

个性飞扬小少年

人物是故事的灵魂。每一部流行动画片的背后都有一个童趣盎然的灵魂人物。在《寻梦环游记》中,这个动画人物就是少年米格。喜剧和戏剧性桥段能够吸引人们的眼球,但是动画人物的个性和情感才能打动人心。因此,这部动画片并没有将注意力集中在夸张滑稽的肢体语言、童稚十足的对白以及一连串杂耍式的暴力打斗上,而是由人物本身的性格张力释放出打动人心的力量。

为了突出米格打破禁忌、扫除偏见的个性魅力,影片没有将叙事重心放在米格苦练成才的道路上,而是重点关注米格冲破阻挠时的意志、勇气和智慧。让很多人爱上米格的不是萌态可掬的卡通造型,而是他努力实现音乐梦想的个性魅力。

影片开场就为米格的音乐梦想设计了重重难关。音乐,是米格家族的一段创伤性记忆。对于米格家人来说,玩音乐是家族最大的禁忌,但是阻挠越大,米格反叛越激烈,坚持梦想的动力也就越足。面对家人“做鞋匠”的职业规划,米格坚决说“不”;凭借超人的胆识和卓越的天赋,米格穿越亡灵节,初登音乐舞台,随后又遇到了偶像歌神。随着影片的一步步推进,米格也慢慢揭开了曾曾祖父艾可托的死亡之谜,成为治愈整个家族创伤的英雄。米格最终实现了自己的梦想,也治愈了整个家族。音乐和欢乐重归整个米格家族。

值得关注的是,在解决矛盾冲突,实现大团圆的过程中,皮克斯选择了最接地气的做法:让人物自力更生、奋发图强,主动发挥自身优势、提升自身技能,而不是依靠仙女、魔法等超能力或外来者的援助。这种务实进取、脚踏实地的人生观,让影片增添了更多励志因素。

家庭伦理的内核

除了给人们带来欢乐,皮克斯动画片不厌其烦地重复着一个简单但弥足珍贵的普世价值观:回归家庭,家庭才是爱与美的源泉,才是灵魂皈依的精神故园。无论是《海底总动员》中的尼莫一家,还是《飞屋环游记》中“四分钟过完一生”的经典片段,“和家人在一起”一直是贯穿皮克斯动画片的核心理念。

《寻梦环游记》的英文名是《COCO》,这也是剧中米格曾奶奶的名字。她是影片主题曲《Remember Me》(《记

影视

作为动画界的翘楚,皮克斯一直以丰富的想象力、别具一格的创意和精湛的电脑特效为人称道。作为皮克斯的第19部长片,《寻梦环游记》不辱使命,以极佳的口碑效应,在2017年岁末的中国市场迅速掀起了一股观影小旋风。

住我》)的灵感源泉,也是父爱的悼念者,更是解开家族诅咒的关键性人物。在影片中,“COCO”成为亲情的纽带,爱的见证者和家庭的守护者。

对于成长中的孩子来说,常常面临两种人生选择:走向远方追求梦想,或是在父母的身边,找一份安稳又踏实的工作。不同选择引发的不同冲突,在当下的中国家庭也十分普遍。米格被奶奶砸坏的那把琴,就是不被家人祝福的人生梦想的象征。这部影片认同传统的家庭伦理观,将家庭的稳定和谐作为幸福的最高标准,但同时也照顾到了少年的追梦情结。

这部影片表面上在讲米格追求梦想的故事,但实际上,追梦在亡灵时空中已经转换成寻找亲人、寻求理解的故事。影片的末尾,通过一场“阴谋说”让伪亲人歌神现形,真正能够支持米格的亲人原来是落魄歌手艾可托。影片最终治愈了家族的创伤,平衡了孩子和大人之间的冲突,让米格的梦想与家族的梦想达成了和解,做到了真正意义上的“合家欢”。

五彩斑斓的超时空

亡灵时空是《寻梦环游记》中最辉煌的视觉创意。以墨西哥亡灵节文化为基础,以

《寻梦环游记》：
爱与美的奇幻之旅

文\本刊特约撰稿 麦青

《寻梦环游记》剧照

《寻梦环游记》剧照

维多利亚时代的塔楼建筑为背景,走过花瓣铺成的奈何桥,一个五彩斑斓的超时空世界呈现在人们眼前。这个超现实时空,在大面积的暖色调铺排渲染下,拥有五光十色、繁华喧嚣的迷人夜景。这里毫无压抑感,以一种包容的姿态接纳每一个身处其间的人。

更重要的,这个超现实时空象征着生者和死者的距离,是生者对死者满怀敬意的产物。影片中,生者的怀念越多、对逝者的记忆越长,逝者死后获得的荣耀和尊重就越多。如果没有生者供奉照片,逝者的地位便极其低下,就连回到人间看望亲人的机会都没有,比如落魄歌手艾可托。

在影片中,亡灵世界不仅是冒险时空,拥有迷人的色彩、光影和吉祥物(亡灵向导艾伯瑞吉),更是一段心理意义上的情感记录,是生者和死者沟通的纽带。

记住我!正如影片主题曲《Remember Me》(《记住我》)唱的那样:遗忘才是灵魂的终极死亡!

流行音乐元素的融合

影片中,音乐伴奏、插曲和主题曲都带有浓厚的墨西哥风情,故事的起承转合和人物情绪的转换都采用歌舞狂欢的形式。

在影片开端,米格的小阁楼里,伴着歌神的录音带,米格喊出了“我的人生我做主”的呼声;为了拿到歌神聚会的人场券,米格初登舞台。一首“疯狂恰恰恰”让他初露锋芒,获得众人的肯定;在故事的大反转时刻,米格和歌神在聚会上相识相认,歌神谋杀艾可托的阴谋被揭穿;在歌神的演唱会上,曾曾奶奶误打误撞,边歌边舞揭穿了歌神的真面目;在故事的尾声,主题曲《记住我》再次奏响,米格家族创伤被治愈,家人重新拾回了欢乐时光。

影片主题曲《Remember Me》(《记住我》),被故事赋予了太多的情感内涵,深情温婉、催人泪下。在影片中它一共出现了四次。最动人的画面不是米格在歌神演唱会上演唱时的狂欢段落,而是结尾时米格对着曾祖母COCO唱起《Remember Me》(《记住我》)。曾孙米格面对曾祖母COCO演唱,就像当年父亲艾可托面对女儿COCO演唱那样深情。这是“小手”和“大手”之间的和解,也是爱和亲情的再一次呼唤,这才是影片最戳中泪点的地方。

作为“合家欢”动画的代表作品,《寻梦环游记》在人物、故事、时空、节奏和叙事的掌控上都存在模式化、程式化的倾向。在整个迪斯尼的儿童文化创造史上,这部影片就像文化工业生产车间中一颗深谙套路,恪守规律的螺丝钉。尽管如此,它在童趣视角的娱乐化和人文关怀的隐喻上做到了相得益彰,因而是值得推荐的“合家欢”作品。[固]