

有一种爱叫陪伴 有一种力量叫思念

评动画电影《魔弦传说》

◆ 孙祺舜

新近上映但未曾得到足够关注的动画电影《魔弦传说》，有着一股爱与思念的力量。我更喜欢他的英文名直译《Kubo and the Two Strings》——《久保与二弦琴》。故事是由一个叫作久保（“Kubo”）的男孩所起。他看似孱弱，还有残疾，是个“独眼龙”，一只眼睛始终在眼罩之下。更艰辛的是，他生长于一个“单亲家庭”，父亲似乎早已不在人世；母亲更是体弱多病，不时还会产生奇怪的梦魇。久保白天去城镇表演二弦琴赚取生活费，晚上要回家照顾母亲。母子俩人，相依为命。

不知是有意的借鉴，还是无意中同为东方元素的巧合，本片的设定，与中国动画《宝莲灯》有着诸多的相似。主人公久保从某种程度上，就是“日本版的沉香”。他看似多病母亲，其实是月神的长女，他消失的父亲，竟然是一代武士的统领。他的身上流淌着神族的血脉，而那只“独眼”，更是月之神族的老大，也就是他外公月神最想要的法器。

故事的开端看似很“套路”，由于久保没有听妈妈的话，贪玩“夜不归宿”，从而暴露了行踪，引来了月之神族姑姑的追杀，这个姑姑貌似有些似曾相识，总有种“二郎神”换“马甲”乱人的感觉。在一场决战后，久保的母亲随风消逝，只留下了一只由法力幻化的猴子保姆和久保一起躲避着月神的追杀。为了对

抗月神，久保必须找到父亲遗留下来的三件神器才能打败劲敌。三件神器分别是“不断利刃”，“不破铠甲”，与“勇者头盔”。然而，这部电影却用一种很具有东方智慧的方式去演绎了接下来的“套路”。

当久保踏上寻宝道路之后，出现了一只奇怪的甲虫武士，据说这只甲虫曾经也是一位武士，后来不知何故被清洗掉了记忆，唯一模糊记忆便是久保身上的武士图腾，也就是久保父亲的标记。就这样由一个弹着二弦琴的久保，加一只法术幻化的猴子，再加一只失去记忆的甲虫三人组成的寻宝小分队开始了探险之旅。一路上他们经历了种种的磨难，也经历了一种很简单的温馨，那种温馨很质朴，不像寻宝团，而更像家人。无论是甲虫武士，还是猴子保姆，久保被照顾，被保护，被爱。

正当三人寻宝团即将找到最后一件神器“勇者头盔”之时，才发现原来这一切都是月神设下的陷阱。而法术幻化的猴子和失去记

忆的甲虫武士，正是久保的亲生父母。此时，传递出来的情感异常的真实——每个人的父母不正如影片中的猴子保姆亦或甲虫武士，在孩子的成长路上，扮演着各种各样的角色？这些角色可能是光鲜的、可能是辛劳的、甚至有时是卑微的，但无论怎样的角色，都无法阻挡父母对于孩子那种无私的爱。

最终当久保意识到猴子保姆和甲虫武士正是自己的亲生父母的那一刻，他们用彼此的牺牲去保护久保，让久保的生命延续，让他们们的爱在故事中延续。

当久保直面了父母的消逝，他似乎得到了成长，在某种力量的趋势下，找到了父亲遗留的最后神器“勇者头盔”。当他装备了传说中“不断利刃”、“不破铠甲”、“勇者头盔”三件神器后，最后的“敌人”也很配合的出场，这便是貌似慈眉善目的月神。月神想夺去久保的眼睛让他失去情感，成为只有冰冷的月之神族一员。而久保却宁愿放弃永生，也要延续父母的爱与记忆。

当绝大部分观众认为久保在装备三神器后，即将消灭最大敌人之时，突然发现历尽千辛万苦寻觅的宝物，在月神的攻击下，竟然不堪一击。

正当我们在怀疑这三神器是否是高仿的“A货”不给力之时，久保的内心，想起了母亲的遗言：Memories are powerful too.（思念也可以很强大）。他把母亲的头发、爸爸的弓弦和自己的头发三者拧在一起，做成琴弦，瞬间魔琴爆发了巨大的能量，无数亡魂重回人间，彼此用思念汇聚成一种力量，最终这股力量打败了强大的月神，让月神恢复了人性，而在村民的善良的感召之下，原本冷酷无情的月神竟然被感化成了一位慈祥的老人，而他也是久保在这世界上唯一的亲人……

