

动画电影《落凡尘》首映 全员筑梦共赴“五年之约”

本报讯 7月10日,《落凡尘》“五年之约”主题首映礼在北京举办,影片导演钟鼎,总制片人黄龙,编剧康夫,原创音乐阿鲲,配音导演阿杰,配音演员李昕、刘校妤、星潮、付博文,片尾曲演唱黄霄雲亮相会后交流现场。电影已于7月12日14:00提前上映。

电影《落凡尘》以牛郎织女后人的故事展开,在空灵悠远的神界灵霄与趣味横生的烟火人间,一个全新的牛郎织女故事和星宿神话缓缓呈现在观众眼前。

影片缘起于四年前火爆全网的广州美术学院同名短片,担任学院副教授的导演钟

鼎带领13位同学共同缔造了当年惊艳世人的毕设作品。五年后,脱胎于学生毕设作品的新中式国漫大片《落凡尘》登陆大银幕。导演钟鼎感慨地说:“这是我们的梦想。”影片总制片人黄龙补充说:“我们是原创的项目,新的导演新的IP,希望大家能给《落凡尘》多一些机会,多一点点空间。”活动当天与观众一同观看了该片的配音导演阿杰感叹本片“太震撼了”,回忆起作为配音导演参与本片的点滴,阿杰说:“我们在棚里日复一日打磨每句台词,我觉得为这部影片配音是一件很开心、很值得的事情。”

不少嘉宾在观看影片后纷纷给予肯定。《新神榜:杨戬》导演赵霁说:“三维动画一直都想去做一些属于中国独特的视效设计,我觉得这个片子做到了。片中的丝线,包括字幕,这些视效从想法到最后的呈现都非常让人眼前一亮,非常具有属于东方的韵味和特点。”《小妖怪的夏天》导演於水感叹:“从《落凡尘》开始,今年暑假的票房一定会有特别好的开头。”追光动画总裁于洲称赞说:“我们都在做传统故事的传承和再度的演绎,给当代观众讲述经典的故事,这件事情非常有意义,非常值得我们做下去。”(杜思梦)

■文/贺文进

儿童电影《巧克力和酥油花》 为何可以“走出国门”?

即将于今年暑期上映的电影《巧克力和酥油花》,是女导演陈颖心的处女作,影片从开始创作到面世前后长达14年。截至目前,这部以藏区高原和公路为背景、以两个懵懂少年的“伴我同行”为主题的影片,除了成功亮相第14届北京国际电影节、第31届大学生电影节、澳门国际电影节等国内影展外,更是在一些国外的电影节上获得巨大好评,其中包括:第29届芝加哥国际儿童电影节、2023尼泊尔国际电影节、2023瑞典马尔默国际儿童电影节、第11届温哥华华语电影节“红枫叶奖”等;另外,影片在2023年还收到美国威斯康辛电影节、比利时“Filemon”电影节和西班牙Image-India等电影节的邀请,均因疫情等特殊原因没能如愿参加。在国家电影局于2023年发布的《“十四五”中国电影发展规划》中,对我国电影提升国际影响力提出了明确的要求,并从“用电影讲好中国故事”“拓展国际发行网络”和“深化国际交流”等三个维度给出了纲领性指引。可喜的是,在电影人多年的不断努力和探索下,一些影片陆续在竞争异常激烈的国际舞台获得认可和荣誉,其中既有成熟导演类型化的商业电影,也包括了一些新锐导演的文艺作品。女导演陈颖心的《巧克力和酥油花》就是其中一部非常有特色的处女作作品。那么是什么让这样一部关注于儿童成长的、略显“青涩”的作品可以获得多个国际电影节展的认可呢?下面笔者就从此片的题材、创作动机、视听表达这几个方面进行简要分析。

些真实的存在,已经通过银幕的呈现,让观众感受到一种令人感动的真诚:作为一个母亲,一个女导演,不美化、不回避,不忽略生活中难以避免的问题,甚至是有敏感的问题,她在客观地呈现,她在深入思考和探寻本质。这种真实与真诚的创作动机,是创作者身上很宝贵的东西。这种真诚地呈现真实的力量,本身就是一种文化自信,它是会打动人的,是会打破意识形态的壁垒的。

叙事和国际化的视听元素

很多新晋导演的处女作影片往往在视听表达、叙事,以及人物塑造之间很难做到非常平衡,尤其在儿童电影的叙事上,更容易出现以成人俯视视角代替儿童的视角,而导演陈颖心的《巧克力和酥油花》在这方面做得比较好,没有顾此失彼的要求,并从“用电影讲好中国故事”“拓展国际发行网络”和“深化国际交流”等三个维度给出了纲领性指引。可喜的是,在电影人多年的不断努力和探索下,一些影片陆续在竞争异常激烈的国际舞台获得认可和荣誉,其中既有成熟导演类型化的商业电影,也包括了一些新锐导演的文艺作品。女导演陈颖心的《巧克力和酥油花》就是其中一部非常有特色的处女作作品。那么是什么让这样一部关注于儿童成长的、略显“青涩”的作品可以获得多个国际电影节展的认可呢?下面笔者就从此片的题材、创作动机、视听表达这几个方面进行简要分析。

