

■ 动漫中国

野草也有响亮的呐喊

——动画电影《雄狮少年》系列

□ 蚌 非

《雄狮少年》系列是国内尚不多见的现实题材动画电影。影片以舞狮少年刘家娟的成长故事为主线,2021年《雄狮少年1》上映。2024年12月,《雄狮少年2》以一脉相承的主题、更为成熟的叙事和更为精细的制作登陆院线。

乡下留守儿童阿娟自小便被父母在心中埋下热爱舞狮的种子,少年时他身体羸弱、性格怯懦,在同名少女的鼓舞下学习舞狮,好不容易拜师、苦练,取得参加省赛的资格,不料在外务工的父亲意外受伤,阿娟不得不背负起家庭的重担。在《雄狮少年1》中,阿娟带领舞狮队在广州的比赛中取得了优异的成绩,《雄狮少年2》的舞台来到上海,在这里,阿娟需要在格斗比赛中获得胜利,而他的对手却不仅仅来自擂台。

《雄狮少年2》的叙事较第一部更为圆熟。在简洁有力地交代故事背景和人物动机后,故事快速进入主线叙事,各色人物带着各自的弧光登场,高效的视听语言和蒙太奇手法推动故事节奏,快捷的剪辑和丰富的意象让故事饱满扎实。其中,现实题材是《雄狮少年》系列最引人注目的特色,影片中不仅有

《雄狮少年2》电影海报

大时代的“痛点”,更无处不展现对“小人物”的观照。阿娟是留守儿童,父母常年在外务工,他在村里受人白眼,仅有的好友也都是同龄人中的“边缘人”。学习舞狮让他们有了梦想,然而因为父亲受伤,阿娟不得不停止舞狮,独自前往广州务工。影片的风格至此为一变,如果说前半段是“少年为梦想拼尽全力”的热血剧本,后半段则是“小人物在城市中生存”的艰难写照。瘦弱的阿娟没日没夜地做着一切能找到的工作,住最简陋的宿舍,吃最廉价的食物,常年穿着破旧的红背心

和绿胶鞋,无论刮风下雨都在外务工。不仅阿娟,舞狮的师父阿强、拳馆的师父张瓦特、传统武术的前辈们,甚至反派人物,无不有着“为稻粱谋”的无奈与悲凉。飞速发展的城市建起无数高楼大厦,却把形形色色的人困在狭小的世界,他们全力挣扎,只为在窒闷的狭小里争出一丝缝隙、看到一道曙光。如果说在《雄狮少年1》中,舞狮是阿娟心中的一道光,那么在《雄狮少年2》中,格斗则让阿娟有了更多志同道合的师父,他们一起面对传统武术的困境,也共同战胜网络暴力的风波,如一蓬野草,坚韧又顽强地把根留在擂台上和城市里。

影片使用大量象征手法,将“木棉花”“野草”与“雄狮”的意象结合,前后融贯,令故事余味悠长。木棉花是岭南地区的“英雄花”,与“雄狮”意象切合,被木棉花砸到的阿娟在第一部结尾由舞狮的高桩跃向寓示“不可逾

刘家娟和阿娟在格斗比赛开场时舞狮出场

越”的擎天柱,是一次向自身命运的勇敢叩问。到了第二部,“野草”这一意象早早凸显出来——乡村少年阿娟是“野草”,没落的拳馆是“野草”,武微的传统武术是“野草”,他们仿佛这是城市里活该“自生自灭”的一部分,但野草茂盛、蓬勃,割不尽、烧不绝,春风吹又生,又恰是阿娟百折不挠的韧性、拳馆峰回路转的重生、传统武术厚积薄发的强悍,“雄狮”便藏在这无尽的野草中,于决胜时刻展露神威。

《雄狮少年》系列对醒狮、武术等传统文化做足了功课。第一部中展示南派舞狮的风采,如不同派别的狮头和狮身纹样,不同颜色的狮子代表仁义礼智信忠勇等不同寓意,以及舞狮的桩阵、绣球、花青等细节,虚构的擎天柱也参考了香港“太平清醮”节日活动的竹架扎作。第二部中则侧重展示传统武术,包括八极拳、八卦掌、螳螂拳、咏春拳、形意拳、太极拳等。作为一部以格斗为主的影片,传统武术与散打、泰拳、巴西战舞等现代格斗技同台对撞,争夺的不仅仅是个人的成败,更是一种精神层面乃至文化层面的博弈。为此,影片没有让传统武术故步自封,而是通过阿娟的师父张瓦特不断对现代格斗技进行研究,将其技巧与思路同传统武术相结合,使传统武术焕发出与时俱进的新力量。

