

静待鱼跃此时海,花开彼岸醉断天

——今夏最“燃”国产动画影片《大鱼海棠》背后那些事

□新华社记者 张漫子 苑苏文

秋去春来,海棠花开,一梦12载。一场从《庄子·逍遥游》中幻化出的双时空梦境,缓缓开启。

7月8日,这部姗姗来迟、被称作最“燃”国产动画影片《大鱼海棠》,终于在盛夏绽放于银幕。先后经历2次融资、1次众筹,录制小样、制作画面……它创了不少行业内的“首次”。

这部影片“燃”在何处?背后还有怎样的故事?对中国动画产业带来怎样的影响?

动画+爱与信仰=燃

“感染于故事宏大的世界观和超正的价值观”

12载,会成就怎样一个故事?

故事开始的地方,是一个与人间平行的海底世界。16岁生日那天,一名叫椿的少女,化作一只海豚来到人间巡礼,却不幸被人类投入大海中的一张网困住,人类少年鲲为救她落入深海死去。为了报恩,为了让男孩复活,回到海底世界的椿找灵婆做了一桩交易:交出自己一半的生命,换回鲲的灵魂——一条小鱼。历经艰难,鲲的灵魂死而复生,回到属于他的世界。

故事灵感源自于导演梁旋2004年与2007年偶得的两个梦境,结合了《庄子·逍遥游》中的意象。一波三折,一做

相遇,时而分开。离世时,他们便到了彼岸,各自奔向各自的世界。

“这是《大鱼海棠》的世界观,我从中看到了人生的壮阔之美。”梁旋这样诠释动画中的故事。

观影时,观众流连于两个平行世界之间的奇遇,感动于轮回之中蕴含的牺牲、救赎与完成。

影片令人动容的是关于爱与信仰的故事。无言的爱,令人难以自控。每一个人藉由爱,走上信仰与拯救之路。

赋予影片更深邃吸引力的,是其中蕴含的古老的东方哲学意味。主人公为爱而承诺、陪伴、相信;经历了守望、别离、重生、轮回,在人间的繁华与海底的寂静间,寻找到生命的意义。

“有的鱼是永远都关不住的,因为他们属于天空。”

“生命是壮观的。我们要经历无数的磨难,才能在这个世界再次重逢。”

那些熟悉的,与根相关的东西,听一遍就忘不掉的台词,让这部影片看上去犹如一则“寓言”。

“每个年龄段的观众都会有不同的理解。小孩子看觉得是一个童话故事,年轻人觉得是一个爱情故事,老年人看会是一个哲理故事。”影片的另一导演张春说。

文化符号+电影=美

“美的,真实的,有根的,就能打动人”

《庄子·逍遥游》《山海经》《搜神记》这些佶屈聱牙的上古典籍,还能成为电影创作的要素?还能拍得特好看?

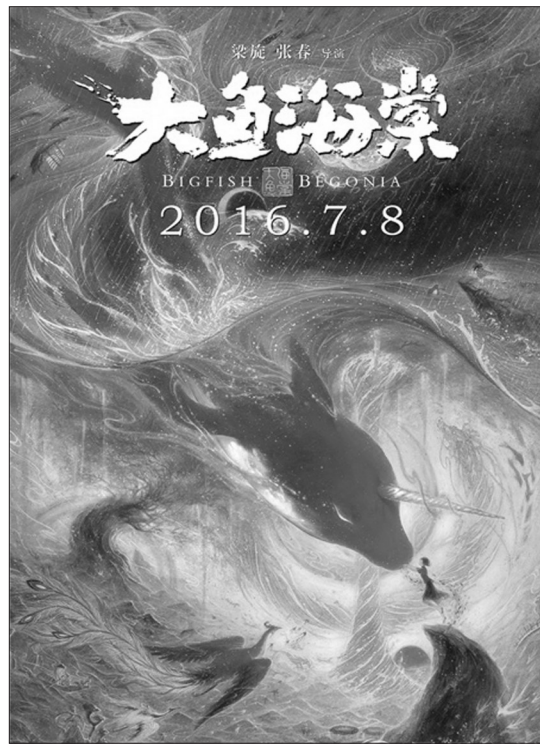
《大鱼海棠》做到了。当影片中,风起云落、日移星幻,中国古风古韵和华夏自然景观奇幻拼接,还有敦厚质朴的土楼缓缓向观众靠近,如同置身于一片静谧的世外桃源,整个放映厅不时传出阵阵惊叹。

《大鱼海棠》中,不同历史时代的中华文化符号通过电影加工进入观众视野。庄子或许也没有想到,扶摇而上的鲲鹏会给两千多年以后一部动漫电影中人物塑造以灵感。

对不少动漫制作团队来说,将文化符号无缝融入电影当中,是多年来难以实现的夙愿。

火透上半年的进口片《疯狂动物城》中,美国文化元素的自然穿插和运用,成功塑造了一个集梦想、友情、正义、信仰于一体的乌托邦,引起观众共鸣,而这些曾是国产动画片的弱项。

