

奥特曼打怪兽 不知不觉半个世纪

邵阳 (华东政法大学) 图 TP

说起奥特曼,你的记忆停在了哪一刻呢?是奥特曼红遍大江南北的手势和姿势,是奥特曼变身前喊出的口号,还是奥特曼胸前的红蓝转换能量灯标志,又或是奥特曼那一身刚毅帅气的铠甲?

儿时,我们每个人都曾幻想拯救地球,幻想成为一个个奥特曼。当奥特曼打怪兽的时候,我们也热血沸腾。奥特曼带给我们的,不只是童年永恒的记忆,还有灿烂的希望,携手并肩穿越时空界限,冲破黑暗的力量。

上世纪90年代初,国内地方电视台开始陆续播放由日本圆谷株式会社

制作的“空想特摄剧”《奥特曼》。从“昭和”到“平成”,饱经风霜的“奥特曼系列”一路走到了现在,2016年7月,第43部奥特曼特摄剧《欧布奥特曼》作为系列50周年的纪念作品开始放映,这才提醒人们想起,整个“奥特曼”系列竟然已经跨越了半个世纪的漫长时光。在我们的记忆中,“奥特曼”从幻想中的英雄,逐渐退化为了“幼稚”与“戏谑”的代名词。长大了的我们也许早就脱离了特摄剧的受众对象,但是出于对自己童年的崇高敬意,小编还是愿意在“50周年”这个特殊的日子,和大家聊一聊“奥特曼”这个特殊的记忆符号。

两个年代

通常来说,奥特曼系列按照日本年号被划分为了“昭和”与“平成”两大时代,前者是包括了“奥特兄弟”在内的,以上世纪80年代的“爱迪奥特曼”为最终划分节点的系列作品,而“平成时代”虽然一直延续至今,但因为包括“平成三杰(迪迦、戴拿、盖亚)、高斯、奈克瑟斯”等在剧情上脱离了“M78星云起源论”,直到后来的《麦克斯奥特曼》与《梦比优斯奥特曼》才陆续回归并补充了传统设定,因此在系列划分上依然存在一定的争议。

奥特曼系列的剧情主线几乎是贯彻始终的:怪兽或者外星人威胁地球安危,人类组织无法有效应对,奥特曼来到地球,以“人间体”的形式隐藏身份,经过一段时间的克敌制胜之后,不得已暴露自己的身份,在向人类灌输了最后一番“正能量”之后离开了地球。这个主线是奥特曼系列的经典传统,但是在不同年代系列作品中的体现又各有不同。

“昭和”记忆

昭和年代奥特曼系列以“M78星云”的“奥特之星”为起源之地(雷欧来自L77星云),具有高度的连贯性,系列共享了从《艾

斯奥特曼》开始建立的“奥特兄弟”的概念,奥特曼之间以兄弟相称,在各自的剧集中也多有客串。

这个时期的特摄剧集因为制作资金少,技术相对落后,对于剧情中“近未来”背景下的科技世界几乎真的只能靠“空想”来实现。所以我们看到了人类组织使用很多过度花哨的车、枪、飞机等道具,对于宇宙的描绘也比较粗糙,不过或许正是因为如此,编剧才会更多关注于剧情深度的挖掘与呈现方式。在这段时期,圆谷对奥特曼的受众对象进行了一定的摸索与尝试,几乎每部作品都同时包含了诙谐幽默与恐怖惊悚等不同要素,与此同时,每部作品对核心要素的权重也让其自身形成了独特的风格,比如雷欧奥特曼中“赛文断腿”、人类战队全灭等情节让全片显得较为

阴暗,而在此之后的爱迪奥特曼为了挽回雷欧给小朋友留下的心理阴影,就在故事前段采用了“青春校园剧”的戏码。但无论如何,“昭和时期”奥特曼作品始终将剧情探讨的主题放在自然、宇宙、战争等方面,基于社会现状的“空想创作”也让剧集中的人文因素更加接地气。

“平成”发展

而到了“平成时期”,随着科学技术和电影制作水平的飞速发展,“特摄剧”作为旧时代的产物,也面临着“取舍”的重要难题,好在以迪迦奥特曼为首的“平成三杰”为新时期的奥特曼做出了优秀的示范,平成时代初期的奥特曼作品更加侧重于科学性的考究与还原,对于科学技术、设备以及宇宙观的描绘都显得更加真实。然而,跟随现代潮流的代价就是舍弃一些老旧的设定,系列几乎完全抛弃了“奥特兄弟”的概念,奥特曼的身世也产生了微妙的变化:迪迦借用了克苏鲁神话的设定,盖亚直接由大地意志诞生,而戴拿甚至一直都没有明确的背景交代。在平成时代的作品中,很多奥特曼独享着自己的世界观设定。于是平成年代初期的奥特曼作品可以做出更多内容主题上的尝试,比如首次出现两名对立奥特曼角色的《盖亚奥特曼》;比如宣扬和

