

《刺痛我》中的张小军(右)与好哥们大洪在面对生活的种种无奈与“刁难”时,最终没有赢得胜利。

接通导演刘健的电话,听筒里传出一声“你好”,声音不似一个43岁的熟男,反倒像一个刚毕业的大学生,令人想起刘健动画长片处女作《刺痛我》的男主角张小军——上月12日,由当代艺术家刘健自编自导自画、时长近74分钟的《刺痛我》通过网络播出,片中善良而窝囊的张小军正是刘健亲自担纲配音。此前两年,这部成本70万元的动画片已在法国、比利时、葡萄牙、意大利等多个欧洲动画节上捧获大奖,并获得国内众多发烧友追捧。下一步,刘健将沿着《刺痛我》创立的“刘氏风格”,继续打造他的第二部动画长片《大学城》。

刘健

【奖项】

2008年《刺痛我》刚开始制作不久,刘健在东京国际动画节上展示了《刺痛我》的三分钟片花,立刻引起了荷兰国际动画电影节主席的关注,当年便邀请他担任动画节评委。次年,制作完成的《刺痛我》在第13届荷兰国际动画电影节首映,自此也拉开了这部独立动画的“荣誉之旅”。其后两年,《刺痛我》先后获得意大利城堡动画电影节、韩国首尔数字电影节的大奖,并入围比利时布鲁塞尔国际动画电影节、法国昂西国际动画电影节等众多动画界大奖的主竞赛单元。

本版采写
新京报记者 牛萌

历时三年,画家动手包办动画长片;多项大奖,难解成本回收难题 为了生存,让现实《刺痛我》

画《大腕》,不如自有部自己的

出生于1969年的刘健毕业于南京艺术学院,虽然学的是中国画,但上世纪90年代初毕业后,刘健迷上了当代艺术,他写过小说、玩过乐队,做过商业艺术设计,还曾为电影《大腕》《像鸡毛一样飞》担纲动画制作。2005年,刘健和上海文广集团合作了一部系列电视动画片《虫虫》,这次经历促使他决定制作一部属于自己的动画片,“电视动画片缺乏盈利模式,而我想做一个更纯粹的作品。”

刘健十年前写过的一部小说《刺痛我》,讲述了一个刚毕业的大学生社会上艰辛闯荡,决定回老家种地,却无意中卷入一场钱权交易。刘健决定采用这个故事框架,不过为了更贴近当下,他把故事时间背景设置在了2008年金融危机之后,并沿用小说名《刺痛我》,“至于为什么叫《刺痛我》,相信看过片子之后,就会理解其中的含义。”

我来画,起码省了200万

2007年,刘健创立了自己的工作室“乐无边动画”,工作室的第一个项目就是《刺痛我》。为了筹措70万的制作费用,刘健卖掉了一套房子,还向家人借了钱,因为所有经费都是自掏腰包,不少艺术圈内的好友戏称刘健是“自己投资自己”,就在那年年底,刘健正式开始了《刺痛我》的制作。

第一次做动画,很多方面的经验都不足,原画、设计稿得从

零开始,但刘健心里坚持两个原则:“说一个好故事很重要,怎么把故事说好也很重要”。在画风设计上,刘健没有偏向于自己最熟悉的中国画风格,而采用了一种在中国本土不多见的新锐画风,“在线条和场景上能看出中国画的影子,但我这几年都在做当代艺术,《刺痛我》的画风更多地来自于那里。”

但经过一段时间的磨合后,他发现团队作业的效果达不到自己的要求,“因为画风无法统一,这样的独立制作,不适合工业化生产,后来我决定自己一个人制作。”由此,刘健一人包揽了导演、编剧、原画、动画、剪辑、人物设定等所有的关键流程,制作进度大大延迟,整部动画片的完成最终耗了三年时间,“这样也好,毕竟我不用付自己的工资,假如用团队来做,可能200万都不够。”

