

各抒己见

《寻龙传说》：

隔阂与冲突下的现实选择

□星河

《寻龙传说》海报

拉雅与希苏(龙形态)并肩战斗

《寻龙传说》海报

瘟疫肆虐下的女性觉醒

□李萌

2021年上映的迪士尼动画电影《寻龙传说》描绘了一个瘟疫肆虐下的世界。无论是瘟疫与当今疫情大背景之间的联系，还是影片中所述述的东南亚文化“拼盘”，都令人对这部电影充满了好奇。

在故事中，拟人化的瘟疫病魔像野火一般在人类世界蔓延。一经病魔触碰，人类即可化为石头，瘟疫所到之处生灵涂炭。这场残酷的战争一直持续着，直到六条神龙将法术注入一颗龙珠。最终龙珠压住了病魔，守护人类不受瘟疫侵犯。此后人类世界相互斗争，分为龙心、龙牙、龙脊、龙爪和龙尾五个部落，龙珠由龙心部落保管。作为龙心部落的公主，少女拉雅和父亲一起等待其他部落的到来，并用美味的食物招待大家。因为拉雅轻信了龙牙部落的纳玛莉公主，导致龙珠在各部落的哄抢中被摔碎。病魔被释放出来，人类世界再次被灾难所席卷。

观众对《寻龙传说》的评价褒贬不一。“褒”的地方主要是在疫情肆虐的时代背景下，终于看到迪士尼用“信任”凝聚了全人类；“贬”的声音则主要集中在大团圆的剧情过于老套等等。无论是瘟疫的背景、女性拯救世界的设定还是基于东南亚文化的世界观，《寻龙传说》留给笔者最深的印象可能是以下两个：

第一是对女性力量崛起的暧昧表述。主人公拉雅和世界上最后一条龙(女性)希苏成立了拯救世界组合，她们的障碍是拉雅曾经的“塑料姐妹花”闺蜜、龙牙部落的纳玛莉公主。故事对女性的描绘构成

了一组矛盾，无论是拉雅、希苏还是纳玛莉，她们无疑是拯救世界的关键部分。但影片除了对女性力量的赞扬，也对她们的行为有所非议。首先是拉雅错过了纳玛莉，坦诚和信任却换来了对方向自己捅刀子。在影片的后半部分，纳玛莉想说服母亲将龙珠的碎片归还，而这位龙牙部落的首领则认为现在等待救助的弱女子逐渐转化为现代女性，这一点似乎已成趋势。在《寻龙传说》中女性的地位确实得到了提升，但她身上的弱点也随之暴露。影片中的世界最终是由女性拯救的，但功过是非似乎又不是那么简单明了。

第二是男性角色在整个影片中的消隐。拉雅的父亲班加酋长是一位典型的现代家庭中的成年男性。他对女儿恩威并施、训练有加，没有摆出任何父亲权威的架子，能够放下身段与女儿一起嬉笑打闹。哪怕是拉雅闯下大祸导致龙珠破碎，父亲也没有责怪拉雅半句。这位影片中唯一的成年男性在开场10分钟后就被病魔“石化”了，自此男性角色开始隐入幕后。如果说在开场时，其他龙族部落还出现过男性首领，那么在主干情节中男性则彻底隐退。龙尾部落再无一人，龙爪部落已由女性主宰，龙牙部落几乎是一个母系社会。拥有诸多魁梧战士的龙脊部落却在病魔的攻

击下全军覆没，只剩下一个头脑简单的彪形大汉。当我们终于看到一个为拉雅和希苏撑船的男性时，这一角色却是以少年男孩而非成年男性的身份出场的。

此外还有一点，就是影片中折射出的现代社会焦虑。面对病魔的攻击和有限的资源，人类的穷奢极欲被淋漓尽致地暴露出来。因为要进行抢夺，人类之间相互猜忌，彼此的信任也就此坍塌。尽管《寻龙传说》中拯救世界的是女性和人类之间的信任，但使人类联合起来的却是那个即将毁灭世界的病魔。

《寻龙传说》对女性力量崛起、男性角色消隐以及现代社会焦虑的描绘，都引发了观影结束后更深层次思考。如果只限于影片本身进行讨论，实际上影片在故事叙述和视觉设计上都颇为出色，能够为观众带来畅快淋漓的体验。不过既然《寻龙传说》以瘟疫为背景，以女性群体为主角，恐怕就不得不令人进行更进一步的思考。

