

从《熊出没·重返地球》看如何打造合家欢动画电影

■文/宋磊

《重返地球》是《熊出没》系列九年第8部春节档电影。从“夺宝熊兵”、“雪岭熊风”，到“狂野大陆”、“原始时代”，我们仿佛已经无比习惯在中国最重要的传统节日到来之际，随着熊大、熊二还有光头强的脚步，穿越时间的阻隔，跨过空间的壁垒，享受一次次不同寻常的冒险。

《重返地球》看上去就像这9年的一个缩影、一颗结晶，它重返的实际上是《熊出没》系列一直以来不断追求的做一部好的合家欢动画电影的初心。

合家欢，看上去是简单的三个字，但做起来却很难。它必须要能吸引亲子两代人的关注，要有能打动不同代际人群的元素和情感。现在的消费者，无论是家长还是小朋友都可谓见多识广，他们接受的各方面讯息何其之多，使得影片不能有任何“幼稚”或“简单模仿”的痕迹。

《重返地球》为小孩子和成年人设置了不同的接口，使得他们可以从影片中找到各自不同的注意力投射和情感力聚焦。比如外星生物阿布就是小孩子的接口，这个融合了神秘感、可爱感、亦敌亦友的原型角色，很好地成为孩子们进入故事世

界的向导。而反派牛大亨和牛夫人则是成人的接口，他们的野心更大、思维更复杂，但影片结尾的处理使得他们从被打倒的反派，变为被拯救的对象。这比《熊出没》系列第一部电影《夺宝熊兵》最后对反派的处理要好得多。

事实上，很多动画片都不自觉地喜欢把成年人放在小孩子的对立面。比如早期的《喜羊羊与灰太狼》中，灰太狼和红太狼作为成人就被放到了羊村小孩子的对立面。早期的《熊出没》中，光头强作为成人也被放到了有着孩童性的熊大熊二的对立面。为什么会出现这样的现象呢？因为这样做，就能让小朋友在看过后折射并萌生出生一种自己打败了成年人、战胜了父母的快感。

《重返地球》在设置了类似接口后，却没有止于“孩子战胜成人”这种单纯的以弱胜强，而是让成人回归本心、真心、爱心，从而融合进儿童的情感世界，使得孩子与成人不再是相互隔膜的两个代际，而是能够彼此沟通、认同起来。这是真正的合家欢，一种不一定有笑声的欢乐。

同时，为了增强“反幼稚”程度，《重返地球》采取了融入轻度科幻的

手段。阿布乘坐的飞船，它那可以随意变形的铠甲和武器，乃至古代文明遗存中的各种装置和神兵，都让影片具有较强的时代感、科技感、未来感。这种轻科幻元素是不同年龄段观众共通的消费点。

当然最重要的，《重返地球》是一部从注意力产品上升到情感力产品的影片。它不仅有着文明遗址的奇幻场景、对抗天火神兵的大场面，更是有熊大与熊二的亲情、熊二与阿布的友情、牛大亨与牛夫人的爱情。《熊出没》系列电影穿越了各种时空，但是它始终掌握着一把能开启各种时空的永恒不变的钥匙，那就是情感。情感含量越高，这个故事就会越动人，欢笑后带给人的回味和收获也就越多。我们会一直记得《变形记》中光头强与父亲的深情对白，也会一直记得《重返地球》中熊大坚信熊二和鼓励熊二的质朴言辞。

是真情实感成就了《熊出没》的合家欢，也是真情实感成就了《熊出没》。希望《熊出没》系列电影在更多的春节带给我们更多的欢乐与真情。

(作者为中国动漫集团发展研究中心主任)

(上接第1版)

普通观众相对偏爱《奇迹》 专业观众更青睐《狙击手》

不同层次观众对2022年春节档影片整体评价趋同，在个别影片满意度评价排序上存有些许差异。

在对五部故事片评价上，《长津湖之水门桥》获得了普通观众和专业观众双向评价最高评分，而《四海》则均居档期末位；在满意度第二、第三位排序上二者评价稍有不同，普通观众对聚焦小人物命运的《奇迹·笨小孩》评价相对较高，专业观众则对电影类型化创作突出的《狙击手》评价更好。在三部动画影片评价上，不同层次观众评价分差均较小，其中《熊出没·重返地球》满意度稍领先；另外，“小虎墩”这一全新的动画形象较受普通观众喜爱，《小虎墩大英雄》的普通观众满意度也达到了83.0分。

