

灌篮高手

依然燃烧的少年魂魄

文/本刊特约撰稿 汪荣

经典文艺作品的IP(知识产权)往往具有很高的市场价值。这一方面是因为IP本身的艺术性和成熟度,另一方面是由于经典作品的影响力和号召力。《灌篮高手》无疑是一个经典IP,它从动画片到动画电影的创作,不仅备受关注,而且具有良好的市场效应。毫无疑问,4月20日上映的动画电影《灌篮高手》是近期最热门的现象级电影之一。在上映前,该电影的预售就已经过亿,而在首周更以3.8亿元的成绩成为当周的周票房冠军。作为经典IP,电影《灌篮高手》引发了大众的观影热潮。观众不仅沉浸在剧情那热血的青春中,还在想象中进行了温暖的怀旧。

动画电影市场的可能性

《灌篮高手》的走红,并非孤例。在同时期的电影档期中,其实还有几部非真人演出的动画电影,如《铃芽之旅》《超级马力欧兄弟大电影》等。这些影片的热映,说明了动画电影是一种深受影迷喜爱的电影种类,也有相对应的目标观众和观影人群。

事实上,在华语文化圈被概括为ACGN(动画、漫画、游戏、轻小说)涵盖了当代青少年文化娱乐的各个领域,还进行了频繁的跨媒介创作与改编,提供了丰富的文化产品。作为二次元文化和青年亚文化的重要代表,动画电影市场无疑具有快速发展的可能性。

事实上,如今的动画电影,已经打破了人们既往对于动画电影专供青少年观看的刻板印象,已经发展出了很多既适合青少年观众又适合成年观众欣赏的优质内容。国产的《深海》《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:哪吒重生》等都新意迭出、精彩纷呈,不但艺术性突出而且思想性也很强,是非常优秀的电影作品。

值得注意的是,在2023年“五一档”上映的十五部新片中就有五部动画电影,包括《新猪猪侠大电影·超级赛车》《宇宙护卫队:风暴力量》《天堂谷大冒险》《魔幻奇缘之宝石公主》《超萌时空宝贝》。这些电影在内容上各有特色,它们与《灌篮高手》等一起构成了“五一档”动画电影的新菜单,也为观众提供了丰富多元的选择。

