

国产动漫 合家欢

文/本刊特约撰稿 曾庆江

在2017年春节档激烈的票房争夺战中,国产动漫《熊出没之奇幻空间》不仅以近5亿元的高票房成为动画之冠,而且在整个国产动漫史中创造了目前品牌产品最好的成绩。但是,客观来讲,国产动漫片距离产业化的康庄大道尚远。

艰难前行的国产动漫

新世纪以来,国产动漫片在政府的扶持中作品越来越多,但能够同国际动漫媲美的作品却依然寥寥无几。不过,近三年来国产动漫攒足了劲,也取得了一些新的突破。

国产动漫常被人诟病于“五毛钱”特效,2015年的《西游记之大圣归来》却有力地回击了这种偏见。好莱坞著名制片人安德鲁·梅森评价该片时,声称其特效效果如果放到好莱坞至少值一亿美元!许多业界专家也认为这部影片代表我国与国际接轨的电影工业标准。不仅如此,该片还以收放自如的叙事节奏、娴熟的叙事技巧和精美的画面赢得了大小观众的喜爱,获得将近10亿元票房,成为我国动漫界最有代表性的合家欢作品,堪称经典。

2016年暑期档上映的《大鱼·海棠》以十年情怀为广告词,引得全社会的强势围观,以至于话题热度一度超越《大圣归来》,但是由于弱于叙事,上映后引发强烈的争议。尽管如此,该片以精美的画风和精良的制作技术赢得了诸多影迷的赞赏。在《大圣归来》的基础上,《大鱼·海棠》将“中国风”的形式风格发挥到极致,至今为止,无人能敌。

虽然《熊出没》电视系列片曾因暴力等问题引发非议,但还是娱乐了一代人的童年,成为当今家喻户晓的动画品牌。“熊出没”系列电影已经出到第四部,《熊出没之奇幻空间》更是以近5亿元的票房,在2017年春节档成为动漫之冠,而且在整个国产动漫史上创造了目前品牌产品最好的成绩。从这点而言,《熊出没》系列应该是目前当之无愧的国产动画精品,代表着未来动漫品牌化的前进方向。

尽管如此,以上这些作品还只是“昙花一现”爆发式的局部作品,并未形成整个国产动漫片大规模的全面突破。动漫电影要改变以进口动漫为主导的市场局面,还需坚持不懈的努力。

《大圣归来》

《熊出没》

合家欢是基础

国产动漫片大致可以分为两种趋向。一类动漫片仅仅为了过审通关,赢得政府基金的支持或者赞助者的满意,具有明显的“成人化”特色;另一类动漫片虽然意识到儿童的审美需求,但过分偏向儿童观众,导致“低幼化”的极端。再加上有些作品囿于投资,制作技术非常粗糙,所以极大伤害了国产动漫的整体形象。

从“成人化”极端到“低幼化”极端,其实都有失偏颇。由于我国缺乏电影分级制度,把握全年龄段的合家欢将成为动漫片的努力方向。熊大、熊二和光头强在电视里相互捉弄的欢喜冤家,在电影中变成集体打怪兽的英雄联盟。《熊出没》系列电影之所以能够战胜《喜羊羊与灰太狼》成为国产动漫品牌,就在于它改变了电视中的“低幼”风,在银幕上转向了合家欢。

何为合家欢?简单来说,就是将成人受众和儿童受众趣味兼顾。以前我们只关注到他们的冲突,却忽视了两者之间的融合。大人和小孩的趣味存在一个可以调和的中间地带。这种创作理念应该融入到动漫项目前期素材的选择到后期衍生产品开发中的每一个环节和细节中。如何把握成人审美和孩童审美之间的平衡问题,则是把握“合家欢”命题的关键。

在内容上,我们应该倾向于那些超越时空、种族、年龄、身份具有普适性的话题,比如守卫正义、战胜邪恶、弘扬美德、呼吁自由、平等、尊重权利、追求成长进步和梦想情怀等。这些在人类文明进程中逐渐累积起来的道德观念和价值标准值得每一个人去终身守护,这些话题值得无数故事去演绎,去挖掘。有人这样说:每一部畅销的迪斯尼动漫背后,都有一个打破常规,不合群的“异类”成长故事,都有一个弱者经过个人奋斗最后收获成功,成为英雄的故事;在类型元素上,冒险、奇幻、喜剧、动作是最受欢迎的选择。连环追逐、奇观性的新时空、诙谐的动作设计、萌态可掬的卡通形象都是老少通吃的套路和法宝;同时,阳光明朗,欢乐向上的基调、简单有趣的情节才是最爱。

