

(上接第4版)

◎ 好的角色事半功倍 艺术技术“双轮驱动”

目前动画电影市场的机会已经被证明,与此同时,观众的期待和要求也越来越高,一个立得住的动画电影必须要艺术、技术并重。

2019年暑期档,由电影新人饺子编剧、执导的国漫精品《哪吒之魔童降世》惊艳上映,影片中,那句“我命由我不由天”治愈鼓舞了众多观众,也让哪吒的魔童形象深入人心。

该片被誉为中国动画电影发展的里程碑之作,直接让国漫的票房“天花板”冲破了50亿。也是以此为节点,国漫电影被认为是迎来了最好的时光。

今年大年初一,《熊出没·逆转时空》上映,这是“熊出没”系列第十部大电影。从2014年开始,片中的主要角色熊大、熊二、光头强以及其他小伙伴,以及陪伴了观众十个冬天。

第一部《熊出没之夺宝熊兵》于2014年1月17日上映,取得2.47亿票房,打破了多年以来国产动画电影“喜羊羊”一枝独秀的状况;随后两年,《雪岭熊风》《熊心归来》分别获得2.94亿和2.87亿。2017年,《熊出没·奇幻空间》票房猛增至5.21亿,2018年提升至6.06亿,2019年突破了7亿元,2023年票房14.95亿元,

今年更是将票房拉升至20亿的高度。

浙江大学影视与动漫游戏研究中心主任、教授盘剑认为,“熊出没”的成功,不仅因为其真正按照“合家欢”模式创作,故事强调情感的表达而且还试图表现思想,让成年人也能移情共鸣。同时,其国内领先的三维制作更具品质感,从而在观众定位和艺术质量两个方面跨越了中国动画的低幼阶段。

过去这十年,很多看《熊出没》系列电影长大的观众已经从校园走向了职场。与之对应的是,熊大、熊二、光头强也有了一定程度的成长。“熊出没”出品人尚琳琳坦言,系

列续集创作是艰难的。观众看《熊出没》系列电影,本质上是看人物成长的弧光,因此团队每年都很苦恼,“角色在上一部已经成长过了,下一部还可以怎么去成长。”正是在创作团队的不断求新下,才有了——继系列第八部《熊出没·重返地球》刻画了又懒又馋的熊二蜕变为大英雄以及系列第九部《熊出没·伴我“熊芯”》剖析了熊大作为“哥兼母职”的背后心酸之后,《熊出没:逆转时空》角色成长的主线落在了光头强身上。

与此同时,随着创作经验的累积和科学技术的不断进步,近几年《熊出没》系列电影中,光头强的造型越

来越好看,熊大熊二的毛发和材质也愈发精细。

《熊出没·逆转时空》是系列电影中特效制作量和制作难度最大的一部。全片近200多个场景,一共1300多个特效镜头,涵盖1800多个特效量。熊大二化身小小熊的镜头特效高达30多层,为了实现最后爆破粒子组成的烟雾效果,使用特效粒子量近2亿个,单粒子缓存的加载时间就用了2小时。

对技术、艺术的执着,在《白蛇2》里也展现得淋漓尽致,传统东方美学随处可见。小青与法海在虚空之境里决斗时,水墨画的设计给画面平添了几分朦胧和柔美。小青与

法海的斗法则是动作利索干净,极具力量之美。二者巧妙碰撞,极具冲击力。水漫金山这场戏,更是带给观众极大的视觉享受。金色与黑色交相辉映,海浪似乎具有席卷一切的力量,震撼、惊艳。导演黄家康透露,“水漫金山”是制作中的一大难关,为了使得画面更好地呈现,相关技术研发提前了两年。

“我们强调艺术与技术并重。呈现真正具有中国风格的视觉艺术难度很高,这件事外国人做不了,因为其中的文化内涵只有中国人能准确把握,实际操作中需要不少技术突破。”于洲说。

◎ 注重人文关怀 推进文化自信自强

现在很多动画电影确实技术感十足,无论是声光电效果,还是人物的真实感,都带给观众大片的视听体验,这的确成为不少观众前往影院观影的动因。

但是,特效也并不是“万能药”。

虽然国产动画近年的制作水准不断提升,但是在讲故事层面仍有很大提升空间。业界人士认为,一些特效技术,特别是动作捕捉技术的大量应用,让很多动画电影变成了真人套上动作捕捉服出演的电影,丧失了动画的那种特有的事物运动变化的魅力,也让很多导演丧失了想象力。这就是为什么迪士尼、皮克斯这些美国动画巨擘企业几乎很少用动作捕捉来完成动画电影的原因。技术应该成为导演更好发挥想象力的助力,而不是让其变懒的推手。

