

《熊出没·逆转时空》： 未来感和烟火气

■文/李春利 陈一诺

陪伴了很多人成长的《熊出没》系列，已经迎来了第十个年头，十年之约，观众长大了，系列电影的创作理念和技术手段也在不断成长。这部曾被定位为“低龄儿童”观看的系列电影，终于做到了老少咸宜，做成了“合家欢”。

《熊出没 逆转时空》有着上天入地，时空交错，光怪陆离的奇观，高科技营造的氛围让人穿越到了未来世界。而接地气的“职场教案”，亲情友情、都市里的乡愁又让这部动画电影充满了烟火气。

影片中，“光头强”不再是反面人设，而是一个“职场菜鸟”，他像所有在大都市打拼的年轻人一样勤奋努力，怀揣梦想，每天，当他躺在出租屋的小床上，算着银行卡里的数字时，他的内心是快乐且充盈的。当然，他也像所有职场中的年轻人一样困惑、疲惫甚至对被挤压的生活和强势的上司有着不满和抱怨。忙碌加班的工作，忍辱负重的日子，妈妈爸爸爱的絮叨……“光头强”的生活几乎就如同你我。该片让他在丢失的记忆中重新寻找初心，思考人生的意义和价值，也给出了答案，那就是：不用活在别人认定的成功里，做回你自己。

片中，“光头强”的女上司，对下严厉苛刻，而对大客户却极尽谄媚逢迎，但看似冷漠的她，也随着不得不参与的冒险历程的一步深入，内心的善良与大爱被逐渐唤醒。她从“光头强”的身上映照出了自己的童年和成长，那些令她不堪回首的岁月，那些艰难向上拔节的疼痛，当然也有爱和温暖。由此，她与“光头强”建立了默契的合作，而且每每到了关键时刻，她都能挺身而出，哪怕手里的武器只是一只平底锅。

当然，她最拿手的还是领导力。她把职场和人际规则运用得如鱼得水。比如，当熊大熊二在认不出“光头强”的情形下，她给出了建议：想得到熊大熊二同行助力，必须欲擒故纵。她投意大家故意离开，然后制造偶遇，并在熊大熊二口渴、想吃苹果的肌肤反应时，及时提供资助，这就能重新建立“信任”。这些教科书一样的攻略既让人忍俊不禁，也让人对套路下的良好愿望予以了理解。

小灵兽几乎是所有带有一点魔幻色彩的动画影片的规律性存在。这里，教授身边的“小灵兽”就是来负责搞怪的，它也是人界和魔界，不同时空之间穿越的引路人，靠着一本笔记，它不断帮助大家扭转不可控的局面，拯救时空错乱中的人们。它看似按图索骥，但常常不按常理出牌，这个勇敢智慧的小灵兽在影片中充满童真童趣。

熊大熊二永远是那副“熊样儿”。他们在时空错乱中，也不记得“光头强”这个老熟人了，虽然对人类充满戒备，但他们憨厚质朴的性格，还是让他们选择相信并支持着这些打扰着他们安静生活的人们。

友谊的力量感是该片光影彰显的主题。在时间吞噬着他们将要吞噬一切时，魔法召唤到了狗熊岭的朋友们，他们从天而降，和“光头强”们并肩作战，最终，是团结和正义凝聚起的能量让他们战胜了强敌，重新回归到正常的时空之中。

影片虽然一直在疯狂教授研究的时空交错实验中穿梭，但是，友谊和爱也贯穿始终。该片努力在唤醒“光头强”失去的那些美好珍贵的记忆，那也是爱和友谊的记忆：“光头强”在狗熊岭当导游的过往，砍伐树木时的不安，和熊大熊二在十年时光中建立的点点滴滴的情感……也正因此如此，“光头强”总是下意识地把一个身材肥大的同事叫做“熊二”，当与女上司到狗熊岭出差时，这个似曾相识的地方也能让他觉得格外亲切。来自“光头强”心底的那抹抹不去的乡愁，也让他在登上回到城市的大巴车前犹豫不决。

