

从《黑猫警长》到《大鱼海棠》

——中国动画走向改革开放的40年

四合院里,大槐树下,一台9寸黑白电视机,一集几分钟的国产动画片,能吸引一整条胡同的孩子们……上世纪70年代末那些定格在人们生活里的画面,被动画片的简单线条和单调色块调和成最斑斓的时代记忆。

时光荏苒,那些孩子们如今已步入中年。而承载了几代人童年回忆的那些动画形象,从计划模式切换到市场驱动,从偶有亮色到集体出海,从拿来主义到走遍全球。它们和许多弄潮儿一样,在开放浪潮中摸爬滚打,汲取智慧,不断前行,谱写一段40年动画史。

“小蝌蚪”不找妈妈找市场

每个孩子心中,都有自己的动画英雄。60后程女士最难忘的是找妈妈的小蝌蚪;70后李先生偏爱大雨天宫的孙悟空;80后“辣妈”张女士喜欢三个和尚;90后小刘曾梦想当黑猫警长;00后男乐乐痴迷于智斗灰太狼的喜羊羊……

改革开放前的计划经济时代,中国生产了一批优秀动画作品,在世界动画电影市场形成具有重要地位的中国动画流派。其中,中国第一部水墨动

画电影《小蝌蚪找妈妈》获瑞士洛迦诺国际电影节短片银帆奖、法国阿讷西国际动画电影节短片特别奖。而《大雨天宫》则被外媒评价为“完美地呈现了中国的传统艺术风格”。

那时候,无论小蝌蚪还是孙悟空,画什么、怎么画,都是计划经济说了算。改革开放取消“统购统销”后,小蝌蚪需要自己寻找的不再是妈妈,而是市场;金箍棒再厉害,也不得不接受票房这个紧箍咒的牵引。

“伴随中国电影整体走向市场化,中国动画电影也以不可逆之势迈向市场化。”中国电影家协会秘书长饶曙光近日接受新华社记者采访时说,经过较长一段时间阵痛,随着中国对动画电影的重视、广大创作人才集聚,中国动画电影近年来出现新的积极变化。他期待未来通过市场化手段有针对性地提升中国动画企业的自身能力,推动中国动画电影更公平、更高效、更可持续发展。

一个“葫芦娃”不能成气候

在北京电影学院的讲堂上,陈焱激情四射地开着讲座,题目是“好莱坞电影产业在全球的新战场”。

1985

年,陈焱赴美求学,获俄亥俄州立大学电影文学硕士及南加州大学工商管理硕士。她曾在索尼、米高梅、米拉麦克斯、派拉蒙等好莱坞影业巨头公司工作,如今是好莱坞中国传媒咨询公司总裁。

“改革开放为中国动画电影的发展带来更开放的国际合作机会与渠道。”她十分看好中国电影在发展趋势、规模和市场方面的巨大潜力。

以中美合资东方梦工厂为代表的中外合作项目助力本土创意与人才走向国际化;中国在全球最大动画电影盛会之一、素有“动画奥斯卡”之称的法国阿讷西国际动画电影节上担任主宾国;

《大鱼海棠》《大世界》等为代表的一批中国动画电影频频亮相国际权威电影节,摘获大奖或入围竞赛单元……

在几十年的奋斗中,中国动画人慢慢悟出一个道理:孙悟空要到国际市场的“天宫”中才能闹出动静;葫芦娃必须齐心协力,才能打败一个又一个对手。于是,告别早期的单打独斗式“出海”,国产动画电影近年来加速群体性、规模化“出海”,不断积累自身的整体国际认知度。

在中国电影群雄逐鹿的“战国时代”,动画电影或将成为中国电影走出去的重要突破口。

会创新才是“熊猫”的真功夫

万里赴戎机,关山度若飞。1998年,当《木兰辞》的主人公被远在万里之外、隔有“文化关山”的迪士尼公司搬上银幕并取得巨大成功时,许多中国动画人一边陷入“问女何所思”的困惑,一边思索如何从模仿走向创新。

