

动画电影《木兰：横空出世》即将登陆国庆档

这版花木兰背后是一支广东团队

策划人刘纯
摄影 徐玮伦

羊城晚报记者 胡广欣 实习生 李昀泽

在迪士尼真人版《花木兰》颇受关注的当下,国产动画电影《木兰：横空出世》也将于今年国庆档登陆院线。除了同样以中国传统人物花木兰为主角之外,这两部电影之间没有任何关系:《木兰：横空出世》的背后是一支广东团队,他们用五年时间完成了这部90分钟的三维动画电影。

广东走出了“喜羊羊”“熊出没”“猪猪侠”等知名动画IP,却始终逃脱不出“低幼化”的怪桎。《木兰：横空出世》终于赶上近年国漫的潮流,做出一部以成年观众为目标群体的动画。中国传统人物那么多,为什么选择拍花木兰?迪士尼让花木兰闻名全球,我们的国产动画电影又该如何“出海”?近日,该片出品人陈晴、策划人刘纯接受了羊城晚报记者的专访。

蹭迪士尼热度?制作历时五年

迪士尼真人电影《花木兰》即将在9月4日登陆流媒体Disney+,国内预计在8月至9月上映,与《木兰：横空出世》的档期非常接近。但《木兰：横空出世》的项目早在2015年已经立项。刘纯表示:“外界有很多声音说,我们不是看了迪士尼真人版《花木兰》所以才想做这部电影?其实做一个电影是要好几年的,动画的制作周期也长于真人电影。”

《木兰：横空出世》制作历时五年,今年年初拿到上映许可证。刘纯说:“通常而言,国际大片的前期大概是两到三年,后期约十八个月,或者更长。《木兰：横空出世》头两年半都在做前期,包括剧本创作、角色、场景、道具设计以及分镜打磨。我们这次是按一个标准的国

际大片制作周期来走的。”

预告片中呈现的木兰,有别于以往忍辱负重的孝女形象,是一个叛逆的“刺头”。刘纯说:“她最初并不是自愿从军的,因此我们觉得,她一开始并不是英雄,只是一个普通的女孩子;另外,她在军中不仅要防止别人识破自己的身份,还要建功立业,绝对不会是一个单纯的乖乖女。”《木兰：横空出世》最“中国”的部分在于对“为家争光”的展现,刘纯说:“西方价值观强调‘我为我自己奋斗’,中国价值观则更在乎‘我为家里奋斗’。这种价值观几千年来没变过,只是不同年代的实现方式不同,以前可能是嫁个好人家,现在可能是找个好工作。我们希望把古代女性和现代女性的价值观统一到木兰这个人物上。”

传统IP受宠,国漫还“在路上”

《西游记之大圣归来》里暴躁冲动的悟空、《哪吒之魔童降世》里“我命由我不由天”的哪吒、《木兰：横空出世》里大喊“我要立下军功,为花家长脸”的木兰,近年多部国产动画电影都会试图用现代人的视角重新诠释中国传统人物。在《木兰：横空出世》出品人陈晴看来,这是国产动画从业者逐渐摸索出来的共识:“我们没有办法回避残酷的市场现实。之前有挺多质量不错的动画电影,但因为IP知名度不够,在市场上被淹没了。就国内目前的情况而言,不是大IP就很难形成好票房。”但他也认为原创IP非常重要:“公有IP总会有耗尽的时候。我们也在积累力量进行原创IP的开发创作,这是我们做动画的目标。”

“国漫”被讨论得热火朝天,但这个概念真正受到市场关注也不过是近四五年的事。2015年上映的《大圣归来》收获了9.56亿元票房,刷新国产动画电影的票房纪录,吸引了一批热钱涌入动画行业,陈晴称:“这部片子的力量把动画投资拉到以往几倍的高度。在这之后的一段时间,人才都聚集到动画电影行业了。”但在陈晴看来,《大圣归来》也让中国动画人经历了从看见曙光到希望破灭的过程,“在《大圣归来》的鼓舞下,一些不具备创作能力的公司也获得了投资,之后因为没有扎实的故事,这些公司就黄掉了。到了2017年,国产动画进入了低谷期。”四年后的《哪吒之魔童降世》把国产动画带