论配音,我是其中最差那个

《刺痛我》涉及张小军、好哥们大洪、超市老板、警察、工厂厂长等形形色色的人物群像,最初刘健请了专业的配音演员来为角色配音,但听完刘健总觉得不贴合影片和人物的气质。最后他想出一个“歪招”,找自己的圈中好友,“我就告诉他们,你平时生活里怎么说话,在这里就怎么说话。”最后,大洪由画家何烈波配音,出租车司机由画家曾红宇配音,而男主角张小军的配音迟迟找不到合适的,最后只好由他自己硬着头皮上,刘健笑称:“我感

觉自己是配得最不好的一个。”

《刺痛我》的配乐使用了音乐人左小祖咒的三首歌《拿走的云》《黄泉大道》《冤枉》,刘健告诉记者,他从一开始就考虑过《刺痛我》的配乐问题,但挑了很久都没有合适的作品,有一天他无意中在朋友家听到左小祖咒的《庙会之旅》,立刻感觉很“对味”,旋即到北京找左小祖咒,两人一拍即合。

将来,希望我的片子能上映

《刺痛我》的魅力之一是强烈的“接地气”风格,片中折射的金融危机、大学生找不到工作、钱权交易、工程招标黑幕等现实令人心悸。刘健表示,片中张小军救下被撞的老太反被家属诬陷,以及没有暂住证而被警察殴打拘留的两件事,取材自真实的社会事件,“这些事每天都在发生。”刘健透露阿根廷的一家公司曾发行过《刺痛我》,但商业成绩并不太理想。到现在整个片子的70万投资仅收回来一半左右,“压力倒不算太大,因为我的工作室同时也接一些商业项目。《刺痛我》是一个纯粹的作品,它最有价值之处就是它的真诚,也正是这种真诚感动了观众。”

刘健透露,他的第二部动画长片《大学城》正在制作当中,已经拿到了第一笔独立动画基金,剩下的还是他自掏腰包来完成,“画风会和《刺痛我》一样,但故事风格和调子会有所不同。将来,我当然希望自己的作品能上映,但制作过程中不能想太多,创作必须是纯粹的。”

刘健解疑

片头曲乃儿子创作

《刺痛我》片头的一段钢琴独奏出自刘健9岁儿子的即兴创作,“孩子告诉我,这段音乐说的是一个人在路上迷茫行走,进入一个恐怖的地方,然后懵懂地走出来的样子,这和《刺痛我》的主旨很吻合”,而在一次放映沙龙上,一位好友误以为这段钢琴独奏同样出自左小祖咒之手,“配乐太好了,特别是开头的曲子!”刘健听完没有解释,但心里为儿子的乐感暗自自豪。

这里没有好坏之分

片尾,张小军在警犬的追逐声中,放下一箱子钱,爬上了一处高高的城墙——张小军到底何去何从?超市老板、行贿的包工头、大洪、警察究竟是死是活?刘健表示,他故意设置了这样一个开放式结尾,“因为片中没有纯粹的好人或坏人,每个人的所作所为,都是为了生存,这就是现实。”

酷似左小纯属巧合

刘健在片中绘制的一位在KTV买“摇头丸”的黑社会老大,外貌酷似左小祖咒,对此刘健解释:“这纯粹是一个巧合,我还真不是照着左小祖咒的样子去画的,而且他当时还没留胡子,还没长成现在这样,不过既然大家都认为是以他为蓝本,我也就默认了。”

片中的黑社会老大。

“ 它不具有上海学派的大师范儿,不是中国上千年绘画传统,更没有讲述关于和尚和猴子的故事。完全默默无闻的刘健,带着不露声色却绝不妥协的态度,他的第一部叙事电影《刺痛我》标志着中国动画电影生机勃勃的回归。
——2010年法国《电影手册》6月刊这样描述本片

我认为你和今敏先生用的是同样的调色板。
——2011年摘得以日本已故著名动画导演今敏先生的名义设立的“今敏奖”时,今敏夫人今京子对刘健说。刘健一直很喜欢今敏的作品,他将其视作对自己的一次鼓舞和肯定。