

今年最热国漫票房已破14亿元,但话题哑火、口碑两极——

期待已久的《姜子牙》为何没能重现“哪吒”效应?

■本报记者 张祯希

爆款动画《哪吒之魔童降世》结尾处,一声“姜子牙”,揭示出国漫打造“封神宇宙”的雄心,瞬间引爆观众情绪。鉴于前作以破50亿元的票房佳绩以及良好口碑,《姜子牙》顺理成章成为这个国庆档首部预售票房破亿元的国产片。截至记者发稿时,《姜子牙》票房已突破14亿元,但网络评分仅为7.0,比《哪吒之魔童降世》低了不少,而在网上衍生话题发酵热度上,更是远远不及当年“哪吒亲友团”的刷屏盛况。

“夸不出口,骂不出声。”一位网友对《姜子牙》的评论很具代表性。这部以当代视角重启封神故事的作品,耗时四年,汇聚了上千名中国动画人的心血,在人物设计、视觉呈现上精益求精,让观众耳目一新;在故事的讲述上,与哪吒“我命由我不由天”异曲同工的“用自己的方式成为神”,却没能找到合适的情感向、生活化“落点”,貌似宏大的主题最终没能激发观众的内心共振。倒是正片结束后,一段哪吒全家出场给“姜叔叔”拜年的彩蛋成为了全场最佳,而这,也恰恰反映出接地气的生活化叙事对观众的吸引力。

《姜子牙》没能重现“哪吒”效应,未尝不是一件好事。这部作品在提高国产动画美学标准的同时,也做了一项更有意义的探索——到底怎样的“故事新编”能走进当代观众的心灵。

四年+上千人,极致的画面质感展现中国美学意境

虽是“封神宇宙”的第二部作品,

电影《姜子牙》海报。

《姜子牙》与《哪吒》其实几乎同时起步,制作周期长达四年。在《姜子牙》上映前,一份制作阵容名单海报便验证了作品致敬匠心的情怀,让观众倍感期待。名单中列出了参与制作的动画人的名字,以及他们的人行时长。上千人的名单,从28年到1年不等的人行时长,展现出《姜子牙》的雄厚投入,也致敬了国漫的代际传承。极致的画面创作匠心,也正是《姜子牙》的最大优势。

《姜子牙》光是场景概念图就累积了2317张,单个场景平均迭代70余次,不少场景都运用了二维手绘与三维特效的相互叠加。影片开头一段国风二维动画,便先声夺人。这段借鉴了敦煌壁画风格的手绘二维片段,交代了九尾狐族与人类大战的背景,分镜灵动,场面恢

宏。当年,《姜子牙》导演李炜将最初的概念分镜拿给《大鱼海棠》导演张春看时,对方脱口而出:“你这个片子,前无古人后无来者”。内行看门道,令同行惊叹的并非只有画面美感,更是惊人的工作量。区别于一般二维动画细节处的静态处理,《姜子牙》中这段二维画面中每个细节都在运动,无论是被九尾施法蛊惑的人类,还是战马、岩石、海浪等自然细节都倍显生动;为了经得起银幕“放大镜”的审视,团队还采用了超大画布制作。在这样的严苛标准下,片段中单场景图层就高达600多个,甚至超越了硬件设备的极限,即便是业内的顶尖高手一天也只能画一到两帧,工作量呈几何倍增长。角色的设计更是精益求精。影片最

终呈现的姜子牙造型,是团队在最初设计的百余版本中精挑细选而出。姜子牙身上那件“羽毛披风”,仔细观察,其实是由树叶的经脉编织而成,这也印证了他不杀生的准则;备受观众喜爱的“神兽”四不相,则被赋予了当代萌宠的特质。为了打造四不相自然可爱的毛发质感,团队放弃了自动生成的毛发绘制系统,而是选择了最原始的手绘,光是一个几秒的酣睡镜头,就要耗时三个月调整。随处可见的传统文化细节,也装点着影片的中式美学意境。主创几乎翻遍《山海经》等古典著作,描摹其中的首饰、纹样,每一个重要角色的形象设计都有出处。就拿元始天尊座下十二金仙为例,金仙们乍看造型统一,实则每位头饰上的花朵都不一样,而他们头