题材:一个关于未来的思考

电影作为传播的重要载体,当我们面向国际社会的时候,讲什么内容要先于讲述方式。此片的题材是关于未成年人的成长故事,影片通过两个分别来自城市和藏区的青少年几天的冒险之旅,呈现出了中国当今社会的一个片段,这些片段从某种意义上可以进一步呈现出较为平实,也没有过多强调矛盾冲突和解决。在影片结尾,所有的和解是通过一组比较含蓄的动作或画面来完成的:融化的巧克力和酥油花,桑丹家中母亲逆光中的剪影,唐宇给爸爸盖上衣服,远处的雪山和溪流……这一切都会让人体会到家庭、家族、大自然以及传统文化这些深入中国人血液的精神基因。另外,影片在澳门国际儿童电影节上获得了最佳原创电影配乐奖项,影片在电影配乐方面确实可圈可点:非洲鼓的鼓点儿,布鲁斯口琴,激情四射的电吉他和街舞,浪漫的钢琴、辽阔神秘的世界音乐……片中包含了那么丰富的音乐,却没有一点几违和感。据电影音乐创作者黄勇介绍,在创作此片音乐时,他特意让自己十二岁正在学习音乐的女儿一起观看电影,并让她把最直接的感受用钢琴记录下来,所以,片中的音乐旋律正是来自于片中主角的同龄小观众。同龄人的共鸣,国际化的视听语言,让这样一部藏地拍摄的公路片具有无比鲜活生动的国际化元素。

创作动机:关于梦想和自由的观察与反思

影片导演最初的创作灵感是朴实和真诚的。据了解,导演在构思此片的时候,她的女儿不到四岁,正处在学龄前的无忧无虑的时光。而面临孩子的未来,她从身边很多朋友的反馈中得到了一个关键词,那就是:焦虑。这些焦虑情绪来自方方面面的,同时这些焦虑也开始影响到作为母亲的她。然而正是这些焦虑激发了这位女导演的创作欲望,她开始思考孩子的自由、孩子的梦想、孩子的未来应该是什么样子的,应该通过什么方式去寻找。一次西藏之旅又让她在路上得到更多的灵感。于是,寻找梦想的桑丹,渴望自由的唐宇,焦虑的父母,友善的旅途过客,从容的喇嘛和画师,辽阔壮丽的高原景色,慢慢从她脑海浮现出来,而这些都是来自她对现实的观察、反思和提炼。那些令她朋友焦虑的问题,她或许也会在将来面临到,而且未必能够得到解答,甚至她都没有在影片里给出一个答案。但是最重要的是,她在通过影片客观冷静的思考这些问题的时候,这

《落凡尘》导演钟鼎: 我们现在特别需要“自来水”

■文/本报记者 杜思梦 谭宇

成员“松了口气”,坚定了影片落脚于“亲情”的创作方向。

“‘爱情’还是‘亲情’?这是一个取舍,在有限的篇幅之内,我们还是想让它聚焦于亲情内核。”钟鼎认为,比起爱情,讨论亲情更有趣,“两个相爱之人会变成至爱之人,变成至亲之人,至爱之人生下来的小孩,本身也就天然地带有至亲的关系,关系比较好的朋友也会变得和家人一样。因此,亲情是一个最大公约数。”

串起故事的线索——二十八星宿,则在更早就被定了下来。“牛郎织女本来就是二十八星宿中牛宿的一部分,所以就顺理成章地扩展到整个星宿的概念。”钟鼎说。

在钟鼎构建的世界观里,针线和纺织是两个核心概念,“这个世界运转的所有能量构成,都是通过缝合的方式完成的。”二十八星宿化作针线缝合天幕时留下的线团,由织女掌管;天幕将落之时,哥哥金风的心弦能够化作丝线缝合天幕……电影中一切与针线的缝合有关的内容,背后交织的都人间冷暖,离合悲欢。

好创意,值得被更多人看到

在成为导演之前,钟鼎的唯一身份是广州美术学院副教授。四年前,在网络爆火的短片《落凡尘》是他带着13名学生共同制作的毕设作品。

从最初的创意,到长片电影《落凡尘》上映,已经过去了5年,共有超过50个团队的2000多名艺术家加盟,终于完成了出这部脱胎于学生毕设作品的国漫大片。钟鼎感慨:“让更多人看到我们的学生和整个创作团队的创意和真诚,是我们做电影的动力。”

《落凡尘》是一部在“校企合作”模式下完成的动画电影,在国产动漫制片领域,鲜有成功案例。

萌生把学生的毕设作品搬上大银幕的想法,钟鼎的原因简单而直接:“我每次看到学生用心创作的毕设作品,最终只是作为毕业的工具,就感到痛心。”