关于动画电影《寻龙传说》，我们不妨先来看几个拥有普遍认知的共识性观点：

从最基础的故事来看，它描述了一段游戏闯关式的成长历程。这是某种类型作品永恒不变的固定主题。由于少年时代的轻信，导致拉雅建立起一种偏执的处世原则；其实纳玛莉的不义与失信，同样源于孩提时的冲动，也影响到了她的整个人生；就连希苏——那只硕果仅存的龙，在被唤醒之后也有所变化和成熟。所以她们都在成长。

成长只是过程，信任才是要被阐明的主题。与病魔近战的最后一幕，对主题做了高潮般的具象展示：纠结与动摇过后，重建信任需要时间，涤尽尘埃彼岸重生。这里的道理是符合逻辑的，想要维护一种完备的价值体系，失去生命似乎无关宏旨。换言之，即便暂时逃离苟且偷生，最终也无法在一个破碎的世界生存。而拉雅的决策，又绝非经典意义下的大彻大悟，更像一种无奈的现实选择。

有人质疑影片中说教式的信任概念能否在现实世界通行，其实这种担忧大可不必，教育之于儿童，总需进行简化处理。毕竟迪士尼的初衷，还是以儿童为主要观影对象。只不过现在动画片扩展了欣赏人群，才有更多的成年观众

年幼的拉雅与父亲在一起

拉雅(左)与纳玛莉(右)对峙

性别所以助手性别也做了转换)，但同样可以将其视为经典大英雄在拯救世界途中所遭遇的红颜知己或携手情侣(假如我们同意把大英雄视为男性)。一旦代入后者的视角，所有的故事就都说得通了。

随便举一个例子，当拉雅与希苏在逃离纳玛莉的追击之后，有一组在船上思考社会与人生的镜头，等同于经典英雄在两难恶斗之间的静谧小憩。希苏与小男孩谈及病魔的种种，拉雅听罢长叹一声，不无难过地站起身来，与他们一起向水中撒花。这是典型的好莱坞男性大英雄在面对弱小妇孺时的悲情常态，假如我们直接把拉雅置换为男性角色，而这段故事的其他镜头丝毫不变，恐怕毫无违和之感。类似的例子比比皆是，不再一一赘述。简而言之，《寻龙传说》为我们构建了一个虚假的女性世界，事实上，真正的女性视角与性格去讲述和刻画，而不只是机械复制现成的男性故事，仅把女性视为其中一个可以替换的符号。透过《寻龙传说》中的女性面孔，我们依稀看到的仍是模糊了第一性征的男性本底。

■动漫中国

螺蛳壳里做道场

——短小精悍的“泡面番”动画 □蚌非

《非人哉》中的龙王三太子与哪吒

在当下无数画面精良、特效炫目的大制作动画片中，有一类动画片独出心裁，以简单的人物造型、朴素的动画画面、简短的动画时长异军突起，它们被称为“泡面番”动画。

“泡面番”一词来自日本，指的是看完一集动画的时间刚好够泡好一桶方便面。日本的“泡面番”动画很短，大多3分钟左右，动画片头一分钟、片尾一分钟、内容一分钟，后来有所延长，也大多在6分钟以内。这种动画形式被引入中国后，用来指称13分钟以内的动画作品。“泡面番”动画大多短小精悍，制作成本较低，但它又不是粗制滥造的动画产品，而是通过简单轻松、诙谐幽默的剧情最大程度体现动画独特的生动性与夸张性，能在短时间内吸引大量观众。在短视频兴起后，人们利用碎片化时间阅读和看剧，于是“泡面番”动画借助网络平台的东风逐渐兴起。

2018年前后，国内开始兴起“泡面番”。与日本着重用来宣传推广作品和地方风土文化的作用不同，国内动画公司主要将其作为IP在运营——打造具有特色的动画形象，构造简单的事件或情境，再利用短视频平台短平快的传播特点，从而实现快速传播。