《白蛇2:青蛇劫起》海报。

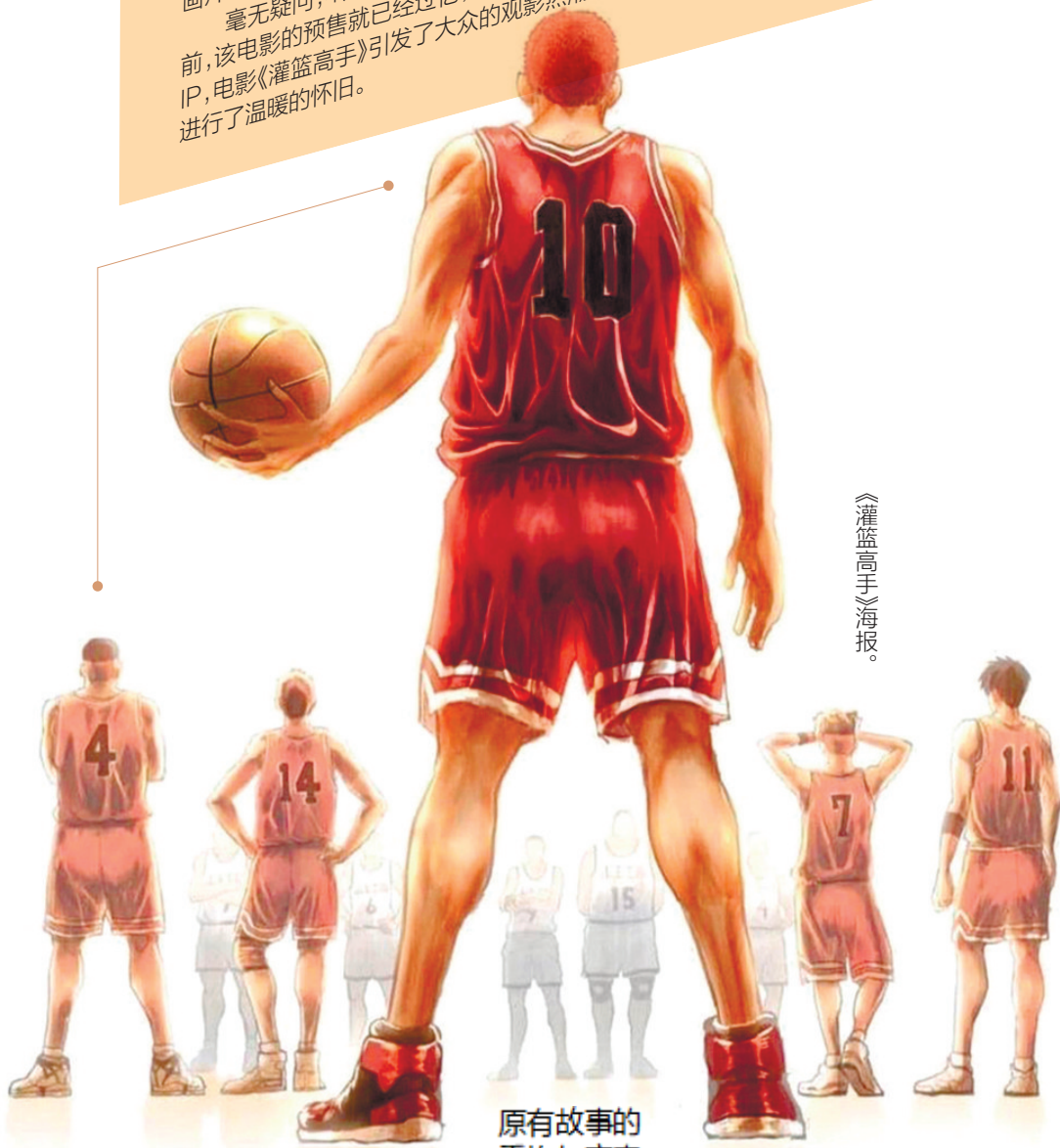
青春情怀与观影的仪式

在电影《灌篮高手》的片头,通过铅笔手绘,樱木花道、流川枫和赤木刚宪等人物的轮廓被一笔一笔地勾勒出来,然后人物开始有了动作,仿佛被赋予了生命一样朝着前方行走起来。于是,观众青春记忆里的那些人物纷纷重新复活,再一次用热血和勇气来打一场以弱胜强的“逆转胜”的篮球比赛——对抗日本最强的球队山王。

这样的《灌篮高手》怎么能不让观众感到“情怀杀”和“爷青回”?毕竟,这是一场睽违了26年的再次相遇。电影《灌篮高手》是由动画原作者井上雄彦亲自操刀制作的电影,也是对原来的动画片的续写。作为80后和90后的共同青春记忆,动画《灌篮高手》陪伴和影响一个时代的中国青少年观众,而这种记忆终于在多年之后被再度激活。

动画电影里的人物永远不老,依旧是年少轻狂的模样,依然是燃烧的少年魂魄,而银幕外看动画的人却老了。通过走进电影院,那些看《灌篮高手》动画片长大的观众可以重温自己青春时代的记忆,缅怀过往的好时光,抒发怀旧的感慨。看《灌篮高手》俨然是一场观影的仪式——通过看电影,与年少的自己重逢。

相对于其他动画改编的电影,《灌篮高手》无疑更能够触发观众的情怀。它的特殊之处在于:这是一部由“热血动漫”作品改编的电影。此处的“热血”,主要指的是作品中所体现出的友爱、奋斗和燃烧的激情。在这类作品中,主要人物的精神气质往往是勇敢、善良并且积极向上的。“热血动漫”本身就带有强烈的青春气息和斗志昂扬的精神气质,具有很强的感染力和煽情作用。就此而言,《灌篮高手》这类热血体育题材的动画电影,无疑能在最大程度上激发观众的观影热情。

《灌篮高手》海报。

原有故事的重构与变奏

作为一场时隔多年的返场演出,《灌篮高手》没有墨守成规,而是进行了大胆的创新和突破。对于原作者和电影版导演的井上雄彦而言,这种创新是他在创作上的“衰年变法”。《灌篮高手》的电影版是对原有故事的重构。换言之,虽然电影作品延续了既往动画的人物关系和故事情节,但是无论在叙事的结构、视角、画风还是音乐方面都进行了很大的改变,因此可以被认为是一个新的故事。

在电影《灌篮高手》中,故事的总体结构是由两个部分组成的:一部分是湘北与山王之间的篮球比赛,另一部分是湘北队控球后卫宫城良田的自我成长与超越创伤。紧张的“逆转胜”的比赛构成了故

事的主体和框架,而比赛过程中宫城不断闪回的记忆穿插其中。两者之间的节奏一快一慢,让故事以复调的方式延续下去。

叙事视角的改变是电影《灌篮高手》的最大特色。井上雄彦选取了在动画片中着墨最少的宫城良田作为整个故事的主角,他是线索人物和叙事视点的核心所在。事实上,相对于湘北五人组里的其他人物,宫城良田在性格上并不突出,这也直接导致了动画版中他的故事很少被完整讲述,而电影版则填补了这个空白。电影的开场,在冲绳生活的少年宫城失去了哥哥宗太,而在篮球领域也一直生活在哥哥的阴影之下。随着电影的叙事,宫城逐渐走出创伤,建立起自我

的身份认同并寻求突破。叙事观点的改变,给《灌篮高手》带来不同叙事风格和情感基调。因为宫城的故事,《灌篮高手》在维系热血青春主题的同时,增加了成长的痛苦与蜕变的内容,这为电影增添了心理的深度。

画风和音乐也有所改变。由于动画片和电影在媒介属性上的不同,也由于动画电影制作技术的进步,《灌篮高手》电影版与动画片版有比较大的区别。在电影版中,充满速度感的镜头模拟了真实比赛的画面,背景音乐渲染出高燃的情绪,音乐和画面的配合也使得整部电影的节奏扣人心弦。井上雄彦没有吃老本,而是另起炉灶,用新的画风与音乐完成了自我的艺术创新。