2017年,他开始带领学生尝试用“校企合作”形式进行毕设创作,结果以失败告终,对方给出的理由是“最终完成的作品,距离商业开发仍有一定距离”,但真实原因,大家心知肚明“市场风险太大”。

2019年,国产动画电影《哪吒之魔童降世》以超50亿元票房成为当年中国电影市场年度票房冠军,提振了全体中国动画人的信心,“我们动画人的梦想,一下子,又被唤醒了!”钟鼎“趁热打铁”,带着13位同学,再次踏上了“找投资”的路途。最终,“猪猪侠”出品方广州咏声动漫成为《落凡尘》“校企合作”的企业方。

制作电影《落凡尘》的四年里,钟鼎觉得自己又上了一次大学,“这4年,我从老师转换到一个学生,再从学生成长为一个导演”。期间经历的困难与彷徨,钟鼎不愿细说,但他毫不掩饰内心对票房的渴望,因为,登上大银幕的《落凡尘》,如果能被更多人看到,不仅是对每一位团队人员最好的回报,也是对“准备尝试这一模式的团队,最大的鼓励”。

7月13日,《落凡尘》如约起片,影片以B站开分9.6、淘票票开分9.5、豆瓣开分7.7的成绩,拿下今年暑期档国产片目前的最高分。遗憾的是,影片上映后,随即陷入“高口碑、低排片”的境遇。面对记者,钟鼎“内心忐忑、焦虑万分”,他希望借助媒体的力量为《落凡尘》疾呼:“此刻,我们真的很需要大家的支持和‘自来水’的扩散!”

2020年,一部广州美院的毕设短片《落凡尘》在视频网站大火,有网友飘出弹幕:“已脑补出了一部动画电影”“要是可以拍成电影就好了”。

四年后,网友们“催更”成功。导演钟鼎带着动画长片《落凡尘》在“梦开始的地方”——广州美术学院举行了首次放映。

“大家不看好这部作品,很多学生是抱着锐评的心态来看的。但看完之后,现场有特别多惊呼,有观众站起来大喊,电影超出了他们的预期”,钟鼎显得有些激动,“那天,是我们电影目前最高光的时刻。”在那一刻,钟鼎一度认为“我们能火”。

7月12日,电影《落凡尘》正式登陆大银幕,豆瓣评分7.7,几天后,评分上涨至7.8分,成为今年暑期档目前豆瓣评分最高的国产影片。然而,面对低迷的排片率,钟鼎又陷入了焦虑和忐忑,他希望,观众不要因为不了解《落凡尘》要讲什么,就不进电影院了,“我们现在真的很需要‘自来水’”。

“新中式”神话:改编“牛郎织女”

电影《落凡尘》以牛郎织女后人的故事展开,在他们的儿女金风、玉露携手收服星宿的冒险过程里,影片讲述了一个全新的牛郎织女和星宿神话。

在钟鼎看来,神话故事的改编不应该局限在某个历史版本中,而应该随着时代的发展不断迭代,“创作中,要有扬有弃,同时赋予一些现代人能够接受和认同的价值观。”

基于这样的创作理念,《落凡尘》中的织女不再是“恋爱脑”,牛郎也不再是“偷衣贼”。

钟鼎想要在《落凡尘》中塑造的织女形象“是一个坚守职责,独立、有能力、有爱、有担当,奋力守护亲情的女性形象”,而牛郎“更多的是一个质朴的凡人,他用凡人的方式获得爱情、守护亲情,他没有法术,但是他有感情”。

用编剧康夫的话说,“金风、玉露用在凡间所得到的爱和温暖实现了织女没有完成的使命,这是一个爱和力量在家庭家人之间流动的循环。”

故事之外,《落凡尘》对“凡间”的设计也加入了“现代感”。

电影中的“凡间”基于宋代文化构建,观

众却可以在影片中看到珍珠奶茶、弹幕的痕迹,钟鼎期待观众看到这些现代元素后,能会心一笑,“如果古人穿越到现在,见过珍珠奶茶,他回到古代,确实是能做出来的。”

钟鼎说,设计这些现代元素的逻辑是,现代观念加传统材料再加传统工艺。至于电影中出镜最多的火锅,钟鼎的想法是,火锅代表了文化的包容,“什么东西都能往火锅里涮,这跟我们的‘凡尘’气质十分契合。”

由此,《落凡尘》中的凡间“不再是某个历史节点,而成了一种综合的中华文化现象”,钟鼎总结,“凡间”的设计原则是在尊重传统的基础上,融入现代的观念,他希望电影呈现出一种“新中式”的感觉。

星宿为表,亲情为里

《落凡尘》的创作灵感来自牛郎和织女,但它讲的故事并不是“父母爱情”,而是“家有儿女”。

四年前,钟鼎和他的学生把毕设短片《落凡尘》传到视频网站之初,并没有向观众透露片中金风、玉露两个角色的关系,“我们当时也是在一个试探的过程中,想要看看观众的反应。”钟鼎记得,当他向观众说明这两个角色是牛郎织女的儿女后,有观众表示“兄妹挺好,不一定非要爱情”。钟鼎和团队