《大鱼海棠》在取材上,秉持“中国范儿”的古典浪漫情怀,从古籍中汲取了很多灵感:“毛人”“帝江”“鹿神”取自《山海经》,“赤松子”取自《列仙

传》、“睢鸠”取自《诗经》……

画面中满溢出神秘、诗意、壮阔等中国气质,成为影片备受欢迎的因素之一。有人沉醉于“秋去春来、海棠花开”般空灵的音乐,有人沉醉于古意盎然、清幽纯净的东方气息当中。

极具感染力的中华气派的场景一一亮相:漫天飞舞的海棠花、暮色降临时的红灯笼、海上漂泊的乌篷船,一个个中国文化的象征接连霸屏,使得古风古韵美出新天际。

细微之处同样精雕细琢:航游的鲲、石制的貔貅、飞跃云海的鲧,还有大红花轿、灵婆的麻将、油纸伞、双鱼锁,无一不是中华文化强符号的展现;女主角椿抽屉中陶笛、骨笛、香囊等物品,身后取自宋代古画《海棠蛱蝶图》的屏风,无一不是华夏工艺的瑰宝。

“画面美哭,每帧都可作壁纸!”几乎是首映后,出现在网民社交网络中最多的评价。

对细节的用心成就了影片。2008年6月《大鱼海棠》样片制作完毕,影片虽未上映就已获第十六届上海电视电影节“最佳创意奖”、第十四届韩国首尔国际动漫节“最佳技术奖”、亚洲青年动漫节“最受观众欢迎奖”等多项奖项。2012年,凭着十几分钟的样片入选法国蓬皮杜当代艺术中心“亚洲50年优秀动漫”专场展览,并被誉为“最杰出的艺术品之一”。

“美的,真实的,有根的,就是能够打动人的。”梁旋说。

动画技术+艺术+工业成熟=强

“如果说技术不差,那么国产动画影片差在哪?”

首映当天,不少走出影院的观众评价称,“中国终于有可与日本动漫电影相

并肩的作品了”。画面、音乐唯美,创作、制作精良,将我们引以为傲的文化,引入一个打动人心的故事当中……

无疑,这部迟到的《大鱼海棠》是提振国产动画影片的信心之作。更有传统文化爱好者认为,这部影片的意义不止于超越,价值更在于将软文化注入动画影片,为培育具有中国气质的动画电影提出一种新的可能。

的确,除《宝莲灯》《大圣归来》等少数几部之外,对于80、90后青年人来说,能成为他们童年集体记忆的国产动漫电影掰着手指就能数出来。而纵观2015年全球盈利最高的前15部电影,其中4部动画影片无一例外出自好莱坞制作。

研究指出,我们的电影市场不缺热钱,技术硬件突破也不是难题,那么中国动画电影到底差在哪?

借中国电影产业风头正劲的春风,“年纪尚轻”的国产动画电影正迈入高速发展的“快车道”,虽连续3年同比增长率超过15%,但较之日本和美国等动漫影片大国尚有较大差距。

为何迪士尼、梦工厂用两三年的时间生产出一部精品动画片,而对于我们,出一部制作精良的动画电影,需要12年?

梁旋认为,对于高品质的动画电影来说,中国目前还处于一个拓荒时代。动画人才还存在断层,好的创作者、优质的技术从业者,都存在缺口。

中国传媒大学动画与数字艺术学院动画编导教研室主任薛燕萍曾在接受媒体访问时指出,中国动画过去10年的现状——不缺作品,缺产品;不缺动画艺术家,缺动画企业家;不缺动画技术,缺动画工业标准……填补这些缺口需要时间。

还有业内声音提出,国产动画电影产业在细分管理方面尚有空间。张春认为,动画电影制作工序繁多、流程复杂、投资巨大,一部好莱坞动画电影至少需要3位数以上人数的团队去完成,而在国内至今很难能找到成熟和完善的制作系统。整个市场的成熟度,包括制作的流程细分尚不完善。

只是,《大鱼海棠》式作品还少之又少。

“大部分观众,对中国的动画影片期盼太久了。这是一种由来已久的,对中国情结和传统文化元素的呼唤。这也是动画影片今后努力的方向。”北京师范大学艺术与传媒学院副院长肖永亮说。

就是12年。

在他创造出的双重平行时空幻境里,有秩序、有别离、有爱愁、有生死。“大鱼是自由的象征,而海棠代表了思念。”梁旋说。

“人类还处于胚胎阶段时,形状就好似一条鱼。”在影片中,每一个人,都是海里的鱼,出生的时候他们从海的此岸出发,横越大海一样的生命历程,时而