城市和乡镇在这部影片中不再遥远，城市的夜晚虽然灯光璀璨，但乡村的夜晚星光月同辉，城市的街头车水马龙，乡村的一座座时尚小屋，整齐的街道和林立的街边小店也体现着新农村风貌，乡村振兴的成果。都市中忙碌的人们，根本没有时间交友的窘况和乡村闲适生活中的人们状态形成巨大反差。所以，这也让都市中打拼从不停歇的人们去反思：在困境中，他们居然没有朋友可以被召唤出来助阵，“光头强”在狗熊岭十年积累的友情才是真正的财富。他们一直向前冲，却不曾安静下来，与大自然对话与亲情友情互动，与自我独处。而当今社会中，天涯海角都可以到达，唯有心与心的距离是需要情感来浇灌的。

寻找与回归，困惑与成长都是影片探讨的现代话题，而从他乡回到故乡也正是当下很多年轻人的选择，这让《熊出没》系列有了更多现实意义与当下共鸣。

(作者李春利为光明日报高级编辑，陈一诺系中国电影评论学会会员)

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

2024 贺岁档回顾与春节档前瞻

■文/周夏

跨年之际，电视剧《繁花》火出圈，“竖屏刷霸道总裁出海”，而电影院则是《年会不能停！》一枝独秀，稳稳领跑。向来苛刻的豆瓣评分高达8.2，上映一个月票房破11亿，成为2023贺岁档唯一一部10亿+的影片，同时也是豆瓣五年最高分国产喜剧，取得叫好又叫座的双赢成果令人惊喜。当下，喜剧电影是刚需，尤其是解压解气、针砭时弊的讽刺喜剧。《年会不能停！》之所以能一骑绝尘，脱颖而出，在于它以职场喜剧的形式精准地击中了当下时代的爽点和痛点。就像编导董润年说的那样：“我们这个从创作初期开始，根本上也是想探讨一个公平的问题……因为生活里公平和公正确实太难了。”这个源于生活的原创故事就像一部现代版的“职场现形记”，以错调产生错位，继而产生一连串的错误，蝴蝶效应般的叙事动力，如同照妖镜显现出众生相，辛辣讽刺，新鲜深刻。在人人自危的职场环境中，观众也通过一部应景电影释放了平日工作和生活中的压力，所谓一出好戏，恰逢其时！

《年会不能停！》赢在了呼应时代，反观《非诚勿扰3》，则败在了脱离时代。虽然冯小刚竭尽所能地把高科技AI这一新鲜元素融入剧情，呈现智能人和人类相伴生活的未来景观，但无论是在海南三亚打造的马卡龙色系童话小屋，还是泰拳上演的一出“老友访家记”，始终都有一种悬浮感。这是有钱有闲阶层的游戏和情思，和老百姓并无关系，二女争夫戏码更像是中老年男性一厢情愿的自我取悦，观众感叹的只有十五年过去了，舒淇的美貌依然没有变。遥想1997年，冯小刚和葛优联手打造了中国内地第一部贺岁片《甲方乙方》，不仅拿了当年贺岁档的票房冠军，也拿下大众电影百花奖三项大奖，从此树立了冯氏贺岁喜剧的品牌。26年过去了，创作者和观众都在更新换代，从冯氏喜剧、周星驰喜剧、小品喜剧到开心麻花喜剧、脱口秀喜

剧，喜剧明星也换了一茬又一茬，葛优、周星驰、赵本山、小沈阳、沈腾、马丽、大鹏、白客……江山代有才人出，各领风骚数十年。由此，我从《非诚勿扰3》中的怀旧迟暮之感中也生发出一点共鸣，将近1个亿的票房其实对于一个时隔15年的老IP来说也算是一个比较友好的结果了。

另外一部动画片《大雨》则让人觉得可惜了，可惜了这唯美的画风、奇特的造型、丰富的意象、深刻的立意。鼓鼓船上的亡魂、夜翎人、海底蛟怪、蓝色蘑菇、黑龙军……不思凡打造的“异世界”永远潜藏着世道不公、阶层分化、权贵腹黑、人性贪恋等种种愤怒的批判，而这所有的寓意最后都被浅表层的贫民父子情替代，淹没在馒头呼唤的那一声声“大谷子”之中。

