

《雄狮少年2》热血归来

要为国产动画电影“争一口气”

2024年贺岁档,冲来一头雄狮。时隔3年,国产动画大片《雄狮少年2》归来,心中鼓点依旧,少年初心不改。尽管故事舞台从广州换到上海,舞狮引入武术,但影片聚焦小人物的励志主题和其中洋溢着的现实主义光芒,仍然具有震撼人心的非凡力量。在动画制作水平上,导演孙海鹏率领主创团队,用“争一口气”的极致态度,交上了一份不输好莱坞的亮眼答卷。

A 生于野草,活成雄狮

“雄狮会藏在野草背后,等猎物放松警惕后,再打出致命一击……”当孙海鹏正头疼如何将“野草”与“雄狮”无缝衔接时,这个自然纪录片中的桥段,闪电般将他击中。“阿娟要像野草一样把根死死地扎在擂台上,让对手看不透、打不倒,我们不停铺垫他招式中的‘藏’,最后放出绝招,也就是藏在野草背后的雄狮。”

《雄狮少年2》中,出身贫苦的主角阿娟是大城市里最平凡、最卑微的一根野草,但他心中始终有一头充满梦想与力量的雄狮。“野草”与“雄狮”,不仅是阿娟在格斗擂台上的战术与招式,也象征着生活中阿娟的外在形象与内在精神。这两个比喻,将影片人物与剧情相统一,形成了“生于野草,活成雄狮”的主题。

无论是上一部就有的主角“三人团”阿娟、阿猫和阿狗,还是这一部中新加入的角色小雨、张瓦特,《雄狮少年2》都力求写实,让角色看起来像生活中走出来的真人一样。在这一点上,《雄狮少年》系列走出了与《哪吒之魔童降世》《长安三万里》等国产动画电影不一样的路:用动画表现现代故事,重在“求真”。《雄狮少年2》中的小雨,一头利落短发,气质清新脱俗,完全摆脱了不少动画电影里千篇一律的“网红脸”。孙海鹏直言,主创团队一直希望重要角色有自己的个性,“让他们看上去是一个普通人,而不是明星。”包括小雨与阿娟还处在萌芽阶段的感情戏,也被主创处理得尽量含蓄、收敛,因为现实中“不可能发展得那么快”,二人目前更像一对相互帮助的朋友,孙海鹏想给这对关系留下一点遐想空间。

除了阿娟自身百折不挠、自强不息的精神,家中亲人的默默支持、身边好友的不离不弃以及徐记者等好心人的热心帮助,也构成了影片动人的情感表达,让人感受到人与人之间的真情无限。孙海鹏坦言,影片创作过程中,家人一直是他最坚强的后盾,太太一句“家里都好,不用担心”让他瞬间充满底气;团队成员彼此信任欣赏,互相扶持,早就超越了普通同事关系;许多“雄狮”粉丝从第一部就开始支持,成为影片“自来水”……这些美好温暖的情感不仅给了孙海鹏一路走下来的勇气,也在片中被充分表达,成为打动人心的一环。“阿娟和家人之间的亲情、和张瓦特的师徒情、和阿猫阿狗小雨等人的友情,还有徐记者身上朴素的正义感,这些情感也体现了不少中华民族传统思想与道德。”孙海鹏说。

B 武术元素热血沸腾

《雄狮少年2》做到一半时,孙海鹏有种强烈的挫败感。不知何年何月才能做完的大量打斗戏,让他觉得“山路望不到头”。“我们挑了打斗戏中最难的类型——擂台戏,也是无知者无畏。”然而,正是这种无畏,成就了目前国产动画电影中最让人热血沸腾的惊艳打戏。

上一部中,阿娟是舞狮少年,这一部中,他站上了格斗擂台,用传统武术与现代格斗较量。“上一部做完,我们就觉得有个遗憾,没有太多空间展现中国武术元素。其实传统武术与舞狮关系密切,完整的舞狮表演是先打拳再舞狮,黄飞鸿也是既能打拳又能舞狮,所以这次我们决定不留遗憾,把武术作为一个重要元素放进来。”孙海鹏说。

更进一步,影片没有仅仅停留在展示传统武术,而是将其放在现代格斗发展的大背景下,引入传统与现代的探讨,进而给出走一条坚守与创新之路的解答。孙海鹏此前对格斗、传统武术没有太多研究,但这次的编剧之一沈诚是这方面的专家,还组织过格斗比赛,他发来大量资料,两人每天讨论,从中提取出作品可用的内容。孙海鹏还看了各种格斗比赛,了解其节奏与魅力所在。