到了50亿元体量的票房,没想到又遇到了疫情:“很多团队本来准备年后做的大项目没法进行,也有一些公司因为疫情而倒闭了,做动画的人才又重新流回游戏行业。”

尽管如此,多部国产动画的成功的确为动漫产业赢得了市场的关注。但陈晴认为,国漫仍然“在路上”。他并不讳言如今的国产动画很容易陷入模仿和借鉴的争议中。“我认为目前的国产动画带有一点外国痕迹是正常的,因为三维动画电影本身就源自美国,我们都受其影响。如果说真正原创的‘国漫’,那要追溯到上世纪60年代的《大闹天宫》《哪吒闹海》。”在他看来,《大圣归来》《哪吒》《白蛇:缘起》是国漫标杆,但总体而言国产动画仍未形成统一的风格,“希望以后我们能够逐步形成一套真正属于国漫的体系,有一个共同目标,但有不同的表达手法。”

这个木兰是“刺头”

做动画电影,不能只憋大招

《木兰：横空出世》的出品方是广东金川文化。翻看金川文化的履历,大多是《美人鱼之海盜来袭》《白雪公主之神秘爸爸》《新灰姑娘》等以西方童话为基础的动画电影,画面风格非常“迪士尼”。《木兰：横空出世》是该公司首部以中国传统故事为题材的作品,也是公司成立以来投资最大的项目。

跟许多广东公司一样,金川文化非常务实。刘纯坦言不能把整个公司都赌在一部片子上,“业内也有同行,几年憋一个大招,就指望这个片子的票房,结果就赌输了。像《哪吒》这样赌赢的例子屈指可数。”

金川文化找到一条比较保险的道路。公司目前的业务分成两大块:国外团队主要负责欧美题材,金川文化在好莱坞设立了创作研发基地,与国外的动画专家合作,同时进行全球版权销售的探索;国内团队则聚焦在中国传统故事上,除了准备上映的《木兰：横空出世》,一部以敦煌飞天为题材

的新作品也正在开发中。

《新灰姑娘》《白雪公主之神秘爸爸》等欧美题材的作品主攻海外市场,这些大多是中小体量的合家欢电影,为金川文化带来较为稳定的资金以及大量海外发行经验。海外有成熟的预售体系,可以降低动画制作公司所承受的风险。项目前期,金川文化通过预告片、海报等物料寻找买家。通常买家会预付一个MG(minimum guarantee 最低保障金额),如果最终票房高于MG的话,金川文化将持续获得分红。此做法不仅可以保障制作经费,同时也可以试探该项目的市场价值,有利于及时调整制作规模。这种可持续的盈利模式帮助公司平稳运行,也给了金川文化制作《木兰：横空出世》的底气,刘纯说:“我们在2015年筹备这个项目的时候,面向成年观众的国漫还没有成功先例。但我觉得不管如何都要先把这个片子做出来。起码我们可以将它卖到国外去,保证一定的收益。”

国漫想“出海”,得先完善体系

“我们跟国外的团队合作,一方面想学学怎样做一部更好的片子,另一方面也借此探索国外发行渠道的开发和运营。”在与海外创作者和买家打交道的过程中,陈晴对“国漫出海”也有了少体会。一开始,公司拿中国传统题材的项目跟海外谈合作,没想到完全谈不拢:“在《大圣归来》出来之前,我们就曾尝试跟国外团队商量做一个美猴王的故事,但很多外国人根本不知道孙悟空,这是非常出乎我意料的。所以我们选择先做白雪公主、灰姑娘等他们

