

朋克风的 中国神话, 国漫电影的追光之程

《我在他乡挺好的》以有些残忍的口吻, 道出 我在他乡挺惨的冷峻事实。大城市打拼不易, 但为什么还有那么多人要去? 因为那里一定有值得奔赴和留下的理由。

传统文化要 出圈, 一是要有新的故事, 二是要有好的视觉。而动画, 正好是能将这两者连接的极好载体。

中青报 中青网记者 蒋肖斌

黄家康看上去还像个小孩子, 不肯透露年龄的他说自己已做了20年动画。曾参与过《忍者神龟》《阿童木》等国外动画的制作, 当时他想, 什么时候才能做中国的动画?

近日,《白蛇2:青蛇劫起》上映,首周票房超过3亿,豆瓣评分7.6。该系列的第一部《白蛇:缘起》在2019年逆袭翻盘时,票房近4.7亿,豆瓣评分7.8。两部国漫电影的导演,都是黄家康。

采访《白蛇2》的主创团队是在他们的单位追光动画,所在楼名叫夸父楼。夸父,中国上古神话传说中以追日闻名的神话人物,在今天似乎带着国漫追光的某种象征与期待。

源自中国古代经典,也想和当下年轻人交谈

根据灯塔专业版数据,国漫电影票房排名前三分别是《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》,都是源自中国古代经典的 故事新编,加上《白蛇》系列,这也许不是巧合。

片中的设定有着不少中国传统文化影子:《白蛇传》原著中写道,小青为了救出被压在雷峰塔底的姐姐,在黑风洞修炼了20年,片中小青和法海斗法的地方正是黑风洞,片中的修罗城,出自佛教六道轮回的修罗道,城中的风火水气四劫,每一劫对应的飞廉、毕方鸟、玄龟、螭螭鱼,都是中国古代神话中的神兽,而全片的核心概念执念,更是一个非常中国的概念

中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授、动画学术趴创始人刘书亮提到一个有趣的现象,纵观中国动画的发展史,《西游记》可以串起一条显在的线索。从第一部长篇动画《铁扇公主》到经典的《大闹天宫》,再到《西游记之大圣归来》,以及一系列电视动画剧集,改编《西游记》似乎成了中国动画创作者的一个重要爱好。

中国动画的创作非常倚仗中国的神话故事和古代文学改编,这反过来也说明,这条路经得住市场的考验,近年来成绩比较靠前的中国动画电影,走的都是这条路。刘书亮说。

《白蛇2:青蛇劫起》海报

那对于老故事的创新,什么能变什么不能变? 黄家康认为,一个故事能流传千年,一定有其强大生命力,所以在改编的时候一定要保持它原来的味道。比如,在改编《白蛇传》时,人物设定是不能变的:小白和小青是蛇妖,她们的性格一个偏稳重一个偏活泼,小白和许仙的爱情、小白和小青的姐妹情,在这些人物关系不变的情况下,去挖掘新的故事,去探讨当下年轻观众关注的话题。

在《白蛇》系列之前,我们依稀在日本漫画家峰仓和也的《最游记》、藤崎龙的《封神演义》中看到过。这两部作品也脱胎于中国的传统故事《西游记》和《封神演义》,两者风靡一时,似乎也证明了市场对混搭风的认可度。

黄家康说,传统文化要出圈,一是要有新的故事,二是要有好的视觉,而动画,正好是能将这两者连接的极好载体。但他强调,动画风格并非刻意为之。

有很多观众问,《白蛇2》是朋克+水墨混搭,你们是不是想打造什么风格?其实不是,我们从来没有刻意为了什么风格来做一个故事,而是因为这个故事来设计一种风格。看过片子就知道,片中对修罗城的设定,是有不同朝代的人和妖进来,有不同年代的建筑,有各种劫难,这样的故事,自然需要混搭的风格。

