

新世纪台湾电影产业

——台湾动画电影的创作

摘要：新世纪台湾电影创作由 21 世纪之后台湾电影创作出现了新的转变，同样台湾动画电影的创作也在时代之下开始改变出现一些新的特点，从电影的类型、内容、以及形式上均有所体现，在台湾动画电影创作的发展变化下看其新时代下的新特点。

关键词：台湾电影 动画电影 新世纪 电影产业

一、中国传统文化的内核

张英进在论台湾电影时在谈台湾电影的创作时提到新世纪的台湾电影再由悲情转向温情，这种评价也适用于台湾的动画电影创作，整个创作环境的改变使得动画电影也呈现出这种变化。

早期台湾动画电影的创作在内容上以传统中国文学内容改编，改编自经典名著以及传统故事，例如《三国演义》《武圣关公》《后裔》等，大部分影片表现的内容和思想为中国传统文化，且因为技术限制拍摄手法上中规中规没有大的变化，制作大部分粗糙，拍摄的影片也较少。

在进入新世纪技术发展的条件下以及台湾电影产业的变化下，动画电影的创作在数量上有所改观同时在类型上开始多元化，开始新的尝试发掘电影的表现力。在类型方面出现新的倾向：一是对于之前动画电影的传统类型的继承，继续制作以中国传统文化，传统思想的创作以及融入伦理教化的动画电影。例如 00 年之初的《老子说》展现传统的道家思想；《蝴蝶梦：梁山伯与祝英台》以文学作品改编为动画讲述爱情两人的爱情故事；以及 10 年的《樱时》在内容上和形式上均有创新，但仍然展现传统文化在现代化的侵蚀之下人们逐渐迷失，抛弃神明，在充满魑魅魍魉的世界中生存，心中的信仰逐渐遗失，神明遗弃人类成为记忆，时代带走他们的同时，人们自己也丢弃了自己，以孩子的视角展现时代的变化。二是奇幻元素的加入。在台湾的电影创作中并不少见，同《消失的情人节》一样，在动画电影的创作中大量的影片赋予动画奇幻色彩，符合动画的受众定位同时因为奇幻色彩在表现一些特殊情节上具有优势，大多影片在奇幻中折射对于社会的思考与反思，传达作者观念。例如 98 年的《魔法阿妈》同样将传统的道

德观，亲情置于背景中元节下祖孙二人发生的故事中加以特殊的奇幻色彩，而仍然是表现正统的思想内核。表现对于社会以及社会中个人的作品也有《樱时》《微笑的鱼》《视线之外》等。

二、人物形象的多元化

在内容上，与新世纪台湾电影制作从“悲情”走向“温情”的道路相同，台湾动画电影在创作上也基本走“温情”路线。同时人物塑造注重人物的变化，《魔法阿妈》中豆豆在前期的抗拒到阿妈家两人之间存在隔阂到后期逐渐接受接近，豆豆处于各种事件创造的运动之下，使得人物处于动态的变化中，阿妈在与孙子相处的生活经历中，从开始的不敢接受照顾小孩的任务到主动承担，情感的变化蕴含在故事的发展中；同时其他人物也有这种变化，豆豆妈因豆豆爸爸车祸而决定去看望，一方向另一方的主动靠近，本身即是一个运动，虽然省去了过程显得僵硬缺乏信服，最终仍以和好为结局；故事中的众鬼同样也有变化的存在，都是找寻情感的过程，使得整部影片的人物塑造真实可信。07 年杨德昌未完成的创作《追风》中，在前 10 分钟男孩内向的性格和女孩的大方外向就在声音动作等细节处塑造了出来；同样《视线之外》直接以温情的风格讲述故事，转换之前常规影片讲述盲人在社会中的艰难生存，以明亮的风格讲述盲女世界中奇妙温馨的世界，人物的特殊性以温情的表现方式展现。同样的影片还有《光之塔》讲述亲情，爱的沉默无言与爱的无私轮回。《微笑的鱼》把社会中个人的孤独，不自由以梦幻的方式展现，主人公梦见自己童年的记忆，而越长大却越是逐渐淡忘，身处无法逃脱以及隔绝交流的“鱼缸”中，丢失了记忆的“鱼”，醒来选择找寻美好重拾记忆，压抑中透露着温情。而同样在注重温情之下，最近台湾动画电影在内容的创作上有了新的倾向，开始关注人类与环境保护的问题。20 年的环保题材影片《鱼生》关注海洋生物的生存问题；《蜉蝣之岛》等关注人类与环境和自然关系，在主题上与日本和宫崎骏的动画电影相似，而在创作方式上仍然有自己的特点。

三、形式上的静与动

在 21 世纪之后的影片在形式上有所注重，把动画电影作为普通电影来看，同样具有内容和形式两个方面，在此前的动画电影中由于技术的限制对于影片形式的探索相对单一，讲故事成为主要看中的部分。因此进入新世纪台湾动画电影

技术的进步使得开始了在形式上的完善与发展。在新世纪初期,《蝴蝶梦:梁山伯与祝英台》中,形式上的注重已经初步体现,色彩的对比使用,私塾学堂中两人服装的蓝色和背景烛光的黄色结合传达两人逐渐接近开始接近彼此的过程,也表现两人的心理状态;靠窗夜读时,窗外夜色与黑色的竹林,以及窗内的黄色烛光,有“虫声窗夜外,书册夜深灯”之景的视觉呈现。同样在房间内祝英台端坐于桌前,后边烛光打亮,人物处于剪影的状态,同时以房间外的圆形框景将人物框于其中,其外为夜色与竹林,讲究构图和色彩的艺术美感,创造出一幅传统中国意境美,方圆之下的和谐美感。而在杨德昌的《追风》前 10 分钟里,他使用了自己拍摄常规影片一贯的手法,固定静止的长镜头以及大量的全景使用,前 10 分钟便有一个 8 分钟的长镜头,人声和自然音响大量使用以及重叠堆砌,台词的日常性等使镜头中动与静和谐的变动。尽管是动画电影也符合他的理性风格以及纪实美学。

近几年的台湾的动画电影中,19 年的《当一个人》以社会边缘人为题材,展现时代的变迁对小人物生活的改变,讲述他们的无力与孤单,最终重新发现日常中的美好;《看无风景》在对哀伤情绪的真挚描绘下,讲述关于亲情和解的故事等,整体的风格,内容变化不大。动画电影的发展在电影的制作方面 18 年之后动画长片较少,大量的动画电影制作以短片为主,并且开始 3D 建模等新的技术手段来创作电影,在适应大环境状况下寻求新的发展以获得动画电影的一席之地。