熟悉的题材。”“后来我们发现,只有木兰是全世界都可以接受的。但这并不是因为中国传统文化输出成功了,而是因为迪士尼在1998年做了《花木兰》这部片子,并在全球进行推广。”陈晴坦言,单靠一部作品,很难谈文化输出;国漫要“出海”,必须建立一个相对完整的体系:“想要进入国外市场,一定要有国际的发行渠道、宣发体系、还有知名的厂牌。假如当年《木兰》不是迪士尼出品,不可能成为被全球广泛接受的IP。中国观众觉得非常好的作品,外国观众不一定认可,他们认同的可能是更接近迪士尼、皮克斯的表达方式。这就是文化差异。迪士尼也面临同样的难题:一些在西方大受欢迎的作品,在中国则反响平平。当然也有《寻梦环游记》《疯狂动物城》等风靡全球的例子,我们其实也在寻找一个东西方都能接受的核心密码,希望能找到一个全球通杀的机会。”

第十届北京国际电影节启动

张艺谋:有更多中国故事需要告诉世界

羊城晚报记者 王莉

8月22日上午,第十届北京国际电影节在北京怀柔雁栖湖国际会展中心举行启动式。电影导演张艺谋,本届电影节形象大使吴京,中国电影家协会主席、著名演员陈道明等明星嘉宾依次发表感言,寄语中国电影。

张艺谋

明星寄语 不忘电影初心

“新冠肺炎疫情还没有结束,生活不易,创作更加不易。”张艺谋表示,虽然电影不是生活的全部,但电影是一面反映生活的镜子,“有更多的中国故事需要我们继续讲述,有更多的中国故事需要我们讲述给世界。我们需要继续努力,通过我们的工作,给每一个人带去

一些新的故事,带去一些感动和力量。”

在吴京看来,和电影短暂的别离,造就了更文明、更渴望、更挑剔的观众,来自观众的压力变得更大,但他就是喜欢压力,“因为它其实是对电影的巨大热情和殷切希望,能推动电影向着远方加速再

加速”。

在陈道明的眼中,中国电影人都是志同道合的人,因为对电影有追求、有理想、有信念,才从事这个行业,他现场寄语:“电影人要发一份光,散一份热,不忘电影的初心,这个初心不单单是电影人的初心,更是作为中国人的初心。”

北京展映 抢票堪比春运

随着第十届北京国际电影节的大幕开启,丰富的主题活动也将一展开。作为最受欢迎的环节之一,今年的“北京展映”活动将更加丰富,有300多部中外佳作参展。展映电影票的“秒杀”速度堪比“春运”抢票,今年开票仅10分钟就有72%的电影票售罄。其中,《天堂电影院》《阿拉伯的劳伦斯》等

经典影片一经开票就被抢光,《掬水月在手》《慕伶,一鸣,伟明》等国产佳作也非常抢手。

为了弥补影迷们“手慢无”的遗憾,今年的“北京展映”首次设置了线上展映环节。爱奇艺作为独家网络展映平台,搭建了北电影节专区,上线250部左右影片,而且首次一次性

上线约50部新片,这在国内电影节是前所未有的大动作。

电视展映则将在北京卫视、BTV影视和BTV青年三个频道播出,循环播放20部中外优秀影片,其中有10部影片是首次在国内电视台播放,这也是北电影节首次开拓电视端展映渠道。

电影大师班 李安率先开讲

今年“电影大师班”的阵容非常强大,导演李安将结合自己的创作谈《东方表达与数字技术》。而曾执导《卧虎藏龙》《阮玲玉》的导演关锦鹏,与大家分享的则是《香港电影:传统继承与发展超越》;凭借《小小乔》

入围戛纳主竞赛单元的奥地利导演杰茜卡·豪丝娜将会主讲《女性先锋影人之国际道路》;来自美国电影协会(MPA)成员公司的资深电影人艾秋兴将以《中国电影工业化道路和人才培养体系》为题传授经验。

