

马年漫谈“动画名马”

林翔 关中阿福

虽然中西方文化在对动物的符号解读上存在较大差异,但具体到对马的认知,几乎是天下大同。尽管马也有桀骜不驯的一面,但总的来说,人类对马的共识基本是温顺良善、忠义护主。这种普适性的审美评判同样适用于动画创作领域,于是,当我们环顾卡通世界时便会发现,无论是中日还是欧美,无论是经典还是新作,但凡动画片中的马,都是以“主人家的好帮手”或“小伙伴的好朋友”的身份出现的。或许是马作为良驹的价值定位已经在人类的观念中根深蒂固,又或是马“风驰电掣四蹄疾”的英武神姿已在历史中被定格,因此,要将马拟人化而又不至于彻底颠覆观众既有的“马印象”,对动画创作者来说是个不小的挑战。与其他动物类动画形象相比,人们比较难接受站立起来直立行走的马,也不认同马蹄可以像人手一样使用工具。

在马年新春来临之际,我们从过去30多年里中国电视荧屏上播出过的动画片中,筛选出最为中国动画爱好者所熟悉的“动画名马”,与大家一赏“马”迎马年。

中国：“生肖马”演独角戏

梳理建国65年来的国产动画片,涉及马题材的作品几近空白,以马为配角的角色也是寥寥无几。尽管在央视版52集《西游记》中有健硕体壮的唐僧坐骑白龙马,中日合拍的《三国演义》里各路英雄的坐骑豪情奔放,中国台湾制作的《隋唐演义》中,绿林好汉马踏黄河两岸,霸气十足,但这些“动画马”基本上都是陪衬道具或背景元素,并非真正意义上的动画角色。

幸好数千年前马就在十二生肖中谋得一席之地,这确保了它在以十二生肖为题材的动画作品中总能够体面风光一回且能独当一面。于是,国产动画片中马能真正成为角色甚至出彩,基本都脱不开“十二生肖”这个题材。

1993年至1995年,上海美术电影制片厂推出13集系列动画片《十二生肖》,描写古代一位勇敢的青年和他的朋友鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪与12个妖魔展开生死搏斗,把人类从灾难中解救出来的故事。片子的结构很简单,第1集为总序,之后每集消灭一个妖怪牺牲一种动物,而后该动物就成为这一年的生肖。本片画质优美,传统气息浓厚,是一部将神话、历史、文化、民俗完美结合的不可多得的动画精品。其中,第8集堪称马的正传,讲述了雪白马拯救人类伙伴,化身莲花,消灭绿鼻鬼王的故事。

进入新世纪后,深圳华强数字动漫有限公司开始打造长达312集的动画系列《生肖传奇》,马被塑造为十二圣兽之一,谓之“追风”。此马通体为紫色,奔跑速度极快,绝学是穿心连环腿,居住在草原和沙漠之间,负责守护红月宝珠。在《生肖传奇》之“十二生肖总动员”“十二生肖闯江湖”“十二生肖快乐街”3个系列中,追风都有出场。

不过,虽然追风在《生肖传奇》中非常拉风,但因作品的超长篇幅,追风未能一枝独秀,与早年上海美影厂《十二生肖》中的雪白马一样,依然很难给人留下太深的印象。原因很简单,因为这两匹“高大上”的良马的诞生,仍然是拜十二生肖所赐,最终注定要在其他十一生肖的交相辉映中混然众兽矣。

在2014年马年新春来临之际,有一匹新的可以挤入国产“动画马”行列的,依然与十二生肖元素紧密相连,那便是刚刚上映的应景之作《喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇记》中的“飞马王子”。借着马年寓意的祥瑞之气,衷心祝愿国内动画厂商及相关衍生品从业者,能快马加鞭、奋蹄直追,早日创造出更多更好的动画佳作及衍生品,如此,则既是中国广大动漫迷的福音,也是动漫产业发展的原动力。

日本：“图腾马”成守护神

在动画王国日本,“马戏”的通常做法不是直接以马的形象入镜,而是给一些人角色贴上马的标签或者马的突出外形特征,再为其人格赋予某些马的优秀品质。这是一种相当高明的做法,无论是从画面设计还是人物塑造上,这样的“人头马”都要好处理得多。

日本也有以十二生肖为题材的动画片,叫《十二生肖守护神》,这部作品1995年在日本首播,于上世纪90年代中被引进中国内地,很多观众至今记忆犹新。片中的十二生肖以守护神的角色定位出境,它们的职责是确保童话世界的美好结局不被坏人篡改,其中“马人”帕兰活脱脱就是一个邻家大男孩,乐于助人、朝气蓬勃,当然有时也会出些洋相。

本片其实只是借用了十二生肖的概念,内容上与中国的十二生肖历史渊源并不沾边,因为在角色造型特别是情节设置上,确实要比国产动画片高明许多,所以,尽管帕兰并不是本片十二生肖中最突出的一个,但仍然令很多当年的小观众怀念。