在本片中，思念被赋予了一种力量，这种力量是淡淡的追忆，也是相隔两界亲人的彼此怀念，更是每个人对于逝去的美好珍重。

对于东方人而言，祭祖、追忆故人这是我们的文化的一部分，而本片却用一种动画的形态将如此抽象的概念，用一种简单、温暖、直观的方式呈现在面前。

思念不仅是一种状态，更成为一种力量。

其实，从某种程度上而言，《魔弦传说》这部电影本身就是一种“思念”与“陪伴”。因为在这个CG动画主流的时代，这竟然是一部“逐格动画”。简而言之，这就是每一个动作，每一帧都是每一个动画人通过人偶、道具、布景一帧一格的呈现。而这每一帧、每一格都渗透着创作者的爱，也都是他们与我们共同的“思念”与“陪伴”。

扫一扫请关注
新民文艺评

那一点点是什么？

——话剧《火山灰》观后

◆ 陈小玉

几天前在1933微剧场看了一场由“新文本孵化计划”扶持的话剧《火山灰》。最早吸引我的是在微信上看到它是一出由年轻的编导创作的现实主义戏剧。它将会有怎样新颖的视角和独立不羁的观点？我好奇。观后，我直感它有点可惜，它明明可以更好，可它就是缺乏那么一点点，不多，就一点点。同时让我欣慰的是这出戏的创作者们诚恳而不忽悠的态度，也正因为这一点，它给了我说话说这出戏的不足的动力，并以个人浅见来指出它所缺乏的那一点点到底是什么意思。

年轻女性柳，大学中文系教师，戏开场时，她的前男友龙不速而至柳租住的简陋小屋，雷雨袭来，小屋几处漏雨，雨水滴落到接水的桶里，发出恼人的叮咚作响……这个氛围既令二人心酸，又引出不是那么愉快的、有关过去的、绕不开的话题。

从他们的对话中观众可以得知，柳与龙从大学毕业到现在，都很不容易，首先要解决生存的问题，在这个过程中遭遇了很多意想不到的惊诧，这本身就很有现实感与代表性。当两个人遭遇的事件通过他们的对话被一一揭示时，当时我觉得非常真实，也非常相信，但过去几天之后，我却一点也记不起来那些事件与台词了，仿佛之前出现的是浮光掠影。观众还得知，从价值观到行为方式上看似非常不相同的两个人，但观众并

不至于为他们的分手惋惜，也没有为他们的关系复合而期盼。

按照社会普遍标准，龙更成功，他眼下是一位房地产商，比柳赚钱多，但作者的感情好像并不倾向他，但似乎也没有指责他的意思；我猜想作者的感情更倾向于柳，因为柳的内心更干净，她竭力遗世独立、纤尘不染。从两个人的口中，我得知了他们与他们周遭丰富多彩的生活形态，但是我更希望看到这出剧提供的现实意义，有点追求的观众都希望在这部剧里找到自己需要的东西，那些能够引起思索和共鸣的东西。

作者似乎想说年轻人的理想被现实击得粉碎，然而欲言又止。给人感觉这欲言又止是因为害怕这么说得也太正经，因而未免显得太浅显。作者觉得哪里不足，为了弥补这个不足，在这个之外又加了一个带有象征色彩的人物——万，她养着一只黑天鹅，黑天鹅在西方寓言里代表“不可预知的灾难”——我真不知道“万”的出现，跟前面两人之间的戏有什么内在必然的关联，跟“柳”与“龙”二人生活相关的人多了去了，就在他们之前的对话中就出现过很多人物，比如龙的业务关系户、业务发配人，柳的同事老师，暗恋的爸爸的同事大叔等，为什么要选择“万”这个人物登场？一定是有很深的用意！所以，当这个饲养黑天鹅的女孩“万”出现的时候，我拼命地想