饰上花朵数量为三,则取自“三花聚顶”一说。不少观众还在金仙的面具上看出了文物青铜面具的影子。

少了点“抓地感”,宏大概念难以深入人心

《姜子牙》趋于中游的评分与口碑,与其故事的呈现有关。原本奉天命的姜子牙,因不认同“舍一人而救苍生”的理念,违抗师命,放弃封神,并说出了“用自己的方式成为神”这一豪迈宣言。这场个体意识崛起,“灵魂深处爆发的革命”带着宏大的理想主义色彩,涉及的命题十分宏大。只是,《姜子牙》的故事始终没能找到类似《哪吒之魔童降世》中的“家

庭叙事”切口,导致深刻有余,感动共鸣不足。

《姜子牙》起始于《封神演义》的结尾,封神大战后,姜子牙因在斩杀妖狐时动了恻隐之心,让其逃跑,故而遭贬,遭世人唾弃。故事讲述的,正是姜子牙探寻真相,寻回自我的故事。姜子牙的师傅元始天尊被设定为反派,当年封神大战正是他与狐族暗中交易,想要通过削弱人、狐两方势力,达到一统三界的目的。这场阴谋让姜子牙完成了从“封神”到“推翻神”的转变。只是,这份坚守内心、替天行道的执念,内部情感推动机制较弱,让观众缺乏代入感。反观《哪吒之魔童降世》,哪吒的“违抗天命”不仅仅来自于“魔丸”的宿命设定,更来自于他对亲情与友情的极度珍视。哪吒是天降“魔丸”更是让父母、师傅又爱又恨的“熊孩子”,生活叙事的强介入,让大、小观众都能在片中人物身上找到自己的投射,形成情感的共鸣,也使得“我命由我不由天”的宣言更具情感厚度。而这份理解之共鸣,正是《姜子牙》中所缺乏的。

有意思的是,在《姜子牙》故事结束后,一出“合家欢”彩蛋却被不少观众誉为最大亮点。片段中,姜子牙用亲手制作的精美年夜饭款待前来拜年的哪吒一家,岂料“熊孩子”哪吒餐桌礼仪零分,将整齐的摆盘弄得一团糟,这可急坏了有强迫症的姜子牙。用餐结束后,姜子牙回忆起哪吒嘴角没有擦干净的饭米粒久久不能入睡,竟还特地跑到哪吒家为他擦嘴……短片中其乐融融的家庭氛围,强迫症等人格化小细节,再度让观众找到了对照自身生活的乐趣——动画电影需要深刻的主题,更需要让观众得以揽镜自照的“心有戚戚焉”。

首部全景式介绍中国北斗卫星导航系统的科学纪录片《北斗》登陆央视

硬知识「软着陆」,大国重器诠释中国力量

本报讯 (记者张祯希) 2020年,北斗三号全球卫星导航系统的建成与开通,是我国攀登科技高峰、迈向航天强国的重要里程碑,也是我国为全球公共服务基础设施建设作出的重大贡献。

作为首部全景式介绍中国北斗卫星导航系统的科学纪录片,近日在央视综合频道与央视纪录频道播出的《北斗》引起广泛关注,被观众誉为“国庆期间一堂生动的科学知识讲座”。这部由中央广播电视总台影视剧纪录片中心与神舟传媒联合摄制的作品,分别从导航应用、工程研制、历史人文和全球合作等角度切入,以科普人文的叙述方式,向观众诠释这一航天巨系统工程的特殊价值和时代意义。

据主创团队介绍,《北斗》揭秘了一系列鲜为人知的科研历程,以及珍贵历史画面,通过回顾人类文明导航史的发展脉络,讲述中国人在世界导航科学进步史中的独特位置,诠释中国北斗对全人类共同未来的贡献与责任。与此同时,几位中国航天科研人员与全国无数参研参建单位数十万工程技术人员为科研事业投入的心血与智慧,以及“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神,也在纪录片中得以生动呈现。

“在距离地球表面两万至四万公里的地方,中国制造的北斗导航卫星,正在24小时工作着……北斗卫星是中国为全球用户提供全天候、全天时、高精度定位导航和授时服务的国家重要时空基础设施。北斗导航以世界一流的技术,深刻地影响着这颗星球上的人类社会生活。基于北斗的技术,我们可以捕捉到几毫米的位置移动,可以传递极致的精准时间——精准到几百万年只差一秒。”在著名表演艺术家濮存昕的细腻讲解中,北斗卫星的神秘面纱被缓缓揭开,这种人格化的叙事手段,拉近了观众与硬核技术的距离。