从《大圣归来》到《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《长安三万里》等“爆款”电影连续走红,从早期国产3D动画的孤军奋战,到如今百花齐放的大量国漫出现——过去几年来,国漫逐渐从一个小众话题成长为年轻用户心心念念的内容重镇。

好的电影往往有清晰而凝聚全篇的核心,而好的全年龄向动画应该是以少年儿童为主人公,兼顾成人,讲述人与人情感关系的影片。比如《寻梦环游记》《千与千寻》《哆啦A梦》等等。按这个标准衡量,很多自称是全年龄向的影片其实根本就没有把握全年龄作品的脉搏。此外,中国动画电影目前还有个问题,就是普遍“戾气太重”,很多中国动画电影都纷纷效仿那种动辄打打杀杀的热闹,却忽视了影片所应该有的人文关怀。

在动画制作水平不断提升的同时,观众的期待和要求更高,对于动画电影创作者的挑战很大,更需要沉下心来,扎扎实实地做出好作品。

今年六一档,有国产动画《潜艇总动员:寻龙》、日本动画《哆啦A梦:大雄的地球交响乐》、美国动画《加菲猫家族》上映。

《潜艇总动员:寻龙》作为中国海洋文化主题动画电影“潜艇总动员”系列的第十部大电影,不仅延续了以往海底探险的“合家欢”风格,视听和特效质感再度升级,更有龙年全新角色重磅加

盟,与经典角色携手,带领观众共同开启一场惊险刺激的东方海洋奇幻探险之旅。

《哆啦A梦:大雄的地球交响乐》讲述了哆啦A梦和朋友们来到漂浮在宇宙中的音乐殿堂,为抵抗想要将音乐从这个世界上消除的神秘生物,变身音乐家,共同守护地球和音乐的未来的故事。《加菲猫家族》则聚焦在家娇生惯养的加菲猫,它与“好朋狗”欧迪遭遇绑架,又意外与失散多年的亲生猫爸维克重逢,一家子被迫卷入了“猫飞狗跳”惊险搞笑的冒险。

目前定档暑假的有《排球少年!! 垃圾场决战》《头脑特工队2》《神偷奶爸4》《二郎神之深海蛟龙》《白蛇:浮生》,此外《小倩》《哪吒之魔童闹海》《新大头儿子和小头爸爸6》《伞少女》等影片也有望在暑期与观众见面。

定档七夕的《白蛇:浮生》将延续前作的故事,小白找到阿宣的转世许仙,再续前缘。他们结为夫妻,开办保安堂治病救人,却被法海阻止。《白蛇》系列的前两部作品目前累计超10亿票房,两部单片都稳定维持在5亿票房左右的成

绩,已经在国内形成一定的IP影响力和市场知名度,第三部依然备受期待。

曾定档五一的《小倩》改编自《聊斋志异》之《聂小倩》,故事将以秀才宁生在兰若寺意外救下女鬼小倩为起点,讲述二人在亡命天涯的过程中相知相爱的故事。

《哪吒之魔童闹海》依然由饺子担任导演。在前作片尾彩蛋中,申公豹把敖丙的事情告诉东海龙王,东海龙王勃然大怒,四海龙王将联手“搞事情”。根据立项梗概,第二部也将延续讲述:“天劫之后,哪吒、敖丙的灵魂虽保住了,但肉身很快会魂飞魄散。太乙真人打算用七色宝莲给二人重塑肉身。但是在重塑肉身的过程中却遇到重重困难,哪吒、敖丙的命运将走向何方?”

此外,根据资料显示,动画电影立项方面亮点频现,三国、西厢记等题材都被关注到了,中国动画人正在持续深挖中华传统文化题材。

由易中天编剧的《三国的星空》在立项信息显示故事梗概为:“东汉末年,天下大乱。曹操讨董卓、迎天子、战官

渡,成为一代英雄,与袁绍和刘协等人一起用选择和行动回答了‘我从哪里来?我的使命是什么?我是天上哪颗星?’”该片由于孟执导(《长空之王》总制片人),计划于2025年上映。

光线影业立项了《三国之赤壁之战》,追光动画也正在制作的《三国第一部:争洛阳》。

同时,《水浒传》也将迎来全新动画改编。《江湖豪客传》将以禁军教头林冲为主角,讲述他被流放他乡,在一个风雪之夜于山神庙手刃追杀而至的仇人陆谦,踏上逃亡之路,并结识史进、刘唐、鲁智深等一干好汉,终实现报国护民的理想的故事。

其他还有元杂剧《西厢记》、汉代乐府诗《孔雀东南飞》等,都将被改编成动画电影。

有着百年辉煌历史、独特艺术风格的中国动画电影,如今赢得了越来越多的观众。动画片不再是“只给小孩看的”,已发展为全龄产业。不断从传统文化中汲取精神滋养,进一步把握当代观众接受心理和审美需求,中国动画一定能创造新的文化气象,书写新的辉煌篇章。