要找到她暗示的深刻主题，她以隐喻的面目出现，然而却深入地触及到的严肃社会问题。

可是，“万”的行为逻辑跟本剧前后风格与主题都不太搭调。她喜欢柳，柳是她的闺蜜，她从柳那里夺去了龙，然而她对柳却毫无愧色。她拜托柳帮她养黑天鹅，她说出来的话总有些莫名其妙，像是脑子有点不正常，使得两个女孩之间的对话充满了暗语与暗喻，这对话的风格跟前面“柳”与“龙”之间的现实主义风格反差太大了，我知道作者想要拔高点啥，但是有点不知所踪的难受，就像一个人刚刚出门，就不知道自己要到哪里去。

观众不得不瞪大眼睛力图闹明白“万”到底是怎么回事，他们起初以为自己的理解力欠佳，或者因为不熟悉戏剧的观赏习惯而造成了障碍，最初我也是这么想的。但是后来，到了“万”这个人物以死亡的方式结束时，我才确认不是观众的问题，而是创作者在表达上的不统一。

在这样一部以现实主义风格为叙事基础的戏剧中，观众看到了年轻人面临的职场压力与生存压力、社会道德危机、社会分配不公等等许多令人焦虑的问题，然而走进剧场的观众不但想看到现实问题中的自己，还想在戏剧中看到能够超越现实问题的微光，希望在现实境遇的映照之外，得到一个哪怕是个体出路的虚幻解决之道，而这这就需要创作者拥有整体性的艺术掌控力，以及对人生毫不游离的深刻认识与理解。

这一点，包括你我在内的绝大多数人都需要努力。所以并没有要苛责这部戏的意思。

正月里寒潮的来临，让出租车更加难应招和预约了，回家探亲或者出门旅行的人打开订票页面票已经几乎售罄了，而手头的工作也越来越不想做了，似乎一切都可以等到过完年再说……

而伴着鸡年春节而至的，还有一首迅速刷屏朋友圈的合唱《春节自救指南》。

不登大雅之堂的棉毛裤在高雅殿堂上合唱了出来，看似随意的吐槽精心地安排进旋律与声部，小人物的无力感搁置在技术严谨的结构和正襟危坐的场所，最为两极的最不匹配的偏偏放在一起，极富喜剧性。和彩虹室内合唱团之前的《张世超，你把我的钥匙放哪儿了》和《感觉身体被掏空》相比，《春节自救指南》的角色代入感和声部之间的冲突都加剧了，难怪接受采访的词曲作者和指挥金承志常常要回答一个问题：何时打算做音乐剧。

无论是否有相关的音乐剧问世，“春节自救”都是个IP。这个IP在之前几年的互联网上有所酝酿，比如去年在社交媒体上迅速传播又被举报为作假的帖子，“上海姑娘跟江西男友回家过年，看到第一顿饭后就决定分手”，比如前年多篇关于是否逃离北上广、

这个春节，你「自救」了吗？

◆ 郭晨子

回到家乡三四线城市发展的文章，春节所意味着的，不仅仅是团聚、欢乐和温馨，还有代际矛盾、城乡差别造成的不得不面对的价值冲突，春节提供了最好的情境让一切爆发或隐而不发。回家的路上，有终点上那盏守候的灯，也有一路上的不安心绪；回程的途中，有对陌生未来的忐忑、也有对逃离熟悉的窃喜。这就是要“自救”却也无解的春节，它承载着民族文化的基因，它是时代焦虑的释放剂，它也面对着新的生活方式的冲击；它维系着以血缘为根基、以亲情为纽带、以亲戚为社交中心的熟人社会的默契，也受到更加尊重个人、个体和个性的新规则的挑战。

因此，去年那则“上海新娘”的新闻虽不真，但带来的关注和各种观点并不假，一如曾经的那些网文引起的尖锐而热烈的讨论。《春节自救指南》的走红并不出乎意外，意外的，这个IP竟然还没有产生别的产品，无论是电影、电视剧还是舞台剧，无论是轻喜剧的、黑色幽默的，还是生活流的、日常化的。

又一个春节即将过去，这个春节，你“自救”了吗？而下一个春节，纠结继续，神曲之外，会有别的产品吗？