影片开场,传统武术遭到“打假”,处境尴尬而没落,但在张瓦特训练阿娟的过程中,这一现象背后的深层原因被逐渐揭开:现代格斗已发展成为单纯的体育运动,而传统武术身兼强身健体、防身

实战等复杂属性,又囿于门户之见、故步自封、不科学的训练方法,因此难以在八角笼中发挥出最佳状态……阿娟与张瓦特针对这些原因各个击破,让传统武术冲破束缚,焕发新能量。孙海鹏说,影片刻意没提任何中国武术流派,而是将其作为一个整体呈现给观众。片中三大高手的绝招“滚龙肘”“霹雳指”“阴阳手”,将传统武术的威力与魅力展现得出神入化,但其实它们融合了不少门派与招式,比如“滚龙肘”就从八卦拳、咏春拳中汲取灵感。

片中总长20多分钟的精彩打戏,一是难在如何用动画呈现。“比如格斗选手的肌肉非常清晰,随着运动状态还要不停变化,我们花了一年时间完善画面,几乎每一块体表能看到的肌肉,都把它做出来。”二是招式与节奏如何既体现格斗比赛特点,又带给观众爽感。擂台戏不能利用场景和道具,仅凭选手“肉搏”,在招式有限的情况下,不能让人觉得重复。为此,主创不仅展示了中国功夫、泰拳、巴西战舞等多种格斗技术,还利用运镜、剪辑、节奏变化等各种手段提升打戏观赏性。影片动作指导张鹏先带领真人演员拍一遍打戏,剪好后交给动画团队调整,然后用动作捕捉技术转化到电脑里,再由动画师做修正与最终呈现。在此过程中,孙海鹏不仅参考了大量真实格斗比赛,还借鉴了不少香港经典动作片。

C “雄狮宇宙”真实细腻

影片制作进入最后关头,孙海鹏一度紧张得不敢看进度表,担心自己绷不住。当时影片已经定档,可还有大量镜头需要渲染,好在整个团队扛住了巨大压力,在按时交片的前提下,创造了一个真实细腻的现实世界。动画电影一般有两种创作思路,一是发挥动画的想象力,极尽天马行空,另一种则是模拟现实世界,力求以假乱真,《雄狮少年2》属于后者。

影片故事发生地来到上海,为了还原这座国际大都市的繁华与烟火气,光是采风,孙海鹏就带领团队跑了一年多,了解城市四时风光。在他看来,动画拟真的关键在于展示海量细节,只有细节足够多,才能充分传递城市风味。“首先是找大量参考,城市风光、室内场景都要有足够多、足够细的模型,比如片中的求真拳馆,我们就找了大量真正教传统武术的拳馆。大量物件合理组合在一起,就会让观众感觉这是一个真实的世界。”孙海鹏笑言,就连画面中的空气,上海和广州都不一样,需要通过灯光营造出空气中不同的干湿度、颗粒度。

室内与室外、晴天与阴天、日常与擂台……影片在打光上的考究,是给人强烈真实感的一大原因,也是国产动画电影目前在灯光上完成的最高水平。孙海鹏直言,打光在动画技术上都可实现,难点主要在审美,同样的参数、渲染时间,不同人打出的

效果可以完全不同。“首先美术设计得好,墙面、地毯、草丛都要精心布置;材质的使用也需要专人去做,因为光打到不同材质上的反应不同;我们的灯光总监王鲁找了大量真实场景的灯光参考,比如格斗比赛现场是怎么打光的。”

汉语、泰语、葡萄牙语,上海话、北京腔、天津话、西北话……国产动画电影中,头一次听到这么多丰富的语言和方言,令人惊喜。在配音阵容上,影片还大胆启用素人,小雨和张瓦特的声音都来自素人。这些极富个性与辨识度的声音,不仅让角色更出彩,也让人觉得,好像真有这样一个人“雄狮宇宙”。

在视听语言上,《雄狮少年2》拿出了完全不逊于好莱坞的水准,让人看到了国漫的再次突破。对此,孙海鹏认为,动画水平的高低主要取决于细节。“比如皮肤材质,很多公司都会做,但我们这次把皮肤颗粒度、汗毛都做到最好状态,让灯光打到汗毛上有微妙反应。我们还还原了衣服的缝线和裁剪方式,包括阿娟衣服旧了,上面的小疙瘩也做出来。如果所有细节全都呈现出来,就会觉得一下子不一样了。”他说,这些在好莱坞都是常规做法,但国产动画这些方面的尝试还不够多,当创作人员开始拥有更完善的流程、被拉平的技术和精益求精的意识后,差距也就消失了。

据京报网