

人人欢呼孙大圣

文本刊特约撰稿 麦青

《大圣归来》之孙大圣形象

当《小时代》拍到了系列四,《栀子花开》洒满亿元俱乐部的院落,很难说这是电影最好的时代还是最坏的时代!幸好,还有《大圣归来》!

严格说来,《大圣归来》并非十全十美。一帮人马忙着打山妖,走心的段落太弱;戛然而止硬被掐断的结尾;酷大圣与萌和尚之间的互动还不够,导致高潮段落热血复苏时悲情的浓度不达标。就差一点点,我的眼泪圈在眼眶里,绕了一个来回快要掉下来。但最终没有像《超能陆战队》那般哭得稀里哗啦。

但是,《大圣归来》是真的好。西方的外壳东方的核,那故事那节奏那画面那细节都直奔世界动漫前列。它的出现,无法代言国产动漫的崛起,但绝对是一面旗帜——至今最成熟最完美的一面旗帜。在它的号召下,国产动漫的合家欢时代正式拉开序幕。

写给熊孩子的英雄梦

开始的时候没有大圣,只有一个小和尚。这个小和尚太抢戏,太耀眼了。他天真烂漫,四处捣蛋;他无惧无畏,对世界充满探索和渴望。等到猪八戒出场,史上最帅的中国龙腾飞的时候,我们确信这个小和尚必定是唐僧的前世。传说中,那个经历十世才踏上取经之路的唐僧,在这里只是一个孩子。后来才知道,没有他,曾经的大圣不会归来,即使归来也只是一只猴子。

很多年来,电视机上寒暑假必点剧目不是《西游记》就是《新白娘子传奇》,一遍又一遍无限循环。我们曾经也和现在的熊孩子一样都是看着《西游记》长大的。86版电视剧中的孙悟空已经成为家喻户晓的孙大圣,以至于后世者的编排几乎都难逃六小龄童的原型。正如小和尚常常念叨的神勇盖世,法力无边:身如玄铁,火眼金睛,长生不老七十二变。一个筋斗啊就是十万八千里……这是小和尚心中的偶像,也是一代中国人心中的英雄。那一句“大圣是不会死的,他只是睡着了”美到让人心碎。如今,多年来累积在国人心中对于大圣的爱和期待,对于英雄和信仰的呼唤,全借这小和尚的萌言萌语喷涌而出,好生痛快。那个打破砂锅问到底的江流儿,那个跟在偶像身后的小屁孩,说的就是80后、90后的曾经,00后、10后的现在,也是人类最初的本心和童年。

童年和本心的存在像一道温暖的曙光照亮了漫漫长安路。虽然这一路不停地打怪兽,惊险丛生,但萌和尚的好奇心和连环发问,在惊险刺激之外妙趣横生。乐趣的核心是萌和尚丰满的信念和勇敢的心,最终融化了酷大圣的冷心肠,找回了最初的英雄。这一次,正义战胜邪恶的不是金箍棒,不是腾云

驾雾七十二变,而是孙悟空回馈给小和尚的爱和责任。大手牵小手,以父之名,英雄再度归来,这种境界不让紧盯着3D特效的技术党汗颜么?

长久以来,国产动漫留给孩子们的不是恶作剧的熊大熊二,就是颇有鬼点子的喜羊羊,稍微够得上文武双全的全靠《葫芦兄弟》这个老品牌。《大圣归来》终于让孩子们在大银幕上看到了一个完美的自己,也让孩子们心中的英雄梦扬眉吐气。身穿铁甲,头戴凤尾翎,肩披红斗篷,目光如炬,气势如虹的孙大圣让我们的英雄跃然眼前,终于赶超上新一代的蜘蛛侠,蝙蝠侠。第一次在银幕上见到孙悟空的熊孩子,应该庆幸和雀跃。孙大圣——才是咱们的盖世英雄!

写给成人的孙大圣

在万仞之巅,他身披战甲,埋着头,孤独地坐在那里。眼前泼墨一般的云霄中,一道佛光闪现,万千神兵天将,高高在上。冽冽冷风中,那件大红的袍子啦啦啦摇曳声响,格外醒目。这是自由逍遥的大圣迎战十万天兵最辉煌的时刻,也是大圣留给观众最深刻的剪影——一个冷酷的孤胆英雄。我们看不清他的脸,但是那样的孤独每一个握着小手走进电影院的人都能懂!

