

动漫扮演者与他们的二次元梦

本报记者 师文静

大世界,这是多么酷的事情。大众眼中这就是「劳民伤财」的娱乐,而在喜爱者眼中,却是基于梦想的一种追求,让虚幻世界里的人物出现在现实。近年来,Cosplay(动漫扮演)活动遍布各地,成为物质生活丰富以后,年轻人广泛参与的新兴文化娱乐方式。在

>> 痴迷动漫到变身Coser需要几个步骤

“阿酱”是一个化名,也是一个艺名。使用这个名字的小伙子,在现实生活中是某高校的研究生,而在Cosplay群体中,大家都叫他“阿酱”,这个群体中绝大多数人不会亮出真名和身份,大家都以艺名而存在和互动。

阿酱进入二次元的世界已多年,经历了三个阶段。最开始,他沉迷于动画片,尤其是日漫,通过动画片来结交朋友,找到了生命的信条——“人生是自己主宰的”(《火影忍者》的一条“忍道”)。随后,阿酱开始宅,看更多动画片,花钱买动漫手办,逛漫展,疯狂地搜集二次元周边,开始研究Cosplay作品,对二次元的兴趣已经渗透到阿酱的三次元生活。第三个阶段,则是勇敢地迈出一大步,做一个Coser(动漫扮演者)。参加学校社团,把自己武装成喜欢的角色,如《火影忍者》中的漩涡鸣人,也与同好一起将故事搬上舞台,让二次元中的人物在自己身上再活一次。

与阿酱不愿意透露真实姓名不同,艺名为“玄武”和“飞火”的两个大男孩则不太在乎别人知晓其真实身份。玄武毕业后做销售工作,而飞火则是央行济南分行的一名职员,他们都在工作后延续了学生时期的爱好,将8小时之外的个人时间全部投入到动漫扮演活动中。五六年前,还是高中生的玄武就非常喜欢动漫,假期逛漫展时,他被在省科技馆

举行的齐鲁国际动漫艺术展上的一场Cosplay演出震撼,而陷入其中,开始学习表演,学习道具制作,学习舞台演出编排,一发而不可收。

飞火的工作需要他非常理性的一面,但本质上他是一个浪漫又充满幻想的人。“小朋友在看超级英雄时,会去模仿,去想象自己就是英雄。其实,Coser大概就是这样,想法很小孩,有点幼稚。就好像那个一直做着英雄梦的孩子长大了,梦却没有醒来,他变成了二次元的深度爱好者,仅是想象已无法满足他们,他们要去扮演角色。”飞火说,他现在在看《三生三世十里桃花》这样的仙侠剧,都会幻想如果自己是男主,身怀幻

术,功力盖世还一身正气该多好。

他们只是庞大的Cosplay群体中的一员。这个群体与整个动漫产业紧密联系在一起,在动画、漫画、游戏、小说组成的二维平面虚拟世界(二次元)中,他们遇到自己喜爱的故事和人物,然后再购买道具、饰品和服装,成为动漫扮演者。目前,山东省人数在两位数的Cosplay活跃团队有几百支,比如原画车间、冷牙印、十三区动漫社、山师集英、玄天飞火等,此外还有宅舞、单双人、动漫轻度爱好者等,比较多元。因涉及到服装、化妆、摄影、道具、漫展比赛、商业活动等各周边服务和需求,Cosplay在省内外各大城市已形成了一个产业,不少人从其中掘金。

2016年齐鲁动漫展,Cosers们聚在一起。

>> 做二次元梦耗时又耗力

多年来,在济南Cosplay圈里潜混不同社团的玄武和飞火,已不满足于做单纯的跟团Coser,去年两个人招募了一个有公司职员、大学生等人在内的近百人的团队,排演了游戏《剑侠情缘3》的同名剧,竟然代表山东赛区获得了圈内最有影响力的全国大赛2017ChinaJoy Cosplay嘉年华全国总决赛的“最佳剧情奖”和专项大奖,在圈内引起不小的轰动。每年这个比赛,哪个团要是能在几百支队伍中脱颖而出,进而在全国成千上万支队伍中夺取名次,可谓意义非凡,是实力的象征。

动漫扮演在外人看起来挺有趣,获奖了也挺风光。大家都认为不就是各种玩吗?不过对Coser们来说,这个爱好太烧钱又耗时间。“‘台上一分钟,台下十年功’,描述的是演员,也非常适合我们。你想比别人演得好,就要投入比别人更多的时间和金钱。”而为了让舞台剧有气势,他们招募了一个百人团队,同时对剧本进行了扩充,让出场人物增多,近百人在舞台上穿梭表演,整个人员配置已经不亚于一场大型历史话剧。

飞火算了一笔账,他获奖的剧长25分钟,从剧本到搬上舞台,排练了有半年多,每个成员的每个周末都搭在这部剧上;因为是古代武侠题材,每个成员买道具、服装及参加演出的住宿和路费等的投入在3000-4000元,近百人参演这部舞台剧总耗资能有30多万,都是大家自掏腰包。最终挣得的奖金是3万多元。“除了团里的大学,我们已工作的人,每年都在有动漫大赛的时候,集体请假参加比赛,平常下了班就忙这个,雷打不动。”飞火说,有的社团成员因演出请假还被扣双倍的工资,但大家就是想做成这件事情。