刘书亮认为,《白蛇2》能给人耳目一新的感觉,除了故事本身,还建立在强大技术支撑的基础上,这也是中国动画产业不断发展的必然结果。刘书

但《白蛇2》给刘书亮带来了一种不同的感觉:我个人之所以喜欢这部电影,原因之一是它整个故事的世界观设定、情节的类型与走向,离原著比较远,给人耳目一新的感觉。

《白蛇2》的主场景修罗城,是一个神奇的地方,古今建筑混杂,朋克风与水墨风混搭,模糊了时空感,也给观众带来了全新的视觉体现,毕竟谁也没见过青蛇在摩天大楼打怪兽。

朋克风的神话故事,之前我们依稀在日本漫画家峰仓和也的《最游记》、藤崎龙的《封神演义》中看到过。这两部作品也脱胎于中国的传统故事《西游记》和《封神演义》,两者风靡一时,似乎也证明了市场对混搭风的认可度。

黄家康说,传统文化要出圈,一是要有新的故事,二是要有好的视觉,而动画,正好是能将这两者连接的极好载体。但他强调,动画风格并非刻意为之。

有很多观众问,《白蛇2》是朋克+水墨混搭,你们是不是想打造什么风格?其实不是,我们从来没有刻意为了什么风格来做一个故事,而是因为这个故事来设计一种风格。看过片子就知道,片中对修罗城的设定,是有不同朝代的人和妖进来,有不同年代的建筑,有各种劫难,这样的故事,自然需要混搭的风格。

刘书亮认为,《白蛇2》能给人耳目一新的感觉,除了故事本身,还建立在强大技术支撑的基础上,这也是中国动画产业不断发展的必然结果。刘书

《鬼灭之刃之无限列车篇》是如何出圈的?

林蔚

日本动漫电影《鬼灭之刃之无限列车篇》日前登陆网络平台,引发全球动漫迷欢呼。这部被称为现象级大片的电影,自2020年10月上映以来,本土票房狂收3.65亿美元,超越宫崎骏经典作品《千与千寻》,夺得日本电影票房榜首桂冠。目前该片全球票房已超过5亿美元。

《鬼灭之刃》并无过于离奇的情节。这部2016年至2020年连载于《周刊少年Jump》杂志上的漫画,说的是一个少年打怪的故事。大正时期,食人恶鬼出没。山村少年炭治郎的家人不幸被恶鬼所害,唯一幸存的妹妹也因为感染恶血而变成鬼。为了找回让妹妹变回人类的解药,为了保护更多人不被恶鬼所害,炭治郎背着妹妹加入鬼杀队,从此踏上斩鬼打怪的漫漫征程。《无限列车篇》改编自同名漫画的一个篇章,讲述的是炭治郎一行登上一辆诡异的列车,和鬼杀队将领炼狱杏寿郎一起保护乘客,与恶鬼浴血奋战的故事。

精彩的打斗画面、顶级配音演员加入、大手笔

宣传固然是票房大卖的利器,但从《无限列车篇》的爆发式大成功功看,天时地利人和缺一不可。

原著漫画在刊登初期反响平平,后来才慢慢累积起热度。第一波助力来自2019年的《鬼灭》电视动画《灶门炭治郎立志篇》。该剧播出后大获好评,令小范围受捧的漫画书发行量暴增,一举成为2019年漫画销量第一名。随后因为新冠肺炎疫情影响,人们居家时间增多,推动了《鬼灭》销量的持续上涨。截至2020年12月,《鬼灭》累积发行量超过1.2亿册,甚至出现了销量榜被《鬼灭》各卷全盘占据的现象。

基础铺垫已经足够。这时紧接电视动画剧情的《无限列车篇》登陆影院,又恰逢疫情期间新片寥寥,动漫迷蜂拥而至,上映首日票房即突破10亿日元。衍生品市场反应迅速,服装、电器、玩具等联名款一上市就引发抢购潮。产业链各个环节相辅相成,《无限列车篇》的票房开始滚雪球式增长。