《雄狮少年》系列以岭南文化为背景,其中有大量对香港喜剧电影、武侠电影的致敬,从舞狮到武术,是文化的接续,更是精神的传承。如果说《雄狮少年》是大时代洪流里小人物一次难得的跃起,那么《雄狮少年2》则更像武林门派间一次事关存亡的征伐。阿娟一次次走上擂台,击败对手,可他最后所面对的,却是权钱交易的比赛黑幕、铺天盖地的网络暴力。影片高潮的绝地反击,阿娟所追求的并不是擂台上的胜利,而是要揭露反派拳王的卑劣手段,还原各门派当年被击败的真相,为传统武术争一口气,还传统武术应有的尊严——这几乎就是一部武侠电影的叙事。

电影画面细节丰富、色彩绚丽,乡村的空镜与远景写满乡土生活的悠闲与宁静,城市里高楼鳞次栉比,半灰暗的色调隐喻人物一眼望不到头的未来,广州的荔枝湾和上海的锦江乐园是精致的特写,用来勾连人物的足迹与回忆。影片的音乐也别具特色,第一部的音乐使用了大量粤语歌曲,仿佛乡愁荡漾,为小人物的辛酸抹上几笔浓彩;第二部的音乐以时髦的说唱歌曲为主,叙述着城市快节奏生活下人们的躁动与彷徨,每每响起,都与故事相得益彰。而舞狮时激昂有力的鼓点连接两部影片,甚至与格斗拳拳到肉的撞击重合,为人带来热血沸腾的快意与激情。

“雄狮”是少年心中的不甘、不忿、不平、不认命的意气,是对“草根”少年心中“英雄主义”与“理想主义”的热切呼应。阿娟这棵于乡野间挺拔生长的“野草”,不畏艰苦、历经磨难,终于发出雄狮般响亮的呐喊——“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”。《雄狮少年》系列电影用这样鲜活的少年意气,为时代洪流中每一棵“野草”递上激励与赞美,前路无尽,唯有心怀梦想、奋力拼搏才能写好属于自己的热血传奇。

■ 动漫焦点

在无声中倾听生命的交响曲

——动画电影《猫猫的奇幻漂流》

□ 李 萌

《猫猫的奇幻漂流》电影海报

《猫猫的奇幻漂流》获得了2024年金球奖最佳动画片奖,这部全程无对白的动物电影,在洪水末日和一艘小帆船上演绎出了激动人心的故事。

影片的背景设定在一片荒芜的未来世界。人类早已消失,留下一片被大自然重新占领的森林和荒野。突如其来的洪灾将小黑猫卷入危险之中,他与水豚、狐狸、鸢鹰和黄狗一起登上一艘小帆船,为了生存开始了漂流之旅。

这并非一个诺亚方舟般的故事——人类不是世界的主宰,更不会对动物进行拯救。这更像是一个剔除残忍和血腥元素的动物版《少年派的奇幻漂流》:灾难面前,性格迥异的动物被迫在一个狭小空间内共存、对抗、成长甚至觉醒。

作为一部动画电影,《猫猫的奇幻漂流》最大限度地保留了动物的“真实感”,或者说,导演在写实和夸张之间作了契合影片内容的平衡。导演没有让动物们双足站立、开口讲话,或许是这部影片能够成功的关键。所有的角色表演都遵从写实的原则,这让动物的本能时刻渗透在影片之中,也让动物的自私行为显得更加自然(他们本就如此)——但从另一个角度来看,他们的牺牲也会更加震撼。

影片中的每个动物角色都极具个性,他们代表了人类社会中不同性格的人。其中,有几个动物角色给人印象颇深:贪婪的狐狸对金子的渴望,象征着人类对物质财富的追求;而舍己救黑猫的鸢鹰,则是影片中为数不多的被处理得具有神性的动物。

