

我们的动画片究竟要给谁看？

国内商业动画历史太短 动画片=儿童片的观念根深蒂固

为何在动画领域,电影和电视的反差如此之大? 其实,早在70年前,国家就明确了“美术片要为儿童服务”的方针,考虑到美术片的观众大多是孩子,故此美术片也一直被视作儿童电影。那时,内地成规模的专业动画生产机构只有上海美术电影制片厂(下称“美影厂”)一家。为维持基本运作,美影厂选择全部面向儿童,“动画片=儿童片”这一观念因而根深蒂固。

广东省动漫艺术家协会主席金城说:“电视机在国内直到上世纪90年代才算基本普及,动画片也就是在这个阶段进入大众视野,而中国的商业动画是从2000年左右才发展起来,但国人早就形成了‘动画片就

是儿童艺术’的刻板印象,这其实是一种误解。”

金城表示,在经济条件和技术条件都不行的时候,美影厂就交出过一些很有深度的作品,比如《大闹天宫》《哪吒闹海》这样的动画电影,也有《黑猫警长》《葫芦娃》等电视动画片。关于如今国产动画片品质的下降,金城认为其中很重要的原因在于编剧。“其实,作品的好和不好,编剧是第一位的,剧本一定要有文学性,”金城说,“如果剧情设计得太简单,那么也就只有小孩子看了,这种动画片很容易被弃剧。”

“时光叔叔”程发龙也是广州吉祥物IP“斑纹羊”的创作者。程发龙表示,

对幼儿园的小朋友来说,只要是动漫,他们都会感兴趣,但当他们稍微长大一点,有了判断能力之后,他们就会失去兴趣。

北京师范大学艺术与传媒学院副教授陈刚指出,国产动画片缺乏对观众的分析,甚至是有些懈怠。在陈刚看来,动画片的观众不仅需要区分年龄层次,最好还能让观众与角色共同成长,这样,动漫IP就能有稳定的品牌忠诚度。“如果把一部动画片的受众群体锁定在3-4岁这个区间,那么这个动漫IP的品牌忠诚度就很难会高,也只能不断培养新的观众,我觉得这是我们国内动画在创作上的一个思维误区。”陈刚说。

举报投诉,整改下架 家长认知左右着国漫的发展方向

2000年以后,国产动画片有过一段爆发期,其中不乏《小明和王猫》《哪吒传奇》《秦时明月》等优秀作品。2006年,动画武侠作品《虹猫蓝兔七侠传》上映,它展现的不是一个非黑即白的江湖,让观众看见了社会和人性的复杂,也让孩子感受到世界与文化的多元。可惜,这部在业界深受好评的动画片终是昙花一现,由于种种原因遭到了停播。

今年初,微博上有一个热搜:美影厂新作《中国奇谭》遭家长炮轰,理由是“孩子被吓哭”,所以“少儿不宜”。暂且不纠结这个热搜有没有资方炒作的嫌疑,它能让网友吵起来就说明这的确是

个社会性话题。在这个问题上,无论家长是否真的是“背锅侠”,“少儿不宜”“三观不正”等评价,都有可能成为扼杀作品的利器。

在豆瓣,《中国奇谭》的最新评分为8.7,5星率超过半数,不过这部高赞的动画片也被一些家长认为是在“讽刺社会”,担心孩子看了打工人生活卑微的剧情之后会产生厌世情绪。

上世纪90年代,“童话大王”郑渊洁编剧的《魔方大厦》就被舆论压倒过,原定26集的《魔方大厦》只播放了10集便草草收场。家长们认为《魔方大厦》太过阴暗,通过举报致其腰斩。

即便是《熊出没》这种纯给小朋友看的作品,也逃不过被家长投诉的宿命,而举报理由是“光头强拿着电锯很危险,和熊大熊二的打斗情节有暴力倾向”。被举报之后,《熊出没》被迫整改,光头强的工具变成了玩具,职业也从伐木工变成了导游……

福建省动漫艺委会委员张钰表示,家长们对动画片的认知如此,就在一定程度上左右着国产动画片的发展方向。“制作方必然考虑动画片做出来之后能不能过审,能不能播出,能不能盈利,各种因素掺杂在一起,导致动画片风格不断趋于低龄化。”张钰说。

声音

“归根结底,我们要改变动画片只是给小孩子看的刻板印象,动画片也需要面向成人,好在,中国动画正走在‘全龄化’这条路上。”

——金城(广东动漫艺协主席金城)

“总有一天,大家会真正意识到动画艺术形式的功能意义,而陪孩子一起看动画片,一边看一边给孩子做解答,是家长应尽的责任。”