但能打破年龄限制成为社会现象,《无限列车篇》的出圈还是有独到之处的。与一般热血战斗动漫不同,《无限列车篇》有很大的篇幅描写的是人类的爱、欲望与恐惧,更能引发普通观众的共鸣。炭治郎亦被恶鬼控制进入梦幻空间,得以重

温全家团聚的温馨时刻。亲情是最能打动人心的。但美梦终究是虚幻,想控制欲望回到现实人生,需要强大的意志力和直面痛苦的勇气。观众在梦境这一段里特别有代入感,他们感受到炭治郎见到家人的欣喜,也会为其离开梦境的决绝而泪目。

炼狱杏寿郎的人物设置同样能抓住观众。这个类似前辈的角色,出场时威风凛凛,功力深厚,是炭治郎一行的坚强后盾。但战况跌宕起伏,杏寿郎在实力不如恶鬼的情况下,凭着坚强的信念,以命换命以期保护整车人周全。这个前后转折冲击力强,悲剧色彩浓厚,但又给人无限激励和勇气。

衰老和死亡都是人类这种短暂生物的美丽之处,正因为会衰老和死亡,人才变得可爱和尊贵。无论谁夺走多少生命,人类的意志是怎样都不会被打败。《无限列车篇》承认人类是弱小的,但只要有着坚强的信念,就能看到胜利的曙光。在疫情起伏的当下,这个主题温柔又有力,让内心不安的观众得到了疗愈。

或许这才是《无限列车篇》出圈的最终武器吧。

《无限列车篇》承认人类是弱小的,但只要有着坚强的信念,就能看到胜利的曙光。在疫情起伏的当下,这个主题温柔又有力,让内心不安的观众得到了疗愈。

影评

巴赫曼先生的魔法课

零零散散站着几个孩子。

巴赫曼先生也坐在树上。他手扶一根树枝侃侃而谈,看上去就像在上一节最平常的户外课。昨天是最后一次评级商讨会。他说,经过老师们讨论,你们中的8个要去文理中学。他点了8个孩子的名字:大家觉得怎么样?很快,一番简单交流结束。巴赫曼先生弹起吉他,和孩子们唱起童谣。镜头拉开,金色的阳光洒在枝叶上,微风轻拂白云,缓缓飘过湛蓝的天空。

如果你和我一样,跟随纪录片《巴赫曼先生和他的学生》的镜头,在长达3个半小时的时间里,观摩了巴赫曼先生的课堂,聆听了他与学生们的日常交流,也陪着他一次次地和学生及家长讨论孩子的学习表现、交流升学前景,你就会明白这树上的一幕意味着什么。在德国,巴赫曼先生所说的文理中学,学制8年,是考大学、接受高等教育的必经之路。其他还有实科学校、综合性中学、普通中学等,学制分别为5-6年,更侧重职业教育。虽然那些没有被点到名的孩子,在中学阶段依然有机会再考入文理中学,获得参加大学入学考试的资格,但这一次小升初时的评级商讨依然带有初次教育分流性质,如巴赫曼先生的同事所说,它决定了人生。

带着全班同学在一棵树上交流,小升初升学结果,这很巴赫曼先生。

65岁的巴赫曼先生任教于德国城市施塔特阿伦多夫。这座小城人口不过两万,其中七成有着移民背景,四分之一的人没有德国国籍。巴赫曼先生的这班学生就来自12个国家,有的出生即在德国,是移民二代,有的刚刚随父母从保加利亚、土耳其等国辗转而来,连德语也说不上几句。他们的家庭背景、宗教信仰、性格特点和学习进度都大不相同,更别说全是12-14

