

告别童年：

和皮克斯

一起长大

文\本刊特约撰稿 王一冰

从 1995年起,皮克斯工作室与迪斯尼公司联手,推出了《玩具总动员》,这部号称大荧幕上的第一部CG动画长片,引发了三维动画的革命。从此,皮克斯那只跳跃的小台灯便一发不可收拾,陆续交出了《虫虫特工队》《怪兽电力公司》《拯救尼莫》《超人总动员》《赛车总动员》《料理鼠王》《WALL-E》《飞屋环游记》等优秀的动画作品,并且先后5次将奥斯卡最佳动画长片的小金人揽入囊中。

到了2010年,皮克斯又精心打造了《玩具总动员3》,引爆了这个烈日炎炎的暑期档。

幼儿园才是新家,留了下来。然而白天,这里是低龄小朋友蹂躏玩具的炼狱,夜间,又变成统治森严的等级社会,被一只表面慈祥和蔼的玩具熊统治着。胡迪得知阳光幼儿园的情况,义无反顾地潜伏回来,解救了大家。最后,玩具们也没有甘心被存入阁楼,而是为自己选择了伴随新的小朋友的命运。

这个故事告诉我们,做人不可被剥夺自由并且要把命运的主动权掌握在自己的手中。

作为一个系列,三个故事以时间线索,揭示了我们在成长历程中需要直面的种种寓言,到了《玩具总动员3》,玩具们面临的决断,其实隐喻了长大成人之后的人生选取,仿佛玩具们跟随着主人一同长大。

2.

皮克斯的动画片,从来就不是单纯给儿童看的,它包含太多人性的不完美。这些不完美,已经超出了我们成长阶段的缺点,而包含了人之为人的难以克服的劣根性。

影片的主人公是胡迪警长和巴斯光年,他们都是有点缺点的个体。胡迪是个典型的美国式英雄人物,有着健康阳光的外表,有着西部背景的侠骨豪情,但是他的性格也由懦弱嫉妒到勇敢信任的转变,有虚荣自诩到务实理智的转变。巴斯光年出场,并不自知自己玩具的身份,执著地以太空警察自居,勇敢、乐观、富有使命感,而且多多少少还有一些近乎滑稽的自命不凡。一旦真相被揭穿,他又无法面对巨大的心理落差。他的机械程序,也可以变成被敌人进攻的弱点。而且,在关键的时刻,他对主人的信任并不像胡迪那样坚定。

这些缺点不仅仅是儿童成长的必然经历,更贯穿男孩变成男人,男人成熟到老朽的全过程,不是什么大不了的错误,但是却真实得可触可感。儿童看了,知道如何能使自己在伙伴中变得出类拔萃和具有领袖魅力;成人看了,也可以检点自己身上至今已被深深埋藏的成长的遗憾。有了这些毛茸茸的可爱的弱点,我们才会在没有人类出场的时候,笃定地把他们认作血肉丰满的同类。

《玩具总动员3》还是关乎爱的制作。片中的反派大熊作为邪恶势力的头领,一手建立了阳光幼儿园等级森严的玩具社会。没有平白无故的爱与恨,大熊的心灵扭曲自一次意外的丢弃,从此他坚信玩具的命运只能是早晚遭到主人的遗弃。于是,他选择了发展自己的势力,做自己的国王。作为反面的案例,大熊的命运和胡迪、巴斯他们的命运一同,思考着玩具和人的关系。这种关系不是简单的商品和所有者的购买与被购买、占有与被占有的关系,而上升到了被爱与爱、守候与被守候的关系。

这重爱的意义,不是对儿童善待玩具的教化,而是对人内心深处善的淘洗。我们是否像善待玩具一样善待过身边的一人一物,一草一木?

3.