从细分维度来看，在普通观众评价体系中，《长津湖之水门桥》在观赏性、思想性的9个细分指标中均获得档期最高评分，其中正能量、思想深刻性及故事喜爱度得分均超91分；《奇迹·笨小孩》各项指标也表现亮眼，主要演员的表演、音乐效果等指标得分均居档期第二位。另外，《狙击手》的主要演员的表演、正能量等，《这个杀手不太冷静》的新鲜感、不枯燥等，《熊出没·重返地球》的故事喜爱度以及《四海》的精彩对白得分均居档期前三位。

在专业观众评价体系中，《长津湖之水门桥》在观赏性和思想性的7项指标中获得档期最高评分，其中健康积极的价值观念、情绪情感感染力、视觉效果得分最高；《狙击手》的创意新颖度、情节合理度及思想情感的深广度得分均居档期第一；《这个杀手不太冷静》的精彩对白得分居档期最高。另外《奇迹·笨小孩》在健康积极的价值观念、主要演员的表演等10项指标得分均居档期前三位，《熊出没·重返地球》的视觉效果得分也居档期前三，而《长津湖之水门桥》的精彩对白和《奇迹·笨小孩》的视觉效果得分未进前三位。

观赏性、思想性提升，传播度下滑

从档期三大指数来看，2022年春节档观赏性、思想性得分为86.2分、86.8分，分别较去年同期增长0.7分、1.8分，表明档期内影片整体创作质量上乘，观众认可度高。尤其在思想立意上表现亮眼，档期思想性居近年来春节档第二位。

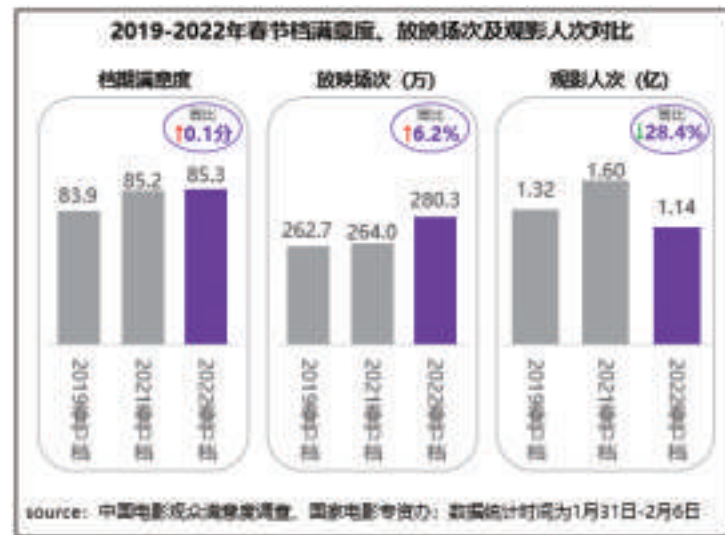
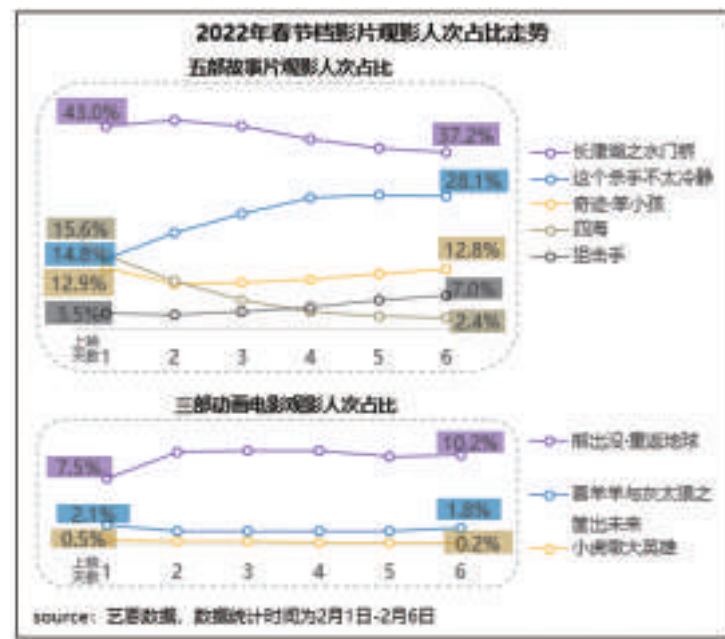
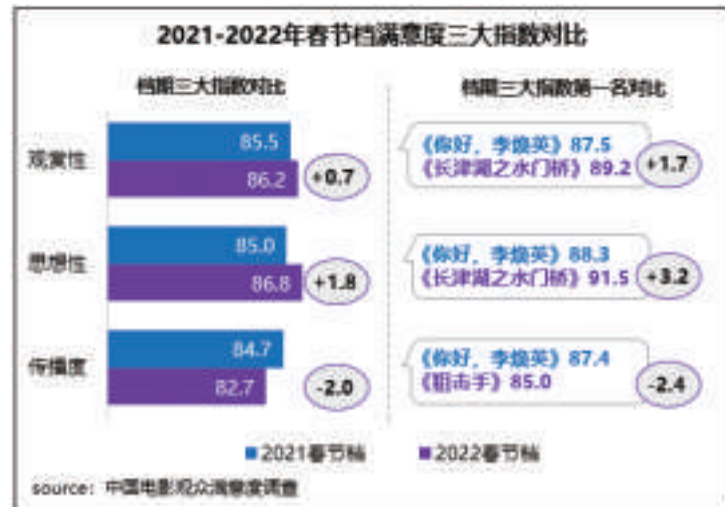
但档期及头部影片传播度同比下滑明显。从档期看，2022年春节档传播度得分82.7分，同比下滑2分，居历史调查的七个春节档第五位。从代表性影片来看，与去年同期三大指标均排第一位的《你好，李焕英》相比，档期内观赏性、思想性居第一位的《长津湖之水门桥》两个指标得分分别高出1.7和3.2分，传播度位居第一的《狙击手》得分较去年第一位下降了2.4分。这一降幅同样表现在头部影片《长津湖之水门桥》与2021国庆上映的前作《长津湖》三大指数的对比上，《长津湖之水门桥》观赏性、思想性得分比前作微降0.1、0.2分，传播度则下降了2.5分。