《西游·伏妖篇》之所以未能问鼎2017年春节档之冠,最重要的原因在于过重的成人化口味。片中的“黄段子”、腹黑情节、内讧式的人物关系都过于复杂,过于阴暗,以致不少人高呼“少儿不宜”。相反《功夫瑜伽》中的动作连环套、冒险大刺激、欢乐和谐的整体基调适合

每一个中国人,是一部典型的合家欢作品。关注人与自然的关系,特别是展示人与动物、植物之间的亲密关系,远比仅仅关注人与人的关系更受欢迎。每个成人的内心深处都隐藏着一颗童心,远离都市的喧嚣,回归自然的诗意和人类出生的状态,是每个成年人向往的胜景。

“中国风”是关键

合家欢是国产动漫片的基础,但是仅限于此还不够。要收复自己的阵地,关键还需要有中国特色,只有依托本土化优势,才能在角逐中致胜,否则跟在别人身后,永远只是机械生产线上的复制品而已。

2008年以来,电影市场资本热一浪高过一浪。国产动漫在“重金打造”的氛围中基本上告别了“五毛钱”特效的初创期,开始逐步向国际化接轨。如今,国产动漫的瓶颈不在于制作技术,而在于讲故事的能力。

影视产业要进入良性循环的渠道,必然要回归到“内容为王”的动力轨道上。但即使《大鱼·海棠》这般热舆论下的情怀之作,也会出现形式饱满,情节虚弱禁不住深推敲的硬伤。讲好故事是作品的及格线,而讲一个前后圆满、节奏张弛有度,带有本土趣味的好故事才是制胜的关键。在国产动漫界,故事讲不好、在及格线下的作品不少,但重复别人的模式反复讲同一个故事的平庸作品更多。“洋为中用”和“崇洋媚外”字面上只差了一点,格调上却相差甚远。《魁拔》系列电影讲了一个好故事,但是它讲的是一个富有东洋日本风的故事。《摇滚藏獒》也是一部叙事技巧娴熟的好作品,但是它带有明显的“好莱坞”风格。前不久首映的《了不起的菲丽西》虽然定位成长,但毫无新意,很难引起国人的共鸣。

相反,高口碑的动漫精品几乎都是“中国风”的践行者。从前有座山,山上有座庙,庙里有个和尚,这是《大圣归来》中的中国建筑设计。当汪峰唱起《勇敢的心》的时候,许多成年人从落魄失意的悟空身上分明看到的是自己。圆形塔楼中,一抹鲜艳的中国红,这是《大鱼·海棠》中中国福建典型的民居场景,而温婉细腻的画风和恬静的意境更是写尽了中国古典味道。《小门神》中的灶神、年画、土地公公和怪兽“年”的传说,是中国人才熟悉的过年仪式和几乎被遗忘的民俗……讲中国故事,勾画中国人的生活方式和道德情感,才是在“世界性”面前立足的基点。惟有民族的,才是世界的!周

动漫电影推荐

文/麦青

狮子王/The Lion King (1994, 美国迪斯尼出品)

这是2D时代美国迪士尼的巅峰之作。在剧情上,此片堪称动物界的王子复仇记。复仇成长的故事在今天已经不新鲜,但是诗情画意的非洲大草原,恢弘的史诗气质以及优美动听的百老汇版舞曲音乐却让人眼界大开,好似享受一场声势浩大的视听盛宴。

怪物史瑞克/Shrek (2001, 美国梦工厂出品)

此片是梦工厂的成名之作。当年它一举打败《狮子王》,成为2D时代最卖座的动画电影。直到今天,它开创的许多讲故事的套路还在被后继者不断地模仿。片中的贫嘴驴子成为话唠的代名词,最让人难忘的是公主变成怪物的“神结尾”。这种结局一反王子公主童话的传统情节,重新刷新了观众的爱情观!

千与千寻/千と千尋の神隠し (2001, 日本东宝映画出品)

此片风格恬淡,呼唤童真,批判成人世界,是唯一一部同时荣获美国奥斯卡和德国柏林金熊奖的动画作品。宫崎骏动画作为东方文化与好莱坞动画相抗衡的一面旗帜,每刷一次都会有新的领悟,而此片作为宫崎骏动画的骨灰级代表作,将会是永不褪色的经典。“无脸怪”创造了动画史上的新形象。

海底总动员/Finding Nemo (2003, 美国皮克斯出品)

对于一个旱鸭子或者缺少潜水经历的观众来说,瑰丽多彩的海底奇观就已经让你觉得够赚的了。影片基调欢乐友爱、温馨浪漫,非常适合一家人集体围观。寻找和回归构成《海底总动员》系列的基本主题。孩子,无论你多么平凡,请记住回家的路!影片结尾催人泪下。此片荣获2004年奥斯卡最佳动画片奖,创造当年动画电影票房史上的新纪录。