

国产动画能否再领风骚

《风语咒》：

文/本刊特约撰稿 麦青

近年来,暑期档成为国产动漫爆发的黄金期。此前,《大圣归来》《大鱼海棠》都曾在暑期档收获了众多人气和好评。今年的暑期档国产动漫影片中,最受瞩目者当属《风语咒》。

热门IP改编的仙侠动画

作为当下中国3D动漫的领军者,“若森”团队的核心品牌——《侠岚》《画江湖》系列动画深受网民喜爱。《侠岚》讲述了身世复杂的少年辗迟追寻自我的故事。该片曾在戛纳国际电影节展映,并获得动画强国日本动漫界好评。《画江湖》和《侠岚》相比,在数字技术和画面处理上更加完善。

“侠岚”“画江湖”是近年来中国动漫的知名品牌,这两部动画连续剧有着千丝万缕的联系,动画电影《风语咒》即脱胎于此。《风语咒》主要讲述与母亲相依为命的失明少年郎明,在四大凶兽之一“饕餮”重现人间涂炭生灵的时刻,使用秘术“风语咒”将其封印的英雄故事。

《风语咒》电影开篇关于“侠岚”的解说就出自《画江湖之侠岚》,而“死瞎子寻母”的主题线索又改编自《侠岚》系列第一季“寻姐”的情节。《侠岚》《画江湖》《风语咒》都有一个共同的编创“铁三角”——张轶涛、刘阔和关心,三者之间具有千丝万缕的联系,让许多观众在剧情上有“似曾相识”之感。

《侠岚》在青少年观众特别是“二次元”(该词最早诞生于日本,早期指“二维空间”“二维世界”的平面漫画作品,后来泛指动画、漫画、游戏作品中的虚拟内容)爱好者中拥有很强的市场号召力。由于市场化程度起步晚,国产动画的投资者向来比较谨慎。为了规避市场风险,通过电视版或者网络版对预期受众“试水”成为很多电影动画推广的主要手段。从这个角度而言,改编动画还是未来国产动画的主要发展方向。

讲述“爱和守护”的故事

正因为改编自热门网络IP,再加

上“若森铁三角”的粉丝群,《风语咒》未映现热。

《风语咒》是一部有情感温度的动画作品,既养眼又养心。影片围绕“爱和守护”的核心内容,一共出现了三次情感高潮。其中,令人印象最深的是“守护亲人”的内容,这也是全片最出彩最让人潸然泪下的地方。故事主人公朗明是一个盲人少年。为了治好朗明的眼疾,母亲梅姐宁愿化身为喂食饕餮的怪兽罗刹。当所有的罗刹前仆后继奔赴深谷,即将成为饕餮饱腹的食物时,梅姐化身的罗刹听到儿子的召唤,逆流而行,但最终还是葬身深谷。母子情深让此前母子之间发生的戏谑逗趣都带上了爱的光环。

“守护爱情”是影片的第二感情感高潮。“小妖孽”为了保护爱人“死瞎子”,将匕首刺向了自己的心脏。临别之际,影片闪回了两人儿时的相遇以及朗明对自身理想生活的复调式演说,让人对此唏嘘不已。

在亲人和爱人的守护下,朗明的内心受到爱的呵护和感召,真正感受到“守护正义”的真谛——“不是因为侠岚印才有守护的责任,而是因为守护的责任才有侠岚印”。这种情感力量也引导他悟出了“风语咒”的秘诀,一举克敌,维护一方安宁,最终成长为一名副其实侠岚。

值得一提的是,《风语咒》是第一部完全由“中国制造”的国漫,参与制作的近百支团队全部是中国团队。客观来说,目前,国产动漫与国外动漫在制作技术上的距离已经相差无几,两者最大的差距主要在故事文本上。

“中国风”和“中国魂”

《风语咒》制作精良,讲述了一个走心的故事,这是当下很多只注重“养眼”的国产动漫最缺乏的特质。在《风语咒》的首映现场上,徐峥很遗憾自己错过了《风语咒》的监制,并笑称“我几乎错过了整个国漫的崛起。”徐峥的调侃,也道出了许多关注国产动画发展的人士的心声:国产动漫应如何延续一个又一个《大圣归来》的崛起神话?

《风语咒》讲述了失明少年郎明在凶兽“饕餮”涂炭生灵时,使用秘术“风语咒”将其封印的故事。

作为一部“中国制造”的动画电影,《风语咒》中充满了中国哲学和美学元素。

《风语咒》凭借鲜明的民族气派,获得了业内人士和普通观众的好评。

《风语咒》在形式上继承了《大圣归来》的“中国风”特色,将中国传统文化的要义和精髓融入到整个创意构架中。影片开头的“水墨”风、四大神兽的设计还只有“中国风”的形,更具有“中国魂”的关键在于“风语咒”的源头和解码。以“风在驭我,我亦是驭风”道出了练就“风语咒”的秘诀,实际是中国古人“天人合一”境界的象征。影片主人公朗明的成长之路也不同于一般的成长题材影片。在历经劫难和痛苦之后,“悟其义”代替“练其形”让少年获得了成长,体现了古人重视力量,更重视内心的“自省”精神。

但是,《风语咒》的“中国风”特色表现得并不彻底。首先,从形式上看,这部影片在时空层次和画面的晕染上不如《大鱼海棠》精致;其次,仙侠题材的“古典风”庄重典雅,更适合正剧。《风语咒》开头的喜剧桥段、剧中人物的当代服饰和对白特色,却带有明显的“无厘头”混搭特征,很容易与古典风格相冲,让观众出戏。

为了适应银幕“合家欢”的定位,《风语咒》大量削减了《侠岚》中的暴力剧情,希望被更多观众所接受。但是,顾虑到太多的受众口味,整个故事摊子铺得太大,虽有情怀,有热血、有励志,还有成长,但是这些内容未能有机融合在一起,平均用力效果不佳。例如,影片结尾最“燃”的情节——朗明大战饕餮,一个回合就分出了胜负,草草收场,让许多年轻观众大呼不过瘾。

《风语咒》在整个故事的完整度上远远超过《大鱼海棠》,拥有明确的受众定位。这部影片虽有瑕疵,未能成为又一个国产动画爆款,但不管是从画面还是故事来看,它依然算得上国产动漫界的中上之作。图