繁华落尽,在佛掌下苦熬了500年后的英雄再度出山,他能否依然不改初心?这才是影片的重点;在历经沧海桑田之后,是否依然追逐自由和梦想,保持当年的个性和锋芒?这才是颓废大圣的旨意。当孙大圣的第一个近景出现,长长的马脸,火红的头发,身高比例离黄金分割点相去甚远,就连《驯龙高手》中的那个屌丝都比他帅更多一点,显然导演并没打算将他往高颜值上拔苗助长。但是孙大圣没有辜负我们的期待。没有金箍棒和七十二变的孙猴子,虽然有些落魄和无奈,但他骨子里的霸气和傲气依然还在,那副冷峻的面容掩盖不住他内心的不甘。500年前威风凛凛、叱咤风云、不可一世的齐天大圣,更像一个传说;500年后颓废落寞的孙悟空,才更像一个人。

还记得《大话西游》尾声中的那一次回眸:夕阳下,戴上金箍的至尊宝变成了孙大圣。此去西天取经,从此无情无欲无所求,否则咒语紧箍,痛不欲生。至尊宝向人世间他心爱的姑娘最后一

望,那张脸让许多人落泪。那一刻,孙大圣真正成了人,有爱恨情仇,有悲愤凄凉,有更多的不得已。而如今,归来的大圣少了一些聒噪和张狂,多了一些不平和清醒。这份不得再度被放大。他独坐在窗户外仰望苍穹的寂寞,在劫难之余撕心裂肺地大吼“我管不了,管不了”的无助和悲凉,都是虎落平阳的残酷人生。不一样的孙悟空,却是异常熟悉的自己。每一段沧桑的背后都有一种“被压500年”的失意,每一个历经世事的中年人手上都有一串“如来的锁链”。这锁链让信仰开始模糊,让真理开始矛盾,让逍遥自在的江湖有太多太多的无奈。此后,你还会坚持你的初心么?

写给国产动漫的中国风

见过导演田晓鹏那张脸,听过他八年苦心创作的艰难,忽然间戏中身披红袍的孤独英雄孙大圣,仿佛成了田晓鹏他自己!惟有那份苦熬和死掐的功力,对动漫原创的坚守,才成就了今天大圣的崛起。国产动漫留给我们的印象无外乎五毛钱特效、熊大熊二玩恶作剧,猪猪侠玩模仿秀、小麦兜装着一肚子荤话……但所幸,今天我们有了齐天大圣。

为了照顾年轻人的欣赏口味,《大圣归来》其实有许多美片的痕迹:《马达加斯加的企鹅》中的连环追逐、《狮子王》中的诗情写意、《变形金刚》中的人物造型以及层出不穷的误会连环套、拼贴感浓厚的游戏段落、英雄片的叙事模式等,但《大圣归来》如果仅仅只是西片的影子,那么它的遭遇只会是另一部《魁拔之战神崛起》。2014年的《魁拔》系列3《魁拔之战神崛起》是有想象力和智商的,但是因为缺乏中国魂,跟日式动漫几乎如出一辙,甚至连其中的饮食都是日式料理,最终没有出现《大圣归来》成功逆袭的票房奇迹。

《大圣归来》最可贵的是致力于传统和中国元素的打造:那些酒楼茶肆、亭台庙宇、小桥流水人家的古风建筑;那些皮影、说书、祭祀的民俗展示;那些源于京剧秦腔的中国曲乐;还有来自民间传说的土地公公、来自《山海经》的妖怪“混沌”,源于唐人的大反派造型等等,有太多太多我们熟悉的生活和文化围绕其中。正因为依托西游记的传统故事,吸取东方庙宇楼阁的建筑场景,荟萃民族器乐之精华,将富有地域特色的民俗点缀其间,《大圣归来》才简单而不幼稚,好看而不低俗,才会出现“自来水”井喷的追捧现象。

田晓鹏是有野心的,结尾处戛然而止明显是给续集留一个念想。大圣系列未来应该有更好的作品问世。我们期待这股中国风吹遍神州,誉满世界!

影片动画精美

《大圣归来》中的“妖”

土地公公