平与善良,在战斗中感化怪兽与外星人的《高斯奥特曼》。

光的羁绊

奥特曼系列已经存在了半个多世纪,虽然它今天的面貌已经不再为我们所熟悉,但光之巨人与我们的联系还是以他独有的方式延续到了现在——“相信人类自己的勇气,面对光芒始终怀抱希望。”这依然是奥特曼系列从未改变过的核心精神。

小编忽然想起《奥特曼传奇》中的一段对话:

地球防卫队:“我们大家都相信着奥特曼的力量,所以这次也请你,请你相信我们,奥特曼!”

飞鸟(戴拿奥特曼人间体):“相信着你们呢,从很久以前就一直相信着。”

也许特摄剧终究有一天会被当成古董摆放在博物馆,也许奥特曼系列很难再接纳早已长大成人的我们作为它的观众对象,但笔者觉得,那些很久以前,我们相信与向往的美好事物从来都不应该因为成长而变得幼稚,那是我们再也回不去的时光,是我们在今天依旧追求和拼搏的希望。这就是我们与奥特曼之间的羁绊,这就是奥特曼存在于我们童年记忆的最终证明。

《奥特曼》系列经典台词

- 1.热忱之心不可磨灭,体恤弱者,互相帮助,无论与哪国的人都能成为朋友,不要丢掉这份感情,纵然这份感情被背叛过几百回。
- 2.过去虽然无法改变,但未来还可以继续奋斗。

- 3.战斗的意义不是憎恨,是为了守护我们一起描绘的梦想。
- 4.拼上性命战斗,是为了再次微笑着和伙伴们相见,重要的人是这么告诉我的。
- 5.相信未来的坚定信念,可以把不可能转化为可能,因为这信心可以转化为勇气。

致敬童年:永远的奥特曼

那时,我们围坐在老电视前,将奥特曼的记忆永久封存;那时,我们的本子上贴满了奥特曼系列贴纸,我们有各式各样的奥特曼玩具,奥特曼的经典手势不知练习了多少遍,在我们心目中,他们是最帅的英雄!

“就像阳光穿过黑夜,黎明悄悄划过天边,谁的身影穿梭轮回间,未来的路就在脚下,不要悲伤不要害怕,充满信心期盼着明天”,奥特曼的主题曲仿佛在耳边响起。我们怀念的不只是奥特曼,而是我们的欢乐,可以放肆玩耍,放肆做梦的童年。

如果让小编从中选择一个最让人怀念的奥特曼,小编会毫不犹豫地选择迪迦奥特曼。根据《迪迦奥特曼》在第49集的描述,1965年的圆谷公司从制片人到编剧都已经“江郎才尽”了,怪兽题材已经拍不出任何新意。但是圆谷英二先生见证了穿越的超人迪迦与初代奥特曼,两位超人一起打败了亚那加基,便产生了一个想法:我们需要一个英雄……后来,这个英雄在无数孩子的心中种下了勇气、正义还有爱的种子。

什么是勇气?在迪迦奥特曼及其原型真角大古身上给我印象最深的是倒数第二集,面对那个“不可能战胜的对手”加坦杰厄,大古只说了一句“我决定一个人去”,就算很可能失败,也要慨然面对。什么是正义?在第14集,木珍星人只是在玩一个游戏,把外星女孩露西亚作为猎物来追杀,完全是一件与人类无关的事情,但无论是迪迦还是胜利队都要保护露西亚,虽然最后保护露西亚失败了,仍然要将木珍星人绳之于法。

论剧情的复杂,《迪迦奥特曼》比不上后来的《盖亚奥特曼》;论特效的华丽,《迪迦奥特曼》比不上后来的《梦比优斯奥特曼》……但就是这样的简单,给了孩子们最直接的教育——什么是英雄?用勇气去面对困难,用正义去衡量价值,用爱去对待每一个人,我们的世界就充满着希望,我们的明天一定会更好。

而在今年上海的奥特曼官方展,“新民大学城”就送出过门票哟!