让硬知识“软着陆”的,还有纪录片以小见大,从生活入手的科普理念。已经播出的第一集《想象无限》,讲述了北斗在城市生活、现代农业、航海、交通运输、公共安全等领域作出的贡献,普通人一天中的三小时成为了科普的切口。早上6点30分,人们被闹钟“叫醒”,北斗导航卫星的授时功能校准着每天的时间,也参与更精准的天气预报;中国的农产品依靠北斗获得更高的产量和更快捷的运输,为人们确保了早餐食材;北斗服务着大坝和水源输送,以及国家电网的能量涌动,让大家得以洗漱、烹饪;打开手机、电脑,北斗让我们随时得知购买的商品将在何时抵达;行驶的汽车,可以依靠卫星导航,寻找更快路径;繁忙的交通运输背后,北斗计算着下一班地铁到达的时间,调度着整个城市的公共交通、机场、铁路、港口也依靠北斗得以更好地运转;9点30分,金融市场开启,北斗正在确保每一笔交易分毫不差——短短三个小时内,人们使用北斗导航卫星的场景,几乎无处不在!

一些复杂的科学原理,也通过讲述与图像结合的方式,让观众得以一目了然。例如纪录片对卫星定位原理的讲解。原来,卫星定位的基本原理是“基于时间的计算”——从卫星发出信号到用户接收到信号,这一过程花费的时间,可以推算出两者之间的距离。以这个距离为半径,可以形成一个虚拟球体,当用户同时连接四颗不同的卫星,形成四个虚拟的球体时,四球的交汇点正是精确的位置所在。当下,北斗已经构成了一个环绕地球的导航星座,分别由30颗北斗三号卫星,15颗北斗二号卫星,以及许多颗试验卫星,和备份星共同在轨组成,它们各自飞行在不同高度不同角度的太空轨道。

如今的中国乃至全世界,无论在城市、田野、海洋或是雪山之巅,北斗卫星导航系统的影响已经无处不在。

沪剧电影《敦煌女儿》远赴敦煌实景拍摄

三上三危山,只为讲好几代敦煌人的故事

沪剧电影《敦煌女儿》在敦煌实景拍摄。 刘海发摄

■本报记者 王筱丽

“数十年,如痴如醉守瑰宝,熬过了,家庭崩离孤与寂,一转眼,鬓已成霜白发舞,莫高窟,已重过我命,融进血脉里。”沪剧婉转动人的唱腔在大漠响起,脱胎于同名沪剧的电影《敦煌女儿》日前结束了在敦煌的实景拍摄,转场前往横店。该片以“敦煌女儿”樊锦诗为原型,将献礼建党100周年。

正式开拍前,主角樊锦诗的扮演者、上海沪剧院院长茅善玉与几位演员在常书鸿和段文杰的墓前鞠躬,以表敬意。虽然曾经为了沪剧和电影来敦煌采风不下十次,但在茅善玉看来,每一次来都有不同的体会:“只有在凌厉的风沙之下,才能体会到樊院长的不易。唯有实景拍摄才能完整呈现她的一生。”

“你们演的不是一个人,而是一群人。希望能通过电影,让更多人知道几代敦煌人的故事。”开机那天,亲自来到剧组的樊锦诗曾这样寄语《敦煌女儿》。据茅善玉介绍,不同于沪剧舞台,电影加强了对常书鸿和段文杰的描绘,以全景式刻画不同时期敦煌人的无私奉献。片中的一场重头戏,众人送别第一代

“敦煌守护者”常书鸿的桥段,需要剧组登上三危山进行拍摄,而敦煌不时刮起的大风为拍摄增加了不确定因素,剧组连续三天上山,才顺利完成所有镜头。在常书鸿的扮演者凌月刚眼中,沪剧演员走上大银幕是个不小的挑战。“这个人物非常难演,舞台表演可以依靠肢体语言,电影则更讲究眼神和内心,”他对记者说道。演员吴争光则是首次饰演“段文杰”,前辈的珠玉在前让他坦言“有些压力”。“一接到要演出的消息,我就查阅了大量文字影像资料,揣摩段院长的心理,”他表示:“在条件大不如现在的时期,他默默坚守在此数十年,这份毅力超乎想象,同时也激励着我们年轻人为了祖国的事业奋斗。”

