爱好者心目中的“神作”。而2009年的《轻音少女》也是京都动画的“现象级”动画作品，它甚至引发了动画迷们对《轻音少女》取景地埼玉县久喜市的圣地巡礼，极大地拉动了当地的经济发展。

在全球动画工业逐步推进无纸化的时代，目前日本仍然保留着大量纸上作业的传统。在这次火灾中，京都动画有很多纸质材料被烧毁，包括很多正在制作的动画档案资料都在这场火灾中惨遭劫难。目前，一些京都动画原本正在推进的项目已被宣布中止，让人不禁为之叹息。

另外，凡是身处动画行业的人都很清楚，一个符合日本动画行业标准的成熟动画创作者，需要多年的磨练和培养。

“人”是动画领域一直以来最重要的财富。这次有数十名从业者因此丧生或受伤，其中包括《凉宫春日的忧郁》(2009年版)的执行导演武本康弘，这恐怕比动画作品自身的夭折还要让人心痛。动画企业的公共安全值得业界反思。

这起事件对京都动画来说无疑是一次巨大的灾难，京都动画将面临有史以来最困难的一个阶段。在这次事件后，全球动画人纷纷表示要对京都动画给予力所能及的帮助。7月24日，京都动画打开了接受募捐的通道，24小时内即收到约14000笔捐款，总金额超过2.7亿日元。

京都动画的社长八田英明在其官网以多国语言发布了公开信，感谢所有的支持者们。他在信中写道：“我们经历了始料未及的打击和磨难……此时，有的伙伴们还在重症监护室，被大面积烧伤的痛苦所折磨着……有许多同伴永远失去了未来，他们的家人沉浸在无尽的悲痛中。我恳求大家，给我们一点时间。京都动画，今后仍然会一如既往地为世上所有的人们编出梦想、美好、希望和感动的作品……我们会与关怀和帮助支持我们的朋友们一同，竭尽全力创作到底。”

他山之石

英雄降临

——奥特曼见面会 □翟小幸

“巨人英雄对战怪兽”故事中的“奥特曼”，在半个世纪的时间里影响了一代又一代少年儿童。目前中国除了引进相关剧集之外，还在各大玩具店举办了很

多丰富多彩的活动，诸如奥特曼见面会、奥特曼与怪兽对战表演等等。在这些活动中，真人演员会身着奥特曼或怪兽形象的皮套服装，为观众表演战斗场面，同时与观众交流互动，以展示奥特曼的强大魅力，深受大小朋友们的喜爱。

2019年7月28日，在FAO Schwarz玩具店举行了一次奥特曼见面会。美国知名玩具品牌店FAO Schwarz是历史最悠久同时也是最具标志性的玩具零售品牌之一，2019年正式入驻中国市场，落户北京国贸商城。这次奥特曼见面会就安排在FAO标志性的钢琴地板舞台，而附近就是奥特曼专卖店，观众购买奥特曼玩具满一定额度即可与捷德奥特曼合影，也算是该系列活动的一个传统项目。

今年奥特曼见面会的主角是“捷德奥特曼”，这位奥特曼是日本圆谷公司2017年推出的动画角色。捷德奥特曼身世悲惨，他不是带着爱降临的孩子，只是其父为达到个人目的用自身基因制造出的工具。但捷德没有被苦难打倒，积极与命运抗争，即使开始为他人和媒体排斥，依旧坚持战斗，勇敢面对，最终成为被大家所接受的英雄。捷德的名字也是他自己所起，先是用英文“基因”(Gene)和“命运”(Destiny)两个单词组成gede，再把de两个字母调换，意为“命运的改变”。Geed音译为捷德，蕴含着捷德奥特曼与命运不屈抗争的精神。

活动现场热闹非凡，还没开场舞台周围就已挤满观众，不但有许多喜爱奥特曼的小朋友，还有一批迷恋奥特曼的大粉丝。为了能近距离无障碍地观看奥特曼表演，大家很早便开始排队占位。不过令奥特曼非常自豪的是现场的秩序，虽然热情高涨，但不忘尊老爱幼，小朋友都被安排在最前面一排，奥

特精神中的“友爱”精神被贯彻得十分到位。

捷德奥特曼即将出场，现场气氛渐趋高涨，随着《捷德奥特曼》主题曲的播放、主持人的出场和观众一声高过一声的欢呼，大英雄捷德奥特曼带着光环出现了！虽说在场者对这位奥特曼早已耳熟能详，但他还是认真地做了自我介绍，为大家表演必杀技，教大家使用变身器。在短短半个小时的活动中，捷德奥特曼在表演之余不忘互动，挑选观众上台学习必杀技，摆好姿势与观众合影，一举一动都不曾松懈。

在这个小小的舞台上，奥特曼迷可以近距离观察皮套服装的花纹与设计，可以看到奥特曼那美丽的发光双眼，还能与心目中的大英雄互动交流，这种体验和感动与看电视剧是完全不一样的。总之，给人的感觉就是——尽管知道这只是演员身穿皮套服装在表演，但还是有一种“这就是真正的奥特曼英雄啊”的心灵感喟。