最大名鼎鼎的日本“马动画”当数超人气的《圣斗士星矢》,其中头号主角青铜战士星矢不仅以天马为自己的图腾象征,而且其圣衣(类似中国古代将士的盔甲)造型及必杀技均与马紧密相连。片中所说的天马和天马星座取自希腊神话——半神勇士珀尔修斯杀死了女妖美杜莎后,从美杜莎颈腔喷出的血中跳出了一匹带翅的飞马佩加索斯(Pegasus),这匹神马降落到赫利孔山上,在那里发掘了灵泉,这泉水便成为了诗人们的灵感之源。雅典娜驯服了这匹马,把它赠给科林斯国王格劳科斯的儿子珀勒洛丰。俊美勇武的珀勒洛丰曾乘天马佩加索斯屡战屡胜,但后来他变得非常傲慢,触怒众神。宙斯差遣了一只苍蝇去螫这匹飞马,令珀勒洛丰落马摔死,佩加索斯被留下养在天庭,久而久之,成为耀眼的星宿天马座。

1985年,日本漫画家车田正美集合天马座与流星两个美丽的意象,创造出了天马座圣斗士星矢这一长盛不衰的漫画形象,并将“天马流星拳”这一华丽的拳法作为他的经典必杀技。这部漫画后来成功动画化,不仅在日本引起巨大轰动,在上世纪90年代初引入中国后,也刮起了一阵“圣斗士”的观看热潮,“天马流星拳”更成为当时中国校园中特别是男生口中的热门词汇。如今,《圣斗士星矢》连同天马座、天马圣衣、天马流星拳已成为中国“80后”公认的最喜爱的怀旧动画。

美国：“玩具马”拉三驾车

动画产业链的发达让美国成为全球首屈一指的动画产业强国。也许做“马动画”难度不小,但将人见人爱的小马驹做成道具玩具偶或者毛绒玩具面向孩童销售,显然是一个不错的营生。于是便有了这样一幕:在美国,最著名的3匹“动画马”全是玩具厂商炮制出来的。

全球最大的玩具厂商美泰公司在上世纪80年代中期出于推销自家玩具的考虑,出资邀请美国著名的飞美逊动画工作室,先后制作了两部经典动画片《非凡的公主希瑞》和《布雷斯塔警长》,使片中的两匹“动画马”成为上世纪80年代名噪一时的宝马良驹。

在1985年出品的《非凡的公主希瑞》中,顺风马是一号女主角希瑞的坐骑,也是她的左膀右臂,它在阿多拉挥剑变身希瑞的同时,亦可变身犄角、肋生双翼,拥有神力。顺风马在《希瑞》一片中是极为重要的角色,虽然它无法化为人形,自始至终只是以马的形象出现,但它能吐人言,速度惊人,勇猛刚强,危急时刻总能帮助希瑞逢凶化吉,转危为安。这个角色无论是形象设定还是品性,都像极了《西游记》中的白龙马,虽然在体貌特征上它比白龙马多了一角两翅,但如果你还记得白龙马是西海龙王太子的化身的话,那么头长犄角、腾云驾雾的龙特征基本上可以抹平二者的区别。因此,顺风马没有产生什么文化隔阂,很快被当时的中国电视观众所接纳,并成为认知度最高的首个外国“动画马”。

与顺风马相比,《布雷斯塔警长》中的高头大马变形马则要个性张扬得多——一声嘶鸣之后,这头灰身白鬃的警长坐骑突然直立起来,用一双马蹄抄起碗口粗的塞拉柯对着屏幕就是当头一炮……这个镜头成了童年动画影像中最难忘的记忆。变形马不仅是全球动画作品中少有的完全拟人化的动画马,更难得的是,它在《布雷斯塔警长》片中的戏份之重、能量之大、脾气之暴,都是其他“打酱油”的马儿们难望其项背的,某种程度上,它的八面威风甚至抢了片中另一号布雷斯塔警长的风头。以至于近30年后,提到塞拉柯时,老男孩们眼睛中仍然会闪过童年的那种顽皮,那是变形马曾经带给他们的快乐。

马固然有彪悍的一面,但温和恭顺同样是它的另一个重要特性。当烈马配勇士之时,卖萌小马驹难道不是女孩们的最爱?全球第二大玩具公司孩之宝打的就是这个算盘。1986年,孩之宝推出了《我的小马驹》(My Little Pony)系列动画片,孩之宝的中文网站将其称为“小马宝莉”。最早的“小马驹”动画片讲述的是6头被称为“地球马”的小马驹,生活在迷人的梦幻谷,她们有马的形状、人格化的面孔、彩虹般的头发和丰富的颜色,每一匹小马的臀部上有着独特的标志,当然还有非常神奇的翅膀。《我的小马驹》是卡通世界里公认的一股暖流,美国《读者文摘》高度赞扬它为“芭比娃娃最耀眼的动物王国版”。