传播度下降反映的是观众对档期影片分享与传播积极性的下降，关系观影人群可否扩容。头部影片传播度下降，更直接抑制档期整体增长空间。

影响传播度及观影人次规模的元素不一而足，2022年春节档票价高居不下成为众矢之的。但综合数据分析显示，2022年春节档在头部影片难以实现放量增长的情况下，仅列满意度评价第四位的喜剧片《这个杀手不太冷静》却实现了观影人次较大幅度的“逆袭”，列第五位的动画片《熊出没·重返地球》在票价同比增长的情况下，不仅在档期内实现观影人次占比的“逆袭”，与前作相比截至初六的总观影人次还有增长。由此可见，票价不是影响观影需求的根本因素。

随着春节档发展逐渐成熟，影片类型供给多元化是大势所趋，但在合家欢的亲情底色之上，轻松欢乐的内容仍是档期刚需，而今年春节档此类内容选择空间十分有限。影片类型与档期契合度偏低，观众分享传播及观影热情明显下降。

2022年春节档在档期和影片满意度普获新高，影院放映场次增长的情况下，观影人次的较大下滑令人抱憾。这也表明，在创作质量有所保证的前提下，影片类型与档期的适配度至关重要，电影从业者需要以更宽广的视野、更长远的眼光和更精细化的运营构建良性档期生态，保证市场健康发展。

影片名称	普通观众		专业观众	
	满意度	排序	满意度	排序
长津湖之水门桥	89.2	1	84.9	1
奇迹·笨小孩	86.2	2	82.7	3
狙击手	85.5	3	84.3	2
这个杀手不太冷静	84.0	4	76.9	4
熊出没·重返地球	83.9	5	74.2	5
小虎墩大英雄	83.0	6	73.7	6
喜羊羊与灰太狼之筐出未来	82.4	7	73.4	7
四海	81.1	8	69.9	8

普通观众细分指标	长津湖之水门桥	奇迹·笨小孩	狙击手	这个杀手不太冷静	熊出没·重返地球	小虎墩大英雄	喜羊羊与灰太狼之筐出未来	四海
故事喜爱度	91.1	87.2	85.1	85.4	85.6	83.6	82.0	82.3
主要演员的表演	90.6	88.3	86.6	86.2	85.7	84.1	82.3	83.2
视觉效果	90.5	87.1	85.7	85.7	83.7	83.0	81.5	83.3
音乐效果	89.4	87.0	84.5	84.8	84.6	82.7	83.3	81.7
新鲜感	86.9	85.3	83.0	83.8	82.4	82.4	79.3	80.1
精彩对白	86.7	89.1	87.8	87.1	88.0	86.0	86.6	88.1
不枯燥	88.4	85.0	82.8	84.0	81.9	81.0	79.9	79.4
正能量	93.1	87.5	87.9	85.1	84.4	82.8	82.4	82.5
思想深刻性	91.6	85.8	85.1	83.4	82.1	82.5	81.0	81.9