——张钰(福建省动漫艺委会委员)

“人生本身就一个故事,哪怕你长得再好看,如果没故事、没内容,看着看着也就丢弃了,那些吸引人的动漫,内容才是重中之重。”

——程发龙(大爱时光创始人)

“《七龙珠》也好,《足球小将》也好,其实都伴随着一代人成长,在角色成长的过程中,观众也在成长,其受众就是成长的群体。”

——陈刚(北师大艺传学院副教授)

“优秀的动漫能影响一代人甚至几代人,《足球小将》是上世纪80年代的日本动画片,但很多日本国脚都是因它而走上足球之路的。”

——登科(家长,儿子小宇7岁)

“当年的动画片多少都带有一点悲剧色彩,创作者可能想通过这种方式教会我们一些东西,至少是为我们理解人生多提供一些角度。”

——大青(家长,儿子轩轩7岁)

记者手记

完全无菌并不意味着最好 人心中的成见是一座大山

今年1月,在上海市政协会议上,上海图书馆协调辅导处处长葛菁说:“我们看似给孩子创造了一个真空无菌的精神世界,最终培养出的可能就是巨婴。”

葛菁举例说明,英国有本漫画书叫《找死的兔子》,内容荒诞不经,实则黑色幽默,这本书在英国出版的时候就注明了“成人”。“引入国内的时候,因为没有提示合适的读者年龄段,后续引发了很多困难。”

国内动漫现在真的需要分级制。金城说:“我们好像对‘分级’这个词过于敏感,一提‘分级’就好像涉及‘情爱’,实际上这是个很中性的词,如果做好分级,那么什么年龄段的东西给什么年龄段的人看,就很清晰了。”

可惜,生活中的我们往往还是刻板印象占主导地位,借用动画电影《哪吒之魔童降世》的一句台词:“人心中的成见是一座大山”。

话说回来,完全“无菌”真的就是最好的吗?

2017年,在美剧《黑镜》第四季第2集《方舟天使》中,有这样一段剧情:母亲为了不让女儿萨拉过早接触到社会的阴暗面,在萨拉很小时就给她植入了一枚芯片,芯片能自动过滤掉所有不和谐的元素——打架看不见、接吻看不见、脏话被消音,外公晕倒也能立即打码屏蔽掉。简而言之,被植入了芯片后,萨拉的生活环境一片祥和,她的眼中只剩下美好。

这种“完全无菌”的世界真的最适合孩子们成长吗?在《方舟天使》的结尾,萨拉在15岁就和母亲彻底相处失败,并选择离家出走……没错,影视作

品和现实生活的确不在一个次元,但两者间的距离其实并不遥远。

人类为什么喜欢动漫? 因为现实很残酷,一只真实的老鼠在生活中会把人吓着,但在动漫世界,米奇却那么招人喜欢,可以成为所有人的好朋友。非得说米老鼠的形象与现实不符,人类的想象力将失去伸展的空间。历史学家许倬云说:“我们要想办法拿全人类曾经走过的路,都要算是我走过的路之一,我们要能够想象没见过的世界还有可能是什么样。”

想象力,这是动画片的灵魂。广电总局宣传司原司长马黎说:“动画片拍得童趣可以,但拍得弱智不行。”如果作品失去了想象力,内容也变得越低幼和浅薄,那么也许我们真正失去的是活泼的人生。

链接

中国动画曾让世界为之赞叹

很多年轻人可能不知道中国动画曾经制作得有多好。

1961年,上海美术电影制片厂的《大闹天宫》上映,这是世界上第二部彩色动画长片。虽然比第一部(迪士尼的《白雪公主》,1937年上映)的上映时间晚了24年,但《大闹天宫》一问世就备受好评,而且满满的中国元素,一眼就能认出是中国作品。

年画、京剧、脸谱、皮影、剪纸、书法……这些传统艺术都被运用到了动画片的制作当中。在绘制阶段,美影厂的团队还专程从上海到北京,去故宫观摩宫殿的“钩心斗角”,就是为了画出最具中国风的七彩祥云。

制作《草原英雄小姐妹》时,造型师亲赴内蒙古三次考察;制作《阿凡提的故事》时,美设专程去新疆喀什采风;制

作《九色鹿》时,创作团队在敦煌莫高窟蹲守了将近一个月;制作《葫芦娃》时,主创人员在街边巷口天天观察路人的神态与动作;制作《山水情》时,几个画师同时观察古琴大师的演奏……

慢工出细活,这是美影厂的一大特点。上世纪80年代,日本动漫大师宫崎骏、高畑勋曾专程到上海美影厂交流学习,足见当初“中国制作”之精良。