国内的“泡面番”动画创作自由度很高，动画作品中多有原创作品，也有来自漫画或者游戏改编的作品，题材和内容都非常丰富。有取材于神话题材的《非人哉》，有反映校园生活的《快把我哥带走》，有简单治愈的小场景喜剧《请吃红小豆吧》，也有讲述历史题材的《如果历史是一群喵》。“泡面番”动画通常情节简单，可以在几分钟内把故事讲清楚，一般单集结束。但随着IP化的运营，不少作品也会出现连续的剧情。比如《非人哉》，作品将古代神话志怪中提到的幻想人物移置于当代社会中，使之遵守当代的社会秩序，但又保留一些人物本身的特质，当他们带着人类的琐碎烦恼在现代都市生活，人物反差与故事矛盾便应运而生。但即使是连续情节，内容也并不具有强烈的逻辑性和延续性，更倾向于一种人物关系的成长与变化。还有一些作品大幅强化故事矛盾，故事场景也十分简单，单纯依靠人物的“属性”推动小情节，唤起观众心灵上的共鸣。比如《请吃红小豆吧》，故事的主人

公是一颗每天混迹在各种甜点上的红小豆，梦想是希望自己被吃掉，但每次都会阴差阳错地被剩下来。对此，红小豆没有垂头丧气和怨天尤人，而是积极乐观地等待下一次机会。在简单的场景中，红小豆与糯米珍珠、枸杞、芋圆、芦荟粒成为好友，他们短暂相识，又很快分离。作品充满着淡淡的哀伤，但又没有过度渲染这种情绪，而是通过红小豆的乐观将之转化为融融暖意，像一杯奶茶一样，能够熨帖不如意的心情。

在画面表现上，“泡面番”动画也是多种多样的。《非人哉》保留了漫画里国画风格的墨笔线条，色彩也采用了中国传统水墨画的配色，清新柔和；《王兄李兄没完没了的故事》更是去繁就简，大大简化了背景和画面细节，整个画面大量留白，只保留寥寥数笔勾勒的人物，颇有中国传统绘画的意境之美。与之相对，《功夫兔与菜包狗》则采用二维动画与实景结合，通过漫画化的线条展现人物表情和动作的生动多变，分镜简洁有力，背景音乐与音效也极具感染力，是情节必不可少补充。

纵观国内现状，“泡面番”动画方兴未艾。这

一动画形式通过贴合社会热点、解构经典文本和人物、调侃日常生活等手段，逐步打破传统动画教化观众的意图，将娱乐化与商业化摆在首位，它们大多选取轻松诙谐的题材，简化人物造型，不吝于异化角色。设计具有标志性的动作和个性化的语言特色，使人物形象突出。为了达到迅速传播的目的，甚至出现了适应观众手机观看习惯的竖屏动画作品。凡此种种，都是为了打造赢得观众喜爱的动漫IP，使动画形象可以跳出亚文化圈，走进大众群体。事实上，《罗小黑战记》《非人哉》等作品在开发商业价值上已经小有成就。《请把我哥带走》更是有了真人电影作品。“泡面番”动画出现时间尚短，虽然颇具热度，但仍不够成熟。它是网络时代的产物，不可避免地带网络观众的需求和审美特征，也不可避免地会随着观众需求的变化而发生变化。这种变化是对市场的快速反应，也是对网络时代精神需求的折射。如何在顺应时代潮流的基础上让动画作品更具风格和更臻完善，更好地体现寓教于乐的功能，仍有很长的路要探索。

《王兄李兄没完没了的故事》中的王维和李白

■他山之石

遥远时代的巫女养成

□再彤

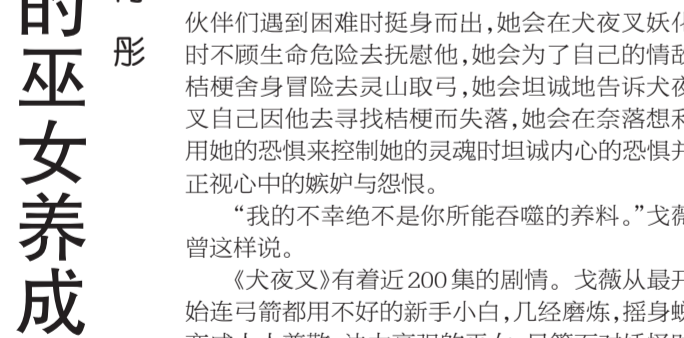
那个时代的天空，总是明净又透彻的。宁静优雅的富士湖透出丝丝凉凉的月光，森林小路总有死魂虫的环绕，树立在食骨之井旁的御神木也悄然为故事拉开了序幕。故事太长，情感太满，这一切的一切，都要从一口井和一支箭说起。