影片中鸢鹰的形象尤为突出,他被塑造成为一个智者,也是影片中为数不多的具有象征和夸张的角色。在救助和保护黑猫的过程中,鸢鹰与自己的同类产生了冲突,具有反叛精神的他被鸢鹰族长殴打导致翅

水豚、狐狸、黄狗和黑猫

2024年12月27日,《名侦探柯南》系列电影第7部《迷宫的十字路口》在中国大陆上映。这部电影凭借2641.6万元的票房成绩力压一众贺岁档新片,成功夺得元旦跨年票房冠军。

许多外国电影在中国的成功,通常依靠引人入胜的全新剧情、令人震撼的视效奇观或展现鲜明异域风情的文化冲击力。然而,《迷宫的十字路口》走出了一条截然不同的路——它既不强调“新”,也不依赖炫目的技术,而是以“旧”见长。

《迷宫的十字路口》的第一个“旧”,旧在套路性极强的情节与人物设定上。电影故事发生在21世纪初的日本。东京、大阪和京都接连发生盗窃团伙“源氏萤”成员被杀的案件。东京名侦探毛利小五郎受委托调查此案,而寄居在他家的少年侦探江户川柯南,以及京都的高中侦探服部平次,也深陷这场扑朔迷离的迷局。随着案件推进,伏笔重重,迷雾渐散。京都古寺的青石台阶上,风吹散落樱花瓣,神秘狙击手的身影如鬼魅般隐现;灯笼光影间,剑道高手的决战将正义与宿命推至高潮。而故事最柔情的一笔,落在服部平次与青梅竹马远山和叶的情感之上。时光逆流,儿时定情的竹马少年,与初恋少女命运交织,心中隐秘的情愫在红叶飘飞的古巷中缓缓绽放。

经典从未真正远去

——《名侦探柯南·迷宫的十字路口》

□ 吕 晶 莹

放。或许,这样的故事对于热爱推理小说的观众而言,早已是“套路”;但每一处伏笔的回收,每一段感情线的推进,都为细腻的人物描绘与深情的对白赋予了焕然一新的温度。不是推理的复杂度,而是人情的缠绵悱恻,令观众在光影交织间寻觅心跳与感动。

电影的第二个“旧”,体现在故事背景上。影片中的故事背景取材于京都的古老街巷,融合了传统和风文化的典雅韵味,从阴森幽深的竹林到古寺巷道中的红色鸟居,无不散发出浓郁的时代感和历史气息。京都,是一座活着的城市,亦是一座时光铸就的迷宫。影片中的京都,如同一个谜一样的角色,见证了时代的变迁,也承载着角色的情感羁绊。在探讨宿命与传承、过去与未来的矛盾时,影片不仅讲述了悬疑故事,更编织了

一曲关于人心与时光的挽歌。这种“以旧写新”的温柔笔触,让人们在追寻真相的同时,也感受到流年与情义的厚重。

最令人意外的是,这部电影上映的年代足够老——首映于2003年4月19日。这部近22年前上映、且在网络上很容易找到高清片源的动画片,却在上映10天后票房突破1亿元人民币。这部老电影宛如沉寂已久的怀旧旋律,在新年的钟声中新奏响,击中无数观众的心弦。

为了让更多“野草”焕发出别样光彩,主办方巧妙策划了元旦跨年场的“樱花雨”惊喜活动。在北京、上海、广州等多座城市的影院里,伴随着片中服部平次与远山和叶的恋情线索铺开,银幕上的樱花漫天飞舞,屏幕外的粉色花瓣也纷纷扬扬,手动喷射的樱花雨将虚幻与现实

交织,仿佛一场穿越时空的梦境。观众在绚丽的花瓣中,感受到青春的怦然心动与爱情的美好憧憬。那些曾在电脑屏幕前默默感动的人,此刻选择重新步入影院,不只是为了电影的画面与音效,更是为了在大银幕的光影流转中,见证自己心底未曾遗忘的少年心事和年少情怀。有影迷在观影后动情地说:“时间夺走了我们的年少轻狂,却无法带走一场在樱花树下的深情告白。”而在新年的第一秒,与亲密爱人、家人甚至陌生人一同感受花瓣雨的浪漫气氛,则成了许多人辞旧迎新的一段珍贵记忆。

