

22分钟无声定格乱世侠义

《风雨廊桥》突破国漫常规

继《全职高手》《罗小黑战记》《大护法》《大理寺日志》等优秀国漫作品接连出现后,又有一部定格动画《风雨廊桥》默默上线。这部片子仅有22分钟,用黑白、默剧的表现风格展现了一个垂暮之年老侠客的侠义情,获得了大量动画爱好者的好评。这种有些“老派”的表现手法和粗粝的画风,在目前确实不算国漫主流,但从观众口碑上看,它匠心独具,在2020年的国产网络动画中堪称一部佳片。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 宋说

22分钟黑白默片 江湖侠义的觉醒

《风雨廊桥》的故事避开对“大唐盛世”的描摹,选择以唐末为背景,在“人吃人”的乱世中,讲述一位老侠客的侠义觉醒。此片从头到尾没有一句台词,黑白色调的破败感和光影效果营造氛围,饿殍遍野,蝇虫乱飞,在开头便体现出民不聊生的凄凉。

整个故事只有四位人物:小女孩、年迈的老者、军官、强盗,分别代表着战火四起的时代中不同利益群体。老者是侠客,身逢乱世心中的斗志也消磨殆尽,但却因为一个女孩要被生吃,瞬间本能地挺身而出,在廊桥中与军官和强盗搏

斗,逐渐激起了心中沉睡的侠肝义胆。军官属最上层,面目可憎且行为贪婪残暴,从女孩手中夺走了烧饼,却恶狠狠地扔在地上踩碎,反而要生吃小女孩的手。相关角色为了在乱世中生存变成了吃人的野兽,视人命如草芥,反映出唐末分裂的黑暗统治背景。

其中代表穷苦百姓的女孩最耐人寻味。老侠客倚树熟睡,饥饿难耐的小女孩乘机偷走他怀中的半块烧饼,但在离开时留下了自己的拨浪鼓作为交换,此时女孩看起来尚有一丝善良纯真的本性,但在片尾处却展现了人性不堪面的反转。

短短22分钟的篇幅,笼罩在黑白默片的致郁感中,在桥上三人打斗的站位镜头也颇有黑泽明电影的气质,国泰民安的牌子被老侠客一脚踏过的镜头十分讽刺,是保住自己性命还是秉持心中的侠义精神,老侠客选择的过程漫长而悲壮,最终刀鞘落地,闭眼、穿鞋、极速奔跑的动作一气呵成。

反转向的暗黑结局更是整部片子的高妙之处。老侠客殊死搏斗,活下来的女孩没有接过寓意“真”的拨浪鼓,而是狼吞虎咽地吃着老侠客怀中的半块饼,看起来冷血无情,但又确实为生存所迫。

1秒12帧定格制作 创作者的坚守

定格动画耗时长、成本高、过程琐碎繁复,其高难度不言而喻,在惜时如金的影视制作中,选择传统定格可以说是费力不讨好。《风雨廊桥》不仅选择了定格,还在定格中追求武侠的打斗,更为不易。幕后采访中,制作人员苦笑,“碰上需要频繁移动人偶的打斗戏,一天下来只能拍上5秒的内容,最怕导演说重拍一遍。”

这一帧帧的拼接,饱含着创作者的匠心,定格动画比2D、3D动画中多的一份“呼吸感”,令导演柳迪深深着迷。在巧妙的剧情之外,每一个场景及人物表情、着装的细节,都被刻画得栩栩如生。胸口伴着呼吸的起伏,头发、胡子随着动作的轻微运动,以及行云流水的打斗场面,有