从市场反响来看，由爆款改编、原班人马出演的青春爱情片《一闪一闪亮晶晶》虽然不是我的“菜”，但其近7亿的票房，则证明了90后和00后粉丝观众的市场实力。同样改编自爆款剧的仙侠片《花千骨》却票房惨淡、口碑崩坏，这似乎都在预料之中，九年前的IP时至今日早已过时，况且这一古偶类型几乎被市场淘汰，2017年刘亦菲、杨洋主演的影版《三生三世十里桃花》的惨败就是前车之鉴，可惜《花千骨》又重蹈覆辙。港片《潜行》《金手指》《临时劫案》最近接连上映，集中发力，“影帝”飙戏，成绩尚可，也有所创新，但是整体已显老态，后继乏人，看不到新鲜面孔，只能说香港的“老戏骨”都很拼，但是还能拼几年呢？《回西藏》票房不足100万，此片的困境也说明了一众文艺片的困境，生活忙忙碌碌，观众已然失去看缓慢节奏文艺片的耐心。同样遇冷的还有竖屏电影《烟火人间》，由509位各行各业的“素人”共同创作的纪录片像真正体现出了“人民性”，但是在短视频流行的时代，吸引观众走进影院的充分理由又是什么呢？

二

新年伊始，电影市场不温不火，但最近

《大雨》： 一个有关儿童成长的故事

■文/徐弛

助并在其帮助下通过试炼、以全新的身份重新回到部落。以上构成了魔法故事的三层结构：多样的故事内容——相同的叙事结构——唯一的历史根源。我们再来看看《大雨》的主要剧情：传说中沉没多年的战鼓船将于惊蛰之日重现大龙湾。船上有价值连城的夜翎缎，而且因为受到隐蛟的寄生即将孵化怪物隐蛟王。为了给孩子提供更幸福的未来，通缉要犯大谷子带着养子馒头在惊蛰当天来到大龙湾寻找夜翎缎。在这里，父子二人遇到了柳家军团和夜翎人，并被卷入了几方势力的争斗中，大谷子也不幸被隐蛟寄生。历经各种困难，大谷子拿到了夜翎缎，馒头也重新找到自己的父亲。但大谷子已被隐蛟寄生太久，无法从怪物变回人形，最终焚化在馒头面前。

对比魔法故事的叙事结构可以发现，《大雨》的主要剧情结构也可以分成“主人公离家(馒头跟着父亲来到大龙湾)、受到迫害(父亲被隐蛟寄生)、获得帮助(馒头获得柳彦之、柳大乐、穆影之和小猴子的帮助)、通过考验、(成功)归来”。有人会问，《大雨》里明明没有主人公“通过考验”的剧情，大谷子的死也让馒头的教父行动失败了，馒头根本没有成功归来，你怎么能把这两个要素加进去，怎么能说《大雨》和魔法故事的叙事结构是一样的呢？没错，在魔法故事中，主人公通过的考验是非常具体的，有明确的任务要求。比如英雄需要回答出某些难题才能迎娶公主，或者灰姑娘必须捡完炉灰中的豆子才能去参加王子的舞会。但通过考验对于故事的主人公来说，不仅是形式要求，更重要的是通过考验意味着主人公掌握了某种宝物或者本领，而正是这种宝物或本领才能让他成功归来。这一点在成人仪式中更好理解。原始部落的成年人需要具备坚强的意志、强健的体魄并熟练的掌握某种生存技能。在成人仪式中接受考验，就是为了检验儿童是否具备了这些品质或技

能，而不是为考验而考验。

和“通过考验”一样，“归来”在魔法故事中也有着深层含义。故事中的主人公们归来时或者已经结婚(《青蛙王子》)或者学会了养活自己(和家人)的本事(《魔法师和他的徒弟》)。这两者都说明主人公此刻可以脱离父母的保护，独自面对世界了。因此，相比“凯旋”而归，归来时更重要的是主人公身份的变化，从儿童变为成人。找寻《大雨》中馒头“通过考验”和“归来”的剧情，需要将两者联系在一起，并观察馒头需要的是何种考验。影片开场不久，大谷子被隐蛟寄生，是大龙湾这个“试炼场”对馒头的加害。通过强行掳走大谷子，馒头从时刻受父亲保护的儿童，转变为被迫独自面对世界的儿童。因为受到加害，馒头的考验也随之开始，考验的内容是馒头能否成长为一个具有优秀品质的人，独自在乱世生存。