北京电影学院副院长孙立军不讳言,自己就是改革开放的典型缩影和受益者。“从我的亲身经历可以看出,经历了改革开放之后,中国动画电影正经历一个从‘模仿’到‘原创’的过程。”

上世纪80年代,孙立军在北京电影学院学习动画专业,后留校任教。之后他赴香港学习计算机三维动画,一边搞教学一边在商业公司从事动画实践,在业内被认为是身跨学界和产业界的

双面手。

改革开放以来,好莱坞迪士尼旗下工作室、有“日本动画好莱坞”之称的吉卜力工作室、世界动画教育名列前茅的法国戈布兰动画学院的暑期工作坊,都留下中国动画人向美日欧等动画产业发达国家“取经”的身影。

“但目前跟随和模仿日美动画的痕迹很重,中国需要建立自己的美学理论体系,培养本土高端动画人才。”孙立军强调。

近年来,北京电影学院阿达实验班应运而生,旨在“培养兼具家国情怀和贡献精神的本土动画人才”;北京师范大学、中国传媒大学和北京电影学院联合实施“动漫高端人才联合培养实验班计划”,搭建了人才选拔、课程教育、实践应用和创作展示的平台,逐渐形成一条中国动漫人才培养特色之路。

中国动画人参悟到,熊猫阿宝永远无法从精通功夫的老虎、猴子、仙鹤、毒蛇和螳螂身上习得真正的武功,只有发挥自身优势,才能打出熊猫拳和肚皮功这股可以笑傲江湖的武林绝学。

新华社

六月影市值得期待

历年来,六月的影市都作为暑期档来临的过渡档期。今年6月的新片,整体来说水平平平,港产犯罪片《泄密者》能否拍出特点?李易峰新作《动物世界》会有什么新的表现?《龙虾刑警》、《泡菜爱上小龙虾》两个“小龙虾IP”是噱头还是实力派?

《侏罗纪世界2》

导演:胡安·安东尼奥·巴亚纳
主演:克里斯·帕拉特、布莱丝·达拉斯·霍华德

类型:动作、科幻、冒险

上映日期:6月15日

可看程度:★★★★

《侏罗纪世界2》导演换成了擅长拍摄惊悚灾难片的巴亚纳,他曾经执导过《当怪物来敲门》《海啸奇迹》等片,这次“星爵”帕拉特和女主角霍华德需要重返恐龙家园拯救物种,这一部电影中的恐龙种类和数量将会更多,场面也更宏大。巴亚纳依然采用了机械恐龙模型与CG特效相结合的拍摄方式,上一集中的“老朋友”迅猛龙布鲁也会带来惊喜的表现,甚至成为影片最关键的转折点。

《深海越狱》

导演:帕夏·帕特里基
主演:尚格·云顿、杜夫·龙格尔

类型:动作、冒险

上映日期:6月8日

可看程度:★★★★

前段时间传出史泰龙和黄晓明联手打造的《金蝉脱壳2》也定档6月,消息没确定,六月初就率先有这部尚格·云顿和杜夫·龙格尔双雄联手的越狱片登上银幕。这次,云顿饰演的特工维勒被困于深海的核潜艇里,这里也是美国CIA的一座监狱,这时候他遇上了同时被困在这里的特工马可(龙格尔饰),两人需要逃出生天,证明自己的清白……不过,近年来云顿接到的影片大多质量不佳,看剧情大家自然也会联想起《金蝉脱壳》,越狱也切换到了深海模式,连外景拍摄都省了不少。

《泄密者》

导演:邱礼涛

主演:余诗曼、张智霖、吴镇宇

类型:动作、悬疑、犯罪

上映日期:6月22日

可看指数:★★★★

从六月片单来看,这是唯一一部值得期待的正规港片。《泄密者》同邱礼涛早年执导的《伊波拉病毒》相似,都是玩转“病毒题材”,这次聚焦马来西亚发生的高危变种传染病,吴镇宇、张智霖饰演的警察、余诗曼饰演的记者就此事展开调查。虽说剧情上比较套路,但几个熟悉老面孔的加盟还是让人倍感亲切,同时本片也集合了警匪、飞车、枪战、爆破等观众熟悉的港味元素,邱礼涛则坦言自己想要再次将香港电影的独特魅力展现给大家,“我相信这部电影会是大家都喜欢的那种类型”。