《迷宫的十字路口》却用时间的沉淀和情感的温度,唤回了观众内心的热爱与共鸣。《迷宫的十字路口》所带来的意义,远远超越了票房数字的成功。它昭示了一个亘古不变的真理:当一部

《名侦探柯南·迷宫的十字路口》海报

电影不仅仅是娱乐消遣,而是用情感触达心灵,以品质征服人心的时候,观众终将为之买单。时代飞速变迁,新的故事层出不穷,但那些曾经感动过我们的经典,从未真正远去。它们静静地等待着,用属于自己的方式,在下一个不经意的瞬间,重新照亮心中的某一片柔软之地。

广告

长篇小说 水在岛中央……李 停
 藏了又藏的小小的心(创作谈)……李 停
 中篇小说 对一个细节的延伸性阐释……罗伟章
 人 猿……孙一圣
 短篇小说 吃饱记……薛超伟
 魔 居……智阿成
 福如东海……邱振刚
 文学新浙派 麦家论……王 迅
 东西呼应 “古人心思”的叩问和猜想——黄德海的《史记今读》与当下文学……孟繁华
 比邻阅读 汤汤儿童文学作品(三篇)……汤 汤
 非常观察 中国书价,高还是低?……主持:丛子钰
 海外外语 克罗地亚狂想曲……徐闻见
 金庸地理 终南山麓念杨过……卢敦基
 江南动态 第八届郁达夫小说奖获奖作品
 第八届郁达夫小说奖评选综述
 第八届郁达夫小说奖·中篇小说终评评选篇目及审读
 委员会评语
 第八届郁达夫小说奖·短篇小说终评评选篇目及审读
 委员会评语
 第八届郁达夫小说奖终评委员会评语

主编:钟求是。通信地址:杭州体育场路178号浙报大楼。邮编:310007。邮发代号:32-79。全年6期;90.00元。电话:0571-85117223(发行部)、85111970(编辑部)。

来自鲁迅故乡的文学期刊——

野草

2025年第1期要目

中篇小说 暴走凌晨……高 略
 葡萄酒纪事……浦 歌
 最后的一仗……朱昱莺
 短篇小说 影子方程……乙左左
 石头大神……王垂冰
 匿兽……李浩然
 龙虾卷……朱 辉
 燃烧的山丘……朱梦薇
 散文 骏马行……汗 漫
 木的救赎……宋 扬
 诗 洪迪的诗……洪 迪
 “二千尺青铜老干横枝撑铁”(评论)……王自亮
 阿 航
 董继平
 番 邦 记 一帆风顺……薛 舒
 异 域 风 帕吉斯诗选……傅小平
 沉默或低语 在小说中,我不认为“我”是重要的……金越灵
 薛 舒
 傅小平
 金越灵
 无问西东 意留汪庄(中国画)……金越灵
 虬龙图(中国画)……金越灵

邮发代号:32-97 国内统一刊号:CN33-1038/1
 国际标准刊号:ISSN1005-1260 双月刊 全年价:60元
 主管主办:绍兴市文联
 地址:绍兴市越城区光明路龙珠里15号 邮编:312000
 电话:0575-85136031
 投稿邮箱:yczf2021@163.com yecaozai@163.com

2025 欢迎订阅 中国文艺评论

《中国文艺评论》是中国文学艺术界联合会主管,中国文联文艺评论中心、中国文艺评论家协会主办的学术月刊。本刊竭力倡导运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品,倡导说真话、讲道理,坚持导向性、前瞻性、实践性、学术性,努力发挥文艺评论引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的重要作用,努力成为繁荣文艺评论的重要阵地、引导文艺创作的重要力量、凝聚评论人才的重要平台,推动社会主义文艺繁荣发展。

国际标准连续出版物号:ISSN 2096-0395
 国内统一连续出版物号:CN 10-1342/J
 主 管:中国文学艺术界联合会
 主 办:中国文联文艺评论中心、中国文艺评论家协会
 出版发行:《中国文艺评论》编辑部
 出版时间:每月25日
 地 址:北京市朝阳区北沙滩1号院32号楼
 邮 编:100083
 邮 箱:zgwlplzx@126.com

本刊每期定价人民币25元,全年12期,1年起订,不跨年,全年订价人民币300元(含平邮寄送)。有意订读者请与本刊编辑部联系,订阅电话:010-59759324、15801534897。