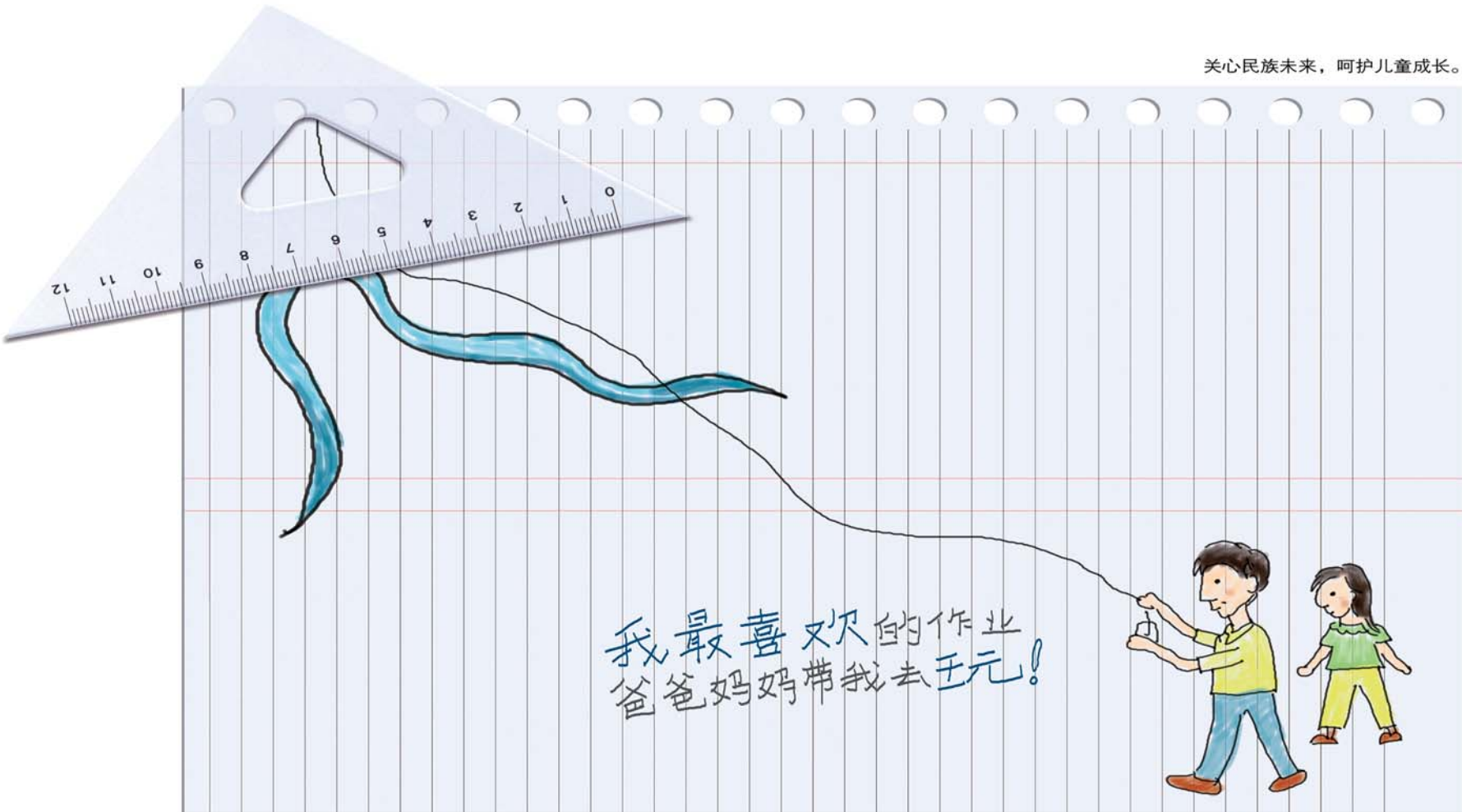
种数字动画抽帧处理的错觉。柳迪说,“为了控制平衡的卡顿感,我们采用一拍二帧速率。速度较快的镜头也会采用一拍一,可以展现更多动作细节。”

道具制作也力求保真和细腻感,老侠客那把残损的唐刀采用真钢材制作,重要场景“廊桥”的制作还原唐代的建筑力学结构,只搭建工作就用了两个月的时间,四个人物的表情面具各有十几种可切换,在特写镜头中细腻展现了人物的内心活动。短短22分钟的剧情凌厉不拖沓,融入匠心的动作设计和细节思考,观众体验爽爆,确实对得起8.9分的高分。

但《风雨廊桥》艺术感的表现手法和粗砺的人物形象成了一把

双刃剑,在口碑爆棚的同时,商业价值却在缩水。柳迪回忆,曾有投资人直言不讳地问,这部动画能通过什么方式去盈利?他被问蒙了,总结出的盈利模式他发现都不可行。

幸好他碰到了制作方好传动画。定格拍摄手法也不是好传动画的首次尝试,在今年被称作“国漫之光”的《大理寺日志》中,片尾之后一分钟的科普小剧场竟然成了观众眼中最大的惊喜,每次到了小剧场都会刷出满屏的“正片开始”弹幕。这次《风雨廊桥》是好传动画出品的又一力作,制作的同时他们和导演柳迪也想到了盈利几乎不可能,但还是决定“为了定格动画拼一把”。

关心民族未来, 呵护儿童成长。