

动漫经典

“软”“硬”调和的“细巧”之思

——“水墨剪纸动画”溯源

□李萌

动画系列片《葫芦兄弟》剧照

剪纸动画《金色的海螺》中的精雕细刻

水墨剪纸动画《淘气的金丝猴》剧照

世界上第一部动画长片，是1926年上映的剪纸动画《阿基米德王子历险记》。这部以剪纸和剪影为主要造型手法的动画长片由世界上第一位女性动画导演洛特·雷妮格导演。洛特·雷妮格出生于德国柏林，从小就喜爱中国皮影的她在1919年就完成了第一部自己的剪纸动画短片。作为剪纸动画的创始人，洛特·雷妮格的剪纸动画制作精巧，风格细腻，在角色的黑色剪影中镂空雕刻出了卷曲的头发和服装上的花纹。

青年每天出去，回家时都发现桌上摆了做好的饭菜，家里也被收拾得干干净净。原来，金色的海螺会在白天变为海螺姑娘……这部充满神话色彩的剪纸动画短片，在造型设计上采用了皮影的方式进行雕刻。胡进庆在进行设计时，充分考虑了剪纸的细密特点。海螺姑娘的发丝、发饰、服饰花纹的雕刻上疏密有致，在一些地方精雕细琢，其他地方则用大色块进行处理。在一次采访中胡进庆曾说，这是自己在艺术上追求的“细巧”之道。

20世纪70年代，剪纸动画在胡进庆的努力下，诞生了一个创新的子品类：“水墨剪纸”。动画短片《小蝌蚪找妈妈》让中国的水墨动了起来，但高昂的制作成本、繁复的制作工艺和流程，都令水墨动画无法进行批量创作和生产。为了攻克这一难题，胡进庆开始尝试将剪纸和水墨结合，用制作带有关节的剪纸角色的方式创造水墨角色，用拍摄剪纸片的方式拍摄水墨动画。

20世纪80年代末，上海美影厂开始尝试制作电视系列片，《葫芦兄弟》就是在这一背景下诞生的作品。胡进庆在时间、周期和预算有限的情况下，通过自己的“细巧”之思，在重重困难下完成了系列片的创作。他将葫芦兄弟的造型设计为只有颜色不同其他造型却相同的形象。这样既便于儿童观众记忆，也方便制作和剪辑。为了让造型通俗且带有野性，胡进庆这次又在剪纸风格中引入了赛璐珞风格——将剪纸用墨线勾边，在上色和服装纹样上融入剪纸的特点。1986年，《葫芦兄弟》动画系列片正式播出，并且在全国造成了轰动。

动漫焦点

比泪水更温柔的童话

□蚌非

2023年7月，82岁宫崎骏执导的最后一部动画电影《你想活出怎样的人生》在日本上映，影片连续获得日本、美国、英国、加拿大等多国电影节、电影学院和学会颁发的最佳动画片奖项。2024年4月，该片在国内正式上映。

数字生活

有魅力的配角与“沉默的主人公”

——数字游戏《空洞骑士》中的美学

□刘书亮

昆虫在每个人的童年里具有截然不同的意义。对有些人来说，它们是可以静静观察一整天的景观；对另一些人来说，它们则是恐怖的象征，遇之便会惊悚尖叫。大家脑海里多多少少出现过对昆虫生活的好奇和想象，于是这些影像被凝结在动作冒险游戏《空洞骑士》之中。这款游戏构造了一个由众多昆虫组成的复杂社会，玩家化身小骑士，就可以开始探索这个庞大而引人入胜的世界——游戏地图的每个部分都经过精心设计，令人赞叹不已。

比人类低等的昆虫，但在虚构故事里它们有血有肉，被赋予了灵魂与性格，带有一种独特的魅力。另一方面，唯主角小骑士反而没有什么具体的“个性”，《空洞骑士》似乎给出了游戏玩家与其化身之间关系的绝佳隐喻。在故事情节里，小骑士被设定为一个容器、一个纯粹的空壳，用于封印感染；在游戏交互上，它作为玩家化身，却没有属于自己的思想，而是完全受玩家控制。这和很多与《空洞骑士》同属“魂系”游戏的经典之作一样，《黑暗之魂3》中的灰烬、《艾尔登法环》里的褪色者均是如此：主角的特殊身份意味着虚空、游荡、居无定所，隐隐透出一股存在主义危机。

《空洞骑士》游戏画面

成自己的故事，但同时无非是在根据所有的游戏设定来“阅读”这个世界。而在充分“阅读”之后，玩家将逐渐了解整个世界的秘密，并得到自己的价值判断，或许最终将认同于世界观下的某方势力，并迎来配套的结局，对此，《艾尔登法环》比《空洞骑士》更典型一些。

在《空洞骑士》里甚至直接调侃了这一点本身。小骑士最后一次见到奎若时说：“圣巢广阔又奇妙，但在它呈现的诸多奇迹中，没有哪一项能像你这么吸引人……哈哈，你用斯多葛学派的沉默来回应我的奉承。我喜欢。”斯多葛学派的隐忍与克制，正是沉默的“容器”小骑士所应体现出的气质，而这又恰好与《空洞骑士》整个世界那种宏大、壮丽、崇高的感觉形成对照。

Advertisement for Jiangnan magazine, 2024年第3期目录. Includes sections like 长篇非虚构, 中篇小说, 短篇小说, 散文, etc.

Advertisement for '精品' (Premium) magazine, 二〇二四年第五期(总第七八八期)要目. Includes sections like 特别关注, 中国故事, 超新星大爆炸, etc.

Advertisement for '北京文学' (Beijing Literature) magazine, 精彩阅读·2024年第5期要目. Includes sections like 名家开篇, 好看小说, 遇猎记, etc.