《生肖传奇》中的追风马和它的伙伴们

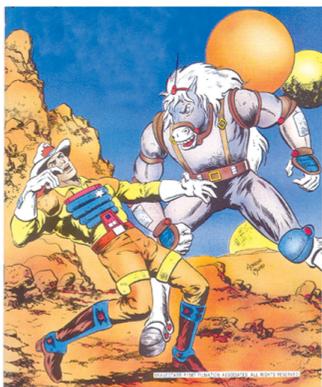
《十二生肖守护神》中的“马人”帕兰

圣斗士星矢以天马为自己的象征

天马星座

布雷斯塔警长和变形马

希瑞和顺风马

《我的小马驹》

厦门青鸟动画有限公司绘制

农历马年春节将至,怎么休闲娱乐才有动漫范儿呢?除了数说数说“马动画”和“动画马”,还可以找一些时新的、流行的、精致的其他动漫作品来瞧一瞧。

“狼”来了

2月2日,由BTV卡酷少儿卫视、银润传媒、北京铁皮青蛙创意文化传播等单位出品的二维手绘动画电影《我是狼》将登陆全国院线。

该片由于胜军导演,黄渤、刘璇、薛佳凝配音,历时5年、80万张手绘稿打造而成,讲述了从小一起长大的兔子和狼之间“是朋友还是天敌”的矛盾以及“好伙伴走到底”的深情。不同于动画电影常见的欢乐大结局,本片结局相当出人意料。图为1月23日首映发布会上原创音乐人曲婉婷为《我是狼》献唱主题曲《My Little Friend》。

「马」上看动漫,悠闲过春节

舒 弥

吃什么

2月5日,52集动画片《食功夫之美食大冒险》开播,每晚两集。作为一部针对儿童以及广大成年观众的动画片,该剧内容幽默轻松,寓教于乐,从游历和冒险展开,以独特视角解读世界各地知名美食、著名历史事件,呈现一段美食与功夫的传奇。

故事发生在一个中华美食聚居的村庄:馒头四海不小心烧毁了村中世代保留的女婿食谱,导致食谱中介绍其他食族的知识被损坏,于是,以包子包强为首的七种身怀绝技的食物跟随四海,为补充食谱残缺踏上征途,遭遇了恶劣的自然环境、凶残的海盗,赢得世界各地的“美食”村民的友谊。图为《食功夫之美食大冒险》海报。

看什么

作为国内首本日本动漫主题旅行书,《金城的漫画散步》不仅书名具有个人色彩,全书也散发着淡淡的个人气息——作者足迹所至的50篇旅行随笔加150幅随行摄影,以及漫画家夏达、丁冰、阿梗、林竹等人创作的插画。

在书里,你走过鸟取、京都、东京、北海道……邂逅鬼太郎、哆啦A梦、柯南、龙珠、新世纪福音战士……这是一个国内资深漫粉的“圣地巡礼”,记下了日本漫画文化旅游的几乎所有地标,以及它们与漫画不得不说的故事,为旅行爱好者指引了一条最具个性的日本之旅,也为动漫爱好者提供了最详尽的主题旅行路线。图为书中“敢达立于大地”。

第11届中国动漫金龙奖启动全球征稿

本报讯 (记者程丽仙)以“一梦一世界”为主题的第11届中国动漫金龙奖全球征稿于今年1月正式启动。

据组委会介绍,为顺应新媒体动漫发展的大潮,本届金龙奖对奖项设置与参赛规则进行了举办以来最大规模的创新和改革:一是打破新旧媒体之间的壁垒,不再区分作品的应用载体,对应用于传统出版、电脑、手机等终端的作品全面开放征稿,漫画类奖项也不再按照传统意义上的受众来设置,新媒体类动漫奖、少女漫画奖和少年漫画奖等均被取消。二是动画参赛作品不再强制要求提供《电影片公映许可证》或《国产电视动画片发行许可证》,而改为通过电影院线、电视频道、互联网或移动互联网进行上映或播出均可。经调整后的奖项分漫画综合大奖——包括剧情漫画奖、绘本奖、插画奖,动

画综合大奖——包括动画短片奖、系列动画奖、动画短片奖,以及中国漫画大奖——用以褒奖年度中成绩最为突出的漫画作品。

手机动漫产业在近年来飞速发展:2013年,文化部会同中宣部、工信部等部门,组织协调相关机构正式推出了手机(移动终端)动漫行业标准;中国移动手机动漫基地年收益超10亿元,中国电信动漫基地年发展用户数近1.2亿,业内预计,2014年我国手机动漫市场规模将达30亿元。为此,本届金龙奖首度与中国电信共同推出“中国电信画客奖”,用以褒奖按照手机(移动终端)动漫行业标准创作的新作品,不同于其他作品的投稿方式,此类作品必须通过下载中国电信画客客户端或登陆画客网站(dm.189.cn)投稿参赛。