值得一提的是,今年的“电影大师班”将通过更多的播出渠道传递给影迷们,在学习强国、央视新闻、爱奇艺等平台以全程或段落精选形式播出(具体播出时间以各平台预告为准)。

游戏综艺《元气满满的哥哥》中成了“老顽童”

硬汉胡军 展现“反差萌”

羊城晚报全媒体记者 艾修煜
实习生 张晓芬

由陈歆宇工作室和安德胜工作室联合制作的代际互动观察类游戏综艺《元气满满的哥哥》正在湖南卫视热播。近日,作为“元气大哥”队长的胡军接受了羊城晚报等媒体采访,畅谈自己在节目中的感受。

谈代际: 年龄鸿沟不可怕

节目中,胡军、蔡国庆等人组成的元气大哥队和杨洋、王彦霖、黄明昊等组成的元气小哥队进行各种游戏的对战,在互动中实现代际交流。两队哥哥的年龄差成为节目的看点,游戏过程中,两队的代沟也不时暴露。比如,首期节目中,胡军在拍洋画游戏中完胜一脸茫然的杨洋,王鹤棣跟黄明昊开玩笑称胡军使出了“降龙十八掌”,而没有看过胡军版《天龙八部》的00后黄明昊则完全不明白这个梗。

当记者问到“如何看待两队之间的代沟”时,胡军表示:“代沟是一定存在的,没有必要故意去填补。”至于黄明昊不知道自己代表作《天龙八部》,胡军也不以为意:“这很正常啊!因为黄明昊没有赶上那个时代,再加上现在新的作品层出不穷,他没有关注到也是可以理解的。”

工作中遇到黄明昊这样的后辈时,胡军提醒自己别把对方当晚辈:“黄明昊是一个特别可爱的孩子,我会把他当一个小弟弟看待,

在与他接触的时候,我会尽量不让自己觉得自己是个长辈。”

至于有网友评价当下的电视剧,惯用“鲜肉流量+老戏骨”的配置,“一个保流量一个是保质量”,胡军佛系又实在地表达了看法:“我觉得戏的质量才是最关键的,流量也是不可小觑的。”

玩游戏: 认真投入才好玩

曾在影视片中解锁了不同类型的硬汉角色,又在《爸爸去哪儿》等综艺中展现出老父亲的画风,胡军这回在《元气满满的哥哥》中表现出完全不同的一面,有几分孩子气,玩游戏来还格外较真,不少网友调侃他:“该死的胜负欲!”

那日常生活会是一个较真的人吗?胡军否定:“我平时不是一个会较真的人,但是玩游戏还是要认真真地玩,才能玩出游戏带给我们的那种感觉,如果给单翻弄过去就没意思了!”

游戏过程中,胡军表现出来的高超技能也令观众刮目相看,胡军表示这是小时候的生活经历导致的:“我小时候根本没什么游戏

可玩,就经常拍洋画、‘砸皇帝’,所以会把每个游戏琢磨得特别透。另外,我们元气大哥队在玩游戏的时候会有排兵布阵,尽量让大家玩自己擅长的游戏,比如推铁环我比较会玩,耀庆、奇隆他们就不太擅长,所以就没必要让他们参加。”

反差萌: 戏外是个普通人

作为演员,胡军饰演过的角色大多是乔峰、项羽这样的铁血好汉,但在节目中的胡军,却给观众呈现了“反差萌”的一面:记不住嘉宾的名字、骑儿童摩托、趴地拍洋画……节目中的各项游戏他都玩得津津有味,观众直呼:“胡军好可爱!”胡军对观众的反应和类似评价表示“特别高兴”:“在戏外被角色标签化,说明我在戏里塑造的角色还是很受大家认可的。”

但不担心自己的“大哥”“铁汉”形象就此不保?胡军完全不以为意:“大家之前看到的都是我在荧幕上塑造出来的角色,虽然那也是我心里世界的一个体现,但其实在生活中大家都是很普通的人。”