沪剧电影《敦煌女儿》由上海沪剧院艺术传承所(上海沪剧院)、上海广播电视台、敦煌研究院、上海新文化影业有限公司联合出品。“这是一部值得期待的戏曲电影!”该片导演滕俊杰说。滕俊杰执导戏曲电影的经验相当丰富,但他仍将《敦煌女儿》视为“特别的作品”。全实景拍摄虽然面临着重重困难,却也让摄制组捕捉到了不少可遇不可求的珍贵画面。

快手推出第一部自制纪录片《国产艺术凌凌捌》展现艺术工作者平凡人的一面 将艺术家还原成平凡人,是国产艺术纪录片新的打开方式

■本报记者 汪荔诚

今年国庆档,票房领跑的大热电影《我和我的家乡》中《天上掉下个UFO》一节,黄渤饰演的“农村发明家”在自制的“破釜沉舟”跑步机里跑步的镜头,令人印象深刻。而这一角色的原型则是有着“民间发明家”之称的网红人物手工耿。在快手近日推出的第一部自制的八集纪录片《国产艺术凌凌捌》中,追踪拍摄了八位网络知名跨界艺术家的创作生活,手工耿就是其中之一。

这部纪录片来自民间又爆红网络的奇才们,在镜头前讲述各自的心路历程和创作思考,展现了他们平凡到不能再平凡却又“脑洞大开”“孜孜不倦”的一面。目前,被网友们称为“当代艺术的漫游指南”的片子在快手上点击量已经超过了530万,超过四万多网友给予赞赏,网络评分颇高。

将艺术家还原成平凡人,拉近艺术和观众的距离

从身为焊工但受不了工地的无聊,回到

家里靠百无一用的搞笑发明圈粉无数的“保定爱迪生”手工耿到“宇宙级文艺宅男”彭磊,《国产艺术凌凌捌》视角中的艺术工作者,是一个个有血有肉、充满理想和抱负、接地气的普通人。

从新裤子乐队的主唱、最佳新人导演,再到业余画家,彭磊的人生离不开“艺术”二字,以他作为开篇的《国产艺术凌凌捌》不同于其他纪录片的蓝天碧水、充满滤镜的背景,连背景的灰墙小路都保留着它的本色,镜头前的人物形象,也更加真实。

“今年年初疫情期间,我还创造了‘卧室摇滚’”,镜头下,戴着眼镜、抱着吉他出场的彭磊登场,毫不掩饰自己艺术执着下的生活苦涩,将自己在腌水的地下室排过练,只在单位领700块工资还嫌多、一度睡在自己卖不出去的画上的经历娓娓道来。以自嘲的形式把每一个观众和看客都从容地带进北京小胡同的普通生活。

者,感受到艺术工作者奋斗的不易。

除了手工耿和彭磊,纪录片中的每个艺术家都有着丰富的故事。24岁就参加威尼斯双年展,对于当代艺术语境有着自己思考的徐震;有50万粉丝、在城市里如鱼得水却非要去乡村搞实践、“吃苦头”的建筑设计师周游;从在外版占据98%市场的绘本销售环境下,用17年时间出版上百部中国故事绘本的中国画家熊亮;大学毕业后做了11年手工,用最柔软的羊毛材质戳出最硬核最动人的童话世界的殷越……艺术不再是高冷寂寞的,《国产艺术凌凌捌》将艺术家还原成平凡人,他们的形象在故事的讲述中愈发立体,艺术和观众之间的距离也随之拉近。

艺术家在镜头前讲述对艺术的思考,探索艺术的真谛

任何一件艺术作品,都离不开创作者的思考,纪录片也不例外。“究竟何为艺术”“究竟何为艺术家”“国产艺术如何去表现”等话题成为了构成这部纪录片的思考主线。

镜头前,每个“发明家”“创作者”都讲述着各自对于艺术的理解。

“音乐绘画电影,都给人造梦的感觉,你在看的时候暂时忘却了现实的烦恼”,这是彭磊对于艺术的思考。无独有偶,手工耿则表示,“艺术是美好的事物”。很多人质疑他发明的东西缺乏实用性和商业价值,但是在他看来,人生的很多事不能只用金钱来衡量,那会失去很多快乐。用满腔热情去让自己的创作开花结果本身就是一件很享受的事情。

从彭磊到乔小刀和手工耿,这些艺术工作者身体力行的创作,一笔一画,一针一线,在工作和生活的积累中慢慢读懂艺术的价值,拓展着生命的广度和深度。艺术工作者对于艺术价值的思考和感悟,也成为这部纪录片的核心理念。