一个十分偶然的的机会，让初三少女日暮戈薇通过自家神社的食骨之井穿越时空，来到500年前的日本战国时代，并遇到了被巫女桔梗封印在御神木上的红衣半妖犬夜叉。在不经意间，戈薇取下了犬夜叉胸前的封印之箭，解除了犬夜叉身上的封印。此后，两人相爱相杀，为打败半妖奈落，为寻找散落各地的四魂之玉碎片，展开了一场艰难的冒险之旅。

《犬夜叉》这部动画陪伴了我整整12年。永远记得小学时楼下院子里有一个废旧的坑，每天不厌其烦地把它当作枯井跳个百八十回，盼望能穿越到那个时代；永远记得像“中二病”一样每天模仿戈薇射箭的姿势，仿佛自己也是一名巫女；永远记得只要看到透明的玻璃珠，都会幻想那是四魂之玉，整天戴在身上；永远记得搬着小板凳守在电视机前，等待9点30分卡酷频道时的激动心情，一首《Change the world》贯穿了我整个童年岁月。

如果你也经历过那个时代，如果你也看过《犬夜叉》，一定知道两三句话根本无法诠释出其中人物的爱恨情仇。作为女主角的戈薇，一直都是一个饱受争议的角色，观众总是有意无意地把她与桔梗相比较，但在我心里，她却始终是独一无二的小太阳。

戈薇就像是我们身边最平凡的女孩子，她会担心考试挂科不得不抽空熬夜复习，她会因为喜欢的男生去陪伴别的女孩而悄悄难过委屈，她会嫉妒，会怨恨，也会耍小脾气，但她敢于正视自己的内心，直视心中那黑暗丑陋的一面。每个人心中都有不能言说的黑洞，戈薇的勇敢不只是面对危险时的坚强，更是她对自己内心的诚实。从她第一次踏入那个时代开始，命运齿轮的转动就开始让一个15岁的初中生变得不再平凡。她会在

伙伴们遇到困难时挺身而出，她会在犬夜叉妖化时不顾生命危险去抚慰他，她会为了自己的情敌桔梗舍身冒险去灵山取弓，她会坦率地告诉犬夜叉自己因他去寻找桔梗而失落，她会在奈落想利用她的恐惧来控制她的灵魂时坦诚内心的恐惧并正视心中的嫉妒与怨恨。

“我的不幸绝不是你所能吞噬的养料。”戈薇曾这样说。《犬夜叉》有着近200集的剧情。戈薇从最开始连弓箭都用不好的新手小白，几经磨炼，摇身蜕变成人人尊敬、法力高强的巫女，尽管面对妖怪时她也会软弱，但却永不服输，更不会依靠别人来拯救自己，凭借自己的力量成长才是她真正的追求。一名15岁的初中生，如果不是碰巧来到那个时代，理应快快乐乐地完成学业，好好谈一场恋爱，好好陪在父母身边，可她放弃了安稳的生活，背负起拯救那个时代的重任。

戈薇的善良永远不多不少，既不圣母，也不冷酷。桔梗不止一次想要杀了她，但她却一次又一次地向桔梗伸出援助之手，用自己的灵力拯救这名情敌。她们两人样貌相似，但灵魂却截然不同。戈薇敢于相信别人，在最后一集《犬夜叉·完结篇》中，戈薇在接受四魂之玉的考验时，不顾对方的诱惑，只说了一句“我相信犬夜叉会来的”。这不禁让我想到那句话——“历经世故，身处浑浊，但我性本纯澈，心向光明”。

我一直相信，戈薇是星光与萤火的化身。戈薇的善良和宽容不仅温暖了犬夜叉的心，还在危难时刻拥有治愈他人的力量，更能对抗每个人内心深处阴暗的阴影。“是戈薇教会了我笑容与信任”“多亏了戈薇，我才有了伙伴”“坚强和温柔这些都是戈薇教给我的”……戈薇同行伙伴的这些评价，仿佛都在诉说这样一个事实：戈薇的出现，让一群迷途的人看到了希望之光；而这束光，曾经也照亮过我。