《龙虾刑警》

导演:李昕芸

主演:王千源、袁姗姗、刘桦

类型:喜剧、动作、犯罪

上映日期:6月22日

可看指数:★★★★

《龙虾刑警》云集了南北笑星,同时也邀来最佳男主角王千源坐镇,同时还有沈腾的客串,对影片的搞笑程度自然增多了不少信心。该片讲述了王千源饰演的话唠“麻烦探长”率领袁姗姗饰演的辣手警花、刘桦饰演的老警员等人侦破黑帮大哥借快递点贩毒的案件,不得不盘下旁边的龙虾馆,一边做生意一边破案……看似剧情有些脑洞大开,但故事却是根据真实事件改编,王千源的角色形象也有大幅转变,一改以往沉稳硬汉的气质。这部影片也脱离了以往卧底电影全程紧张严肃的套路,改以喜剧形式表达。

《幸福马上来》

导演:冯巩、崔俊杰

主演:冯巩、毛俊杰、刘昊然

类型:喜剧

上映日期:6月8日

可看程度:★★★★

“我想死你们了”,带来了阔别影坛10年的冯巩自导自演的喜剧电影。电影讲述了冯巩饰演的重庆老牌“调解超人”马尚来遭遇涂松岩饰演的“调解界新秀”茅雪旺踢馆,两人争夺“调解界第一人”的故事。演员阵容上汇聚了岳云鹏、贾玲为首的一众笑星,另外还有刘昊然的加盟,冯巩还不惧高龄挑战了大量动作戏。近年来,传统相声小品演员跨界电影成功案例越来越少,也越拍越烂,不知道“相声跨界电影”成就最高的冯巩这次挑战能否创造新的惊喜。

《动物世界》

导演:韩延

主演:李易峰、迈克尔·道格拉斯、周冬雨

类型:剧情、动作、冒险

上映日期:6月29日

可看程度:★★★★

《滚蛋吧!肿瘤君》导演韩延的新作,改编自日本人气漫画《赌博默示录》,据称原著作者对作品的版权相当看重,如果拿不出来合适的、让人心动的改编方案就得不到授权,为了这次改编韩延当时连夜写了上万字的方案,直到剧本写完才真正得到了授权。而这次他也邀请了“流量偶像”李易峰担纲主角,讲述他饰演的郑开司意外背负了数百万债务,为救植物人母亲和青梅竹马的周冬雨登上了渡轮开启神秘的游戏冒险,《蚁人》中的“皮姆博士”道格拉斯则变身幕后BOSS,为了邀请他的参演,韩延还写了上万字人物小传递给道格拉斯。电影能否呈现出原著漫画的高深心理战,紧张刺激的反转再反转值得期待。

新华网

音乐剧电影《家》定档6月15日上映

《家》是巴金先生著名代表作之一。音乐剧电影《家》的导演刘红梅表示,之所以要拍音乐剧电影,是因为这类型电影在国内的关注确实相对较少。

这次拍摄音乐剧电影《家》,是整个主创团队经过思考之后的慎重选择,更多的是希望用音乐剧的形式去弘扬我们自己的优秀民族文化,也希望通过对《家》的改编创作,探索原创音乐剧电影的民族化特性。

据介绍,这次在影片创作中,特意去研究了四川当地的民族民间音乐,将当地有地域特色和民族风格的音乐融入电影里,同时也大胆地融入了摇滚音乐元素,将民族风格和时代性相结合。而在舞蹈的部分,则大量吸收了中国古典舞、民族民间舞和中国戏曲等的创作元素,也借鉴了现代舞的创作理念来强化肢体语言的表现。

音乐剧电影《家》已定档于6月15日登陆全国院线,并将于6月赴美国参加迈阿密国际电影节,9月赴比利时布鲁塞尔参加2018年第四届中国-欧盟电影节暨中欧青少年电影节。

新华网