

经典动画重启,到底拍给谁看?

↑《舒克贝塔》剧照。

→《我为歌狂之旋律重启》的主角叶峰(左)、楚天歌(右),曾经是万千少女的梦。

1 为什么重启?

A. IP仍适应现代语境

1989年,改编自郑渊洁小说《舒克贝塔历险记》的动画片《舒克和贝塔》第一次与观众见面,为80后、90后塑造了最初的童话世界。而近十年,随着国产动画市场扩大,陆续有不少人找郑渊洁之子,皮皮鲁总动员公司的CEO郑亚旗求购《舒克贝塔历险记》的翻拍授权;与此同时,郑渊洁的其他作品同样“门庭若市”。

“《皮皮鲁总动员》(包含《舒克贝塔历险记》)这个IP老郑写了四十多年,持续的销售证明内容的含金量和价值是非常高的。”郑亚旗坦言。时隔多年,内容与价值观能否继续贴合当下时代,是经典IP重启的首要考量因素。其中童话类、校园类、热血向、少女向等较易符合时代发展的动画,更适合重启或推出续作,例如近期上映的电影《数码宝贝》便延续了二十年前的第一季故事,拿掉时代背

景,其故事仍然吸引着当下的年轻朋友。长年从事动画制作的X先生(化名)表示,虽然二十几年前的观众们如今已成为家长,社会环境、年轻审美、流行文化等等也都在随着时代变化,但不同时代的年轻人对青春、热血、友情的精神需求,无论科技、市场如何进步,都是永远不会改变的,“很多经典故事可能不太符合现在时代,但偏热血、青春、美好、校园、冒险的题材,即便再过二十年,还是会有年轻人喜欢看。这需要制作方在重启前做判断。”

B. 制作开发风险低

经典动画IP拥有稳固且大量的粉丝基础,可以提升投资方和平台方的信心,保证能卖得出去;此外,大部分既存的经典动画的形象、故事、价值观等,也在一定程度上降低了对原创力的要求。X先生坦言,如果对IP和原创进行选择,其中IP经过调研,粉丝群还在,内容底子也好,制作团队当然首选重新迭代。当下市场中不乏很多很火的原创动画,但其中也有大量投掷重金却打水漂的作品。“原创真的很难。”

三季计划于明年暑期档上线。《我为歌狂之旋律重启》之后还会有更多相关作品的规划。经典动画的重启,似乎并未如影视IP一样,潮水般跟风式接踵而至。

X先生感慨,许多中国经典动画都是非常厉害的艺术家的参与创作的。如果翻拍,不仅技术上需要更高级,内容上也要有所升级,这样才有可能被大众买单。“经典的东西一定是好的,不然成不了经典。观众觉得新不如旧,还是因为新版让他们产生了很大的落差感。所以如果没有强大的资金和技术支持,有些经典我们认为就没必要简单重置了。如果只是为了套现,失败的概率很高,我们宁可原创新的内容。”

继电影《大圣归来》《哪吒之魔童降世》接连冲向十亿俱乐部,国漫成为影视之后另一资本战场。大量国产动画开始被一线平台青睐,《魔道祖师》《全职高手》等小说纷纷动漫化,动漫圈的“顶级IP”效应正在持续蔓延。而正如金庸、古龙的小说在数十年间经历了无数次翻拍,国漫IP也开始了新一轮“重启”。2019年,郑渊洁的小说《舒克贝塔历险记》在时隔三十年后,推出了为10后、15后小朋友量身定制的新版《舒克贝塔》;2020年,中国首部校园音乐动画《我为歌狂》历经十九年的等待,再度“旋律重启”,与此同时,上映的还有二十年前的经典日漫续作《数码宝贝:最后的进化》……

然而,在“你追的动画终于更新了”的情怀语境下,“新不如旧”似乎也是所有经典必然面临的舆论定数。《舒克贝塔》《数码宝贝》等作品都曾遭遇“形象颠覆”“迎合潮流”等质疑。动漫重启之路,究竟好不好走?

2 重启=毁童年?

A. 老粉丝还是新朋友,先想好给谁拍

郑亚旗在计划制作《舒克贝塔》前就知道,这部片子是拍给当下的小朋友。因此他放弃了二维平面画风,在上百张形象草稿中,选择了老粉可能觉得奇怪,但现在小朋友接受程度最高的三维设计。事实上,新舒克贝塔第一次亮相时,也确实遭受到80后、90后的吐槽。“但你能看到现在国际上的儿童动画片,基本上火的,95%都是3D。这是全球小朋友统一能接受的。”

同样遭受到“毁童年”质疑的还有《新大头儿子和小头爸爸》。2014年至2018年,新版《大头儿子和小头爸爸》接连推出三部电影,在成人世界的豆瓣平均分不足5,影评中充斥着“毁童年”、“色彩和故事情节奇怪”、“3D病人膏肓”等失望;然而该片票房却持续走高,从4000万到破1.5亿,在小朋友的世界成为流行话题。

“我认为如果一个国产动画片在票房上相对成功,其实就不叫毁童年,因为它就是拍给现在的小孩看的。”在郑亚旗看来,真正的“毁童年”,其实是制作方没有想好自己拍给谁看,只是一味地把以前的东西拿过来翻拍。

而近日在哔哩哔哩热播的动画《我为歌狂之旋律重启》则很明确,其首先是面向老粉丝,即曾经的80后、90后。因此团队在筹备初期,便耗费大量功夫集结十九年前的制作、美术、配音原班班底参与开发,并邀请老粉丝开展座谈会,听取他们对新版的建议。而成片中主角的校园环境、校服等也并没有颠覆式的翻新,而是在十九年前的美术设定上进行升级。

在X先生看来,国产动画市场发展迅速,年轻人可选择的动漫也越来越多,一个经典IP很难通过迎合当下时代,就吸引新观众来看,“如果老粉丝都不买单,这个东西你更加不要指望出圈。”

B. 内容不偏离原作,和当下时代结合

郑亚旗透露,动画片《舒克和贝塔》在影视化时,实际上对原著进行了一些改动,“老郑签完作者协议之后,其实就不太参与这件事了,所以当年有些剧情违背了他的核心价值观,他是不太满意的。比如台词里直接强调学习成绩好就是好。”而重启IP,郑亚旗首要做的便是“推翻”,让新内容尽可能接近原著。《舒克贝塔》更着重描写了舒克的理智、贝塔的鲁莽;在台词创作上,助人为乐、正义感、想象力、好奇心等郑渊洁真正的核心精神,也代替了对学习的过度强调。

但正如安徒生的童话《白雪皇后》被翻拍成《冰雪奇缘》时,角色、内容均与前作没有太多关联,但却获得空前成功,在X先生看来,无论是翻新还是续作,最重要的是如何把故事讲好,“国民IP未必会带来相对应的收益,尤其是原版动画地位非常高的,如果你再只是简单去翻拍另一部,没什么新的创作,风险会很大。”

3 哪种经典国漫适合重启

X先生曾参与IP重启工作,在他看来,所有经典IP其实都可以翻拍,只要具备足够的能力。但就目前的动画市场而言,优秀编剧的缺失,特效技术的亟待完善,让不少IP重启都存在极大风险。许多经典动画都具备强大的粉丝基础,以及不落后于时代的优质故事,但依照目前动画生产力,很难有公司能将其做得比老版更好。

据悉,《舒克贝塔》第二季刚刚收官,第