看到了馒头经历着何种考验，他何时通过考验并成功归来就显而易见了。《大雨》的最后一幕中，当馒头面对世间罕见的宝物时，他心中仍渴望回报父亲，与大谷子生活在一起。这是馒头至善至美至纯的人性集中表达，也是馒头通过考验的关键时刻。爱之所以在这场考验中如此重要，是因为只有“有爱”才能在乱世中安身。正如片尾所说“愿你此生有爱，可抵世间大雨”。经历并通过考验的馒头懂得如何面对欺辱、欲望和不公(戏班老船长、柳大夫等人是反面教材)，也知道怎样永葆初心、善待万物(穆影之、夜翎人等人是正面教材)。考验完成意味着馒头能够独自面对世界、能够在残酷的世界中生存。儿童是没有这种能力的，只有成人才有用这种本领。所以此时馒头的身份也改变了，从儿童变为成人(虽是儿童身，却已是成人之心)。主人公身份的变化代表他的“胜利归来”。故事到此结束。

辨析或还原不思凡在《大雨》中讲述了什么主题并不重要。因为无论是不思

凡本人还是影片的各类宣传，都没有提及“儿童(馒头)成长”这一主题，更没有将其视为本片最重要的主题。结构相似的系统具有相似的功能。《大雨》在内容结构和魔法故事的一致性，也使它必然具有和魔法故事相似的功能(讲述同一个主题)。用魔法故事的叙事结构分析《大雨》，不仅影片的主线剧情更加清晰，也可以对影片的某些部分进行更合理的阐释。例如影片中馒头和大谷子不停地呼唤对方，大谷子不断闪回的记忆，和大谷子被寄生后将馒头托付给柳彦之和柳大夫并避而不见、但仍一心挂念着馒头的情节，在很多网友看来略有说教与煽情之嫌。但从本文所揭示的结构中，这些剧情全部都是对馒头的考验。大谷子将儿子托付给别人并避而不见，是考验开始的必然要求。身为成人，可以接受朋友(柳彦之与柳大夫等人)的帮助，但不能继续生活在父母的庇佑下。其它情节则是在考验馒头是否能够独立(被照顾的越好越难独立)、或是说明馒头在努力的通过考验(面对困难与诱惑仍不忘亲情)。再如影片结尾处大谷子的死，作为馒头身份变化、成功归来的标记，也可以被视为剧情发展的必然结果了。

截至1月29日，《大雨》的评分(豆瓣)和票房(灯塔)成绩都表现的不甚理想(豆瓣评分6.5、灯塔统计影片上映18日总票房1540万元)。造成这种结果可能有多重原因，但影片现有的剧情设计和表现，必定位列其中。相比起电影，民间故事的内容虽然短小，但所蕴含的文化传统却相当深厚。这样的叙事及文化传统常常悄然变化为各种今日之所见，在不经意间对我们产生影响。如果能在影片制作阶段，就将对魔法故事的分析方法引入进去，也许能梳理清楚现在看上去有些混乱的剧情，也可以将不思凡试图讨论的各种主题更加紧密且顺滑组合为一个完整的系统。

说实话，韩延执导的《我们一起摇太阳》定档竞争激烈的春节档着实有点意外。继《滚蛋吧！肿瘤君》《送你一朵小红花》之后，作为“生命三部曲”终章的《我们一起摇太阳》都是抗癌题材的悲喜剧，韩延监制的《人生大事》和执导的《我爱你！》也都是关于生老病死的生命故事，而且擅于以喜写悲。我相信韩延电影所带来的感动，但沉重悲苦的故事内核与喜庆热闹的节日氛围确实有一些违和感，如果投放其他档期会不会有更大的空间释放市场潜力呢？

《熊出没 逆转时空》似乎不用前瞻和预判了，光头强和熊大熊二几乎年年陪伴小朋友过年已成为习惯，这部虽然不是我的选项，但却是亲子家庭的首选。一个动画系列片拍到了第10部令人惊叹，藏在了品质稳定，受众稳定，况且每年也都有新元素加入，科技领衔，安全益智，对于小朋友是不二之选了。