专业观众细分指标	长津湖之水门桥	奇迹·笨小孩	狙击手	这个杀手不太冷静	熊出没·重返地球	小虎墩大英雄	喜羊羊与灰太狼之筐出未来	四海
类型创作	81.1	77.7	80.2	75.8	73.6	70.7	70.0	64.6
创意新颖度	76.2	76.9	77.7	73.1	70.5	68.6	67.7	63.7
情节合理度	78.5	77.1	79.2	69.7	68.5	67.9	69.2	59.2
主要演员的表演	84.1	82.7	83.3	78.8	70.0	72.1	70.0	71.3
视觉效果	86.8	73.7	82.3	71.9	74.6	72.1	69.2	71.5
音乐效果	81.0	76.0	78.5	71.4	69.5	72.1	69.2	71.2
情绪情感感染力	85.9	82.1	84.2	75.9	70.5	67.9	70.0	66.2
精彩对白	73.2	73.4	76.2	77.3	66.3	71.1	63.5	68.9
不枯燥	82.3	78.4	82.2	77.0	69.7	71.4	67.7	63.0
思想情感的深广度	81.4	81.6	81.8	71.3	67.7	67.9	66.2	65.8
健康积极的价值观念	90.0	86.8	88.0	74.7	77.9	77.1	76.2	70.0

人物 人文 人性

——评夏咏导演电影《为了明天升起的太阳》

■文/黄士民

扬州籍导演夏咏执导的电影《为了明天升起的太阳》前不久与《长津湖》、《金剛川》、《浴血无名川》等10部影片同时荣获中国电影基金会“2021国防军事电影盛典”优秀影片荣誉。专家评审委员会认为影片在挖掘宁夏红色资源、弘扬爱国主义精神的同时，尊重电影创作规律，既保持了历史性和政治性，也具备了审美性与观赏性，是一部不容错过的新主流电影。

《为了明天升起的太阳》以中国共产党领导宁夏人民与反动军阀进行地下斗争为背景，讲述了时任中共宁夏工委书记崔景岳为争取人民解放，与反动军阀开展地下斗争时不幸被捕，在狱中成立党支部，最后壮烈牺牲的故事。夏咏率主创团队满怀敬仰，以全新的手法、深情的叙事，礼赞了革命先辈的爱国主义情怀。

坚毅的神态、机智的抉择、果敢的决策，给观众留下深刻印象，成功塑造了一名年轻革命者的形象。

夏咏还运用“老电影”的手法，要求演员融入角色，真正做到“我是角色，而不是角色是我”，他说“既然编剧已经无意中捕捉到了老电影的气质，我们就应该在接下来的工作中，把创作一部有自己卓越气质的电影，作为我们电影创作的核心”。特别在主角的人选上，夏咏坚持必须具备那个年代的精神面貌，“不是‘人找角色’，而是‘角色找人’，不唯名气，不唯流量，不唯明星”。影片中主要演员近乎本色的出色表演和精彩演绎，赋予了人物艺术张力，丰富了人物内涵，饱满了人物形象。

以独特的艺术视角展示至善的人文

电影最终是人的艺术，表现人、塑造人是电影的根脉，成功的人物是贯穿一部电影的鲜活血液。以什么样的手法塑造人物，让角色生动，人物丰满，继而感染人，打动人，启迪人，教化人，是电影工作者的永恒追求。许多成功影片的实践表明，人文有时候就是一部影片的中轴线，围绕这根轴心铺就的故事及革命者生动细腻而波澜壮阔的心路历程。导演创作手法不落俗套，着力于人物的内心刻画，在事件推进和情节铺陈中，衬托革命者为了信仰不惜牺牲个人生命的崇高精神，男主角深邃的目光、

关怀，有理有节，有序有为。影片没用一句台词演绎这样的人文关怀，而是通过细节自然表现，通过细腻的电影语言加以艺术处理，生动映衬了人民至上的崇高理念。

以创新的导演理念阐释本真的人性

《为了明天升起的太阳》用了一定篇幅，生动描述了以卖香烟为生，备受凌辱的年轻人小怪物，后来因为他加入党组织，而绽放人性正能量的孤光。小怪物为能给他心爱的哑女小娟以未来感到骄傲，而小娟也终于可以为自己的男人有希望感到高兴。面对敌人疯狂追杀，小娟义无反顾，奋不顾身地保护小怪物，为挡敌人的子弹不幸牺牲。两个为美好理想、生活而追求奋斗的年轻人形象跃然幕上。

夏咏善于用画面叙述、渲染、刻画，在敌人追杀过程中，风雨如晦，电闪雷鸣，小娟倒地那一刻，运用慢镜头，由远及近，来回展示雨水、血水的交织、交替，光影、色彩、音乐等元素的织入营造，形成强烈的视觉冲击，小娟用身躯抵挡敌人子弹，充分呈现了中华民族的本真人性——善良忠义，嫉恶如仇，这一档既饱含人民群众对革命事业的认同，又充满了为了爱情而牺牲的浪漫主义情怀，闪耀着人性的光辉。

(作者系江苏省高邮市作家协会顾问、评论学会会长)