从一到三,《玩具总动员》这个系列经历了15年的时间。该系列时间跨度之长,其实已经伴随了泛80后一代人的成长,这个时间跨度,甚至已然接近或者超出了他们目前人生二分之一的光阴。

当然,不敢说《玩具总动员》系列在泛80后一代人的生命中占有多么重要的地位,毕竟他们是在新旧动漫彼此夹杂中长大的一代,但是,这一代人却有着深深的玩具情结,许多而立上下的年轻人,热烈地回身寻找和拥抱着童年遗失的玩具,并且热泪盈眶,变形金刚、高达、圣斗士……这与影片中不忍割舍玩具的安迪何其相似。胡迪、巴斯光年、弹簧狗、泡泡龙、蛋头夫妇等等,他们已经超出了玩具的范畴,是安迪人生最初的伴侣。

泛80后的童年是孤独的,他们往往没有太多的兄弟姐妹,也没有广阔的户外空间以供驰骋。他们是守候在玩具身边的精神力强大的一代人。看上去,他们对玩具的依恋不过在孤僻童年中派生出来的恋物癖,但实际上,玩具身上凝结着的是他们对过去时光和成长历程的依依不舍。

安迪还是长大成人了,已经17岁,即将独自驾车离家上大学去了。搬空房间,也搬空了关于童年的记忆,就要尘封起来的玩具,正在埋葬童年纯粹而美好的时光。玩具们有了下一位理想的主人,安迪停下车,与她恣意玩耍,一如童年未曾远去。也许安迪很快就会在大学交到女朋友,也许他马上就会拥有适合成年人娱乐的电子产品,也许他会把童年的伙伴忘记得一干二净。

因为,离开的终究无法挽留。

影片的最后,皮克斯一反玩具系列的常态,柔软地抚摸我们对童年耿耿于怀并且依依不舍的内心。他用这样一个结尾告诉我们:散场吧,孩子,人总要长大。

1.

《玩具总动员3》很好地继承了前两部的救赎母题,讲述的是众家玩具如何在胡迪警长的带领下飞越万恶的阳光幼儿园的故事,可以说是一部玩具版的越狱。

不仅仅继承了救赎母题,《玩具总动员3》还在影片的主旨上不断深化。

在《玩具总动员1》中,胡迪警长得宠于主人安迪的那份优越,因为新玩具巴斯光年的到来而深深地失落了。于是处心积虑,他将巴斯光年推下了窗台,最终阴错阳差,他们一起被困在了隔壁那个乖张暴虐的男孩家中。在逃亡的过程中,胡迪警长畏缩和懦弱,巴斯光年勇敢顽强。但是,当意识到自己并非真正的太空警察,和胡迪一样只是普通的玩具时,巴斯光年由英雄的踌躇满志陷入了凡人的萎靡不振。关键时刻,胡迪坚定了勇气,像男子汉一样鼓励巴斯,最终成功逃脱。

这个故事告诉我们,做人要勇敢并且有担当。

在《玩具总动员2》中,胡迪为救企鹅,被玩具狂人偷走了,来到了另外一个世界。在这里,胡迪得知了自己的身世,原来是个明星,有自己的电视节目,有自己的品牌,有自己心爱的坐骑,还有奔放的牛仔女郎。他们要前往的,据说是一个仰慕胡迪的地方。究竟是应该像明星一样光鲜地生活,还是回到自己的家?胡迪心中的天平逐渐向前者倾斜。但是,朋友们失落离开时的背影,还有难以跳脱的归宿感使他清醒了过来,他明白了玩具的使命就是陪伴主人成长。这个故事告诉我们,做人要有使命感和归宿感。

在《玩具总动员3》中,主人长大了。玩具们已经有太长时间被安静地保管在箱子里。现在安迪要上大学了,本来打算存放在阁楼上的玩具,被意外地送到了阳光幼儿园。胡迪坚信主人安迪不会抛弃大家,独自逃出了阳光幼儿园,其他人则认为

泛80后的童年是孤独的,他们往往没有太多的兄弟姐妹,也没有广阔的户外空间以供驰骋。他们是守候在玩具身边的精神力强大的一代人。看上去,他们对玩具的依恋不过在孤僻童年中派生出来的恋物癖,但实际上,玩具身上凝结着的是他们对过去时光和成长历程的依依不舍。

《玩具总动员3》

导演:李·昂克里奇

主演:汤姆·汉克斯 蒂姆·艾伦 琼·库萨克

类型:动画 / 奇幻 / 家庭 / 冒险 / 喜剧