岁的年纪,正值青春前期,自我而又敏感。对任何老师而言,带这样一个班级都是极大的挑战。但巴赫曼先生似乎有一种魔法,学生们对他都亲昵而又尊敬。

在巴赫曼先生的阅读课上,学生可以靠在教室边的沙发上,坐在桌子上,甚至钻到座位底下,以自己喜欢的方式安静读书。抓到白天上课打瞌睡的,如果问明事出有因,他也会特别许可她找个地方躺下好好睡一会儿。学生们起哄问他性经验,他就坦承第一次发生在17岁,然后似真似假地告诉他们,科学研究显示,人的智商越高,初次发生性行为的时间就越晚,一班学生们嘘声四起却又半信半疑。有学生说想做理发师,他认真发问:了解理发师的入学模式吗?如果客人体味很重怎么办?还一本正经提议:你可以拿我练手。然后一把扯下帽子,露出光秃秃的脑袋,和学生一起开怀大笑。

即便在德国,在身边同事的眼中,巴赫曼先生也是个外星人。他带着孩子们弹琴、唱歌、组乐队,帮他们协调关系、解决矛盾。他认为教授知识、指导学生只占教师工作的十分之一,剩下的十分之九才是真正重要而有意义的部分。

他会肯定拼写不太好的学生,很享受阅读,发言不多的学生,每一次给的观点都很有趣,也会特别感谢沉默寡言的学生,总是笑容灿烂,让我心情愉悦。他温柔开解与同伴发生矛盾、满怀委屈的女孩:有时你惹别人生气,不是因为你说出了什么,而是因为你说的话触动了对方,让她想起了一些事。他逼着心浮气躁、毛手毛脚男孩去尝试小心翼翼地把石子一个垒起来,还说:成功之后可以发个朋友圈,写上巴赫曼先生很开心。当班里成绩最好的学生坦白,有时会因不想学习的想法而厌恶自己,他震惊而心痛:不想学的时候就不学,让学习死一

死去,考不好又怎么了?

他和学生们探讨历史、社会、宗教、文化、性别等话题,引导他们敞开心扉、相互交流、相互理解,不带预设立场地接纳和包容他们的观点。但他也并非全无禁忌。在他的课堂上,不认真倾听别人发言会被点名批评,未经允许插话、打断别人会被罚离开教室。面对问题发生争执时,别想以不为什么,我不想说了之类的话搪塞,巴赫曼先生有的是时间和耐心等一个真实的答案。努力尝试去解释自己,发自肺腑地给一个回答,真诚地。他说,这是我们课程的一部分。

成绩只是一瞬间的影像,记录了像数学、英语这样微不足道的东西。它不是真正的你们,也无法代表你们。你们是很棒的年轻人,有着宝贵的真诚,以后也要继续坚守真诚。巴赫曼先生曾如此对学生们说。这似乎才是他真正要教授他们的:真诚地面对他人,打破身份立场的束缚,发自真心地去了解对方,不带预设立场地给予尊重和接纳,同时,也要真诚地面对自我,不回避不掩饰,勇敢审视内心深处最真实的想法,诚恳表达、时刻反思。真诚,正是巴赫曼先生带动这样一班身世背景各异的学生打破偏见,更好地认识自我、理解彼此、共同成长魔法,也是他赢得学生们爱与尊敬的魔力所在。

影片结尾,巴赫曼先生和他的学生围坐一圈道别。学生们和他握手、拥抱,然后一一走出了教室。我们在这间教室里度过了美好的时光,有着有意义的事。他们说:当最后一个学生也唱着自编的歌曲离开,即将结束自己教学生涯的巴赫曼先生独自坐在空荡荡的教室里,背对镜头,轻轻伸手拭去了眼角的一滴泪。

那个学生唱的是:从前有一个巴赫曼先生

带着全班同学在一棵树上交流,小升初升学结果,这很巴赫曼先生。

李悦

一棵大树,主干粗壮,枝叶舒朗。全班孩子几乎都在树上。最粗的树枝容纳了6个人,有的坐,有的蹲。稍高处,两个女孩踩在一根枝丫上,时不时把头靠在一起,窃窃私语。平日爱好搏击的男孩跨坐在更高处,依然是一副硬汉模样。树底下还零

《我在他乡挺好的》剧照