作为一个社团要经常出作品,才能保持新鲜感。而二次元作品更新得很快,前年流行扮演《大圣归来》,去年就得追赶《大鱼海棠》,今年又是《大护法》,而游戏作品则更多,要想赶时髦玩Cosplay,玩家投入的财力和精力则更多。

另一社团负责人魏兴华说,当下的社团基本上没有通过动漫扮演来挣钱的,Cosplay还是一个非常小的圈子,属于亚文化范畴,还不能成为主流文化。

“我们不会积极主动去挣钱,但若有公司来约路演,正好社员又有时间,可以去挣一些道具的本钱。但是大多数情况,我们还是跟玩游戏一样,需要自己花大钱去买装备和服装,还要购买周边产品,至少要花得起去全国各大动漫展的路费。”

长相清新的丽莎则是将兴趣转化成职业的为数不多的人。她也是Coser,但不入团,不参加演出,不编排剧目,她是平面动漫角色扮演者,只是在某些非常火爆的角色上下功夫,与同行比拼谁扮得惟妙惟肖,谁在气质上更与角色神似。如最近大火的游戏《王者荣耀》,社团会出剧,而丽莎只需要扮演不同“皮肤”的大乔、小乔就会在网上引来很多关注和诸多追随者。

去年,在济南大学电气与自动化专业毕业时,丽莎已是人气Coser,本来可以去编程的,但她选择开了一家二次元摄影工作室,给彩绘动漫摄影的人提供服务,让大家拍出想要的动漫风格的照片。一年多来,因为干得还不错,家人也不再担心她不找工作的事情。

>> 环境变好,玩二次元从尴尬到自信

参加过多个社团的玄武,能明显地感受到这个圈子的随机性,有的爱好者说要排一部《大鱼海棠》的剧,那么喜欢这个作品的Coser就能瞬间组成一个新团,而很多带团者在毕业、结婚或生子后就迅速解散了团,Coser再流向其他地方。“真是纯粹的爱使然,没人会把这当做职业,所以社团也不会有多强的黏性,能把大家拢在一起的也只有对某一类作品的热爱。”

在几年前,Cosplay群体还是不被理解的一群人,总被投以怪异甚至恶意的目光,而当下因为人们见得多了,

Coser盛装打扮满街跑也不会被认为是“精神有问题”,更多被投以好奇和赞许的目光,大家也知道这就是一群“发烧友”而已。其实,这群人的特征大多都很宅,只有在动漫节的时候才出来“发发疯”。玄武说,说到底,我们这群Coser还是都有点“中二”病的,充满表演欲,看到好作品就手痒,但这个过程既满足了自己的喜好,也多少能锻炼自己。“比如,《剑侠情缘3》的Cosplay剧,有一个以唐代安史之乱为背景的快意恩仇的武侠江湖,无论是在里面演侠士、刺客还是各武林高手,其实大家都在将一个角色从无到有的创作过程中学到了很多,锻炼了自己。”飞火说,有个高中生团员的妈妈看了他们的剧之后,给他发短信表示感谢。“如果自己的孩子真的是为爱好付出,喜欢在舞台上演出,不怕苦,不怕受伤,而不是玩出网瘾,成为怪咖,家长都是理解和支持的。”

不过,他们更大的成就感则来源于获得圈内甚至行家的认可。飞火说,比赛中,有个话剧导演看到他们的剧,表示很惊讶,一群业余的爱好者,能排演出一部故事反转再反转,人物庞杂又脉络清晰的大戏,着实让人吃惊。

进入了Cosplay圈,还能交到有相同爱好的朋友。不少动漫社团是线上社团,

而线下固定活动除了角色扮演还有茶会、密室逃脱,真正形成一个有认同感的群体。丽莎虽然是“单打独斗”,但她的同好都可以通过网络进行交流,一个角色怎么扮演好,大家都有不同的意见,在互动中满足了社交。

在不理解的人的眼中,沉迷于二次元,是一种逃避现实的选择。而每年动漫展也不排除有人拿Cosplay做噱头,做一些低俗、博眼球的事情,让大众对这个爱好群体戴着有色眼镜来审视。外界对于这个圈子的评价也有不同的声音。但真正接触到这个群体,会发现他们虽然热爱二次元,但都很接地气。

阿酱说,热爱二次元,不是一种逃避,而是自己的一种主动选择。“现实中无法说出的话,可以与同样爱好二次元的的朋友倾诉,说不定烦恼就解决了。”因是二次元的深度爱好者,也会对动漫作品的好坏有自己的判断。他喜欢积极的正能量爆棚的作品,比如一些经典的日漫和美漫,“喜欢二次元会被认为是成瘾,甚至被认为与其他亚文化群体一样带有负面、悲观情绪,这群人在生活中受到挫折进而寻求心理补偿。其实这都是想得太多了。它其实就是一个爱好,绝大多数是能分清二次元与三次元生活的,而且我们在三次元社会正常生活、交朋友。”

济南Coser丽莎的平面作品。