刘毛宁: 以动漫之力传递 真善美

■ 华东周刊 吴慧中/文

刘毛宁把自己的童年生活改编成动画 搬上了大荧幕。他执导的《外婆的蓝色铁皮 柜轮椅》是中国首部原创绘本动画电影《向 着明亮那方》单元故事之一。

作为一个 90 后, 刘毛宁对时间和记忆 特别感兴趣,平时有收集旧书信、旧笔记本 等老物件的习惯。这些东西参杂着别人使用 过的痕迹,不但能够激发他的创作欲望,在 某种程度上也能让创作更加有生命力。

动漫初启蒙

华东周刊:你小时候最喜欢看哪个国产 动画?

刘毛宁:我小时候最喜欢的国产动画电影是《宝莲灯》。有一年,我爸爸从外地给我买了两张光盘,一张光盘是皮克斯的《虫虫危机》,讲的是蚂蚱和蚂蚁的故事,另一个光盘就是《宝莲灯》。那时候,孩子能看的东西本来就很少,我就不停反复看这两张光盘。

华东周刊:你什么时候喜欢上动漫的?

刘毛宁:小时候我有个朋友,我们俩时常在一块画画。我画蚂蚁,他画大象,画它们打架,给它们编故事。我喜欢画画,也喜欢给画里的角色编故事。我就是从这个时候开始喜欢上动漫的。

华东周刊:在大学毕业后不到四年的时间里,你凭借《我和吸铁石和一个死去朋友》入围了有"动画界奥斯卡"之称的法国昂西国际动画节,参与了国产独立动画院线电影的制作,还接到了"国产动画之光"上美影制片厂的短片邀约。作为一名中国新生代独立动画导演,造就这些成绩的原因,是天赋、努力还是还怎么

刘毛宁:从毕业到现在创作的这几部动画都有一个核心基础,就是我时常在思考自己与家乡的关系,与亲人之间的关系,甚至跟朋友之间的关系。我会思考,为什么我是现在的我?是什么事情造就了我?是什么让我形成了现在的性格?

这些思考让我有很强的表达欲望,想要 诉说一些很难具象化的东西。我会把这些表 达放在创作里,它们是支撑作品的根基。努 力、机会与思考是密不可分的,是相互交织 的。有了机会,恰好这一段我刚好有表达,这 个机会就能被抓住。

华东周刊:什么时间或者什么事情会激 发你的创作灵感?

刘毛宁:不要以为有了特定的环境、人物与事件,灵感就会来了。灵感是一个很不确定的东西,甚至是很无序、没有逻辑的。我记得有一天下午,天还没有黑,我没什么事情能做的,百无聊赖地躺在床上拿着遥控器对着电视机换台,也没有什么要看的,就这样度过了一下午。到现在我还清晰记得,那天我头顶上的电扇一直吱吱地转着。

灵感的产生需要一些缝隙,让灵感进来。这些缝隙可能是在发呆的时候,在无聊的时候,甚至在没有目的地做事情的时候产生的。有时候发发呆,有时候无聊一会,有时候做一些没有用的东西,可能会为灵感营造生长土壤。

华东周刊:从有创意、落笔创作到反复 修改,对你来说整个创作过程最艰难与最享 受的部分是什么?

刘毛宁:整个创作过程都很艰难。从开始做项目或者创作,我会担心做不好,战战兢兢,一路都会很紧张,怕项目做出来不如我想象中那么好,或者没办法准确表达自己的想法。

最享受的时刻就是我做完的那一刻,我的作品变成了一个完整的生命。之后它要怎么发展就由它去,我再也不用担心了,这一刻是最满足的。

华东周刊:在你设计的所有角色中,你 最喜欢哪一个?为什么?

刘毛宁:我最喜欢的角色是《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》动画电影中的"妈妈"。这个"妈妈"的形象和我妈妈在气质上很接近。

童年那些事

华东周刊:《我和吸铁石和一个死去的朋友》《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》《乡村巴士带走了那人和神仙》,这三个代表作的主题都在描述你的家乡,叙说你的童年故事。即使到了大城市,你仍旧对故乡生活魂牵梦萦,甚至成为你创作的主要素材,这是为什么?

刘毛宁:我现在做的几个短片主要题材来源于我自己的乡村童年生活。我在做这个

阶段找到了一些创作表达方式,找到了美学想要探索的地方,这个地方作为故事的发生地也好,作为情感思考的寄放也好,都可以寄存在乡村的大环境和大主题里,成为我这个阶段想尝试的内核。这是我为什么用乡村作为题材的一个原因,之后也会尝试其他素材来源去创作。

※人物名片

(导演)。

港赏"等。

华东周刊:童年在你的生命里扮演怎样的角色?

刘毛宁:我在人世间经历了20多年,童年只是这段岁月中很小的一部分。我的童年是一个很完整的经历,如果我现在问题找不到解决办法,我会把自己放回到那个时间段去思考,回忆我当时是什么样子的,是什么性格影响到了现在的我。换言之,我有一个逃离的地方,逃离到童年去思考我现在的关系。

举个例子,我和朋友相处时经常会产生 很强烈的愧疚感,我不知道愧疚感怎么一下 子窜进脑子里的,完全不受控制。我在想为什么我是这样的性格,便想到了小时候我偷了外婆的钱。偷完钱后,我没有和外婆坦白认错,最后外婆去世了,这个事情成为我跟她之间的秘密,这是我最早产生愧疚感的一个重要节点。

上榜 2022 年第二届中国青年动漫家成长计划。

刘毛宁,无花果动画工作室创始人,动画导演。

代表作:动画《我和吸铁石和一个死去的朋友》《乡村巴士带走了

相关荣誉:韩国富川国际动画节毕业作品竞赛单元特别优秀奖、

那人和神仙》(导演)、《向着明亮那方》之《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》

首届东布洲国际动画展暨第八届中国独立动画电影论坛"论坛大

奖"、第六届重庆青年影展最佳动画短片、第十二届厦门国际动漫节

金海豚奖最佳学生动画金奖、日本新千岁空港国际动画节"新千岁空

华东周刊: 你希望通过这些故事传递哪 些关于童年爱与美的讯息?

刘毛宁:首先,作品是疏导我自己情绪的出口。创作是我和他人以及世界交流的方式。我们可能互不认识,但是他人可以通过我的作品产生一种精神联系。我希望别人看到这个故事时,能感觉到自己不孤单,或者能与它产生情感、生活以及其他方面的共鸣。

谈百年动漫

华东周刊:近几年国漫涌现了一些优秀

的爆款作品。这些爆款为什么能成为爆款?

刘毛宁:一部作品能不能成为爆款,这 很难讲。爆款是天时地利人和等各种条件 促成的。我认为,一部作品无论是不是爆 款,前提必须是一个好故事,有优质的创作 表达,并且能制作出好的画面质量,这些是 成为爆款的基础。好作品才有机会成为爆 款

华东周刊:中国动漫产业需要怎样的动

刘毛宁:中国动漫需要多元化产品,风格多元化、故事多元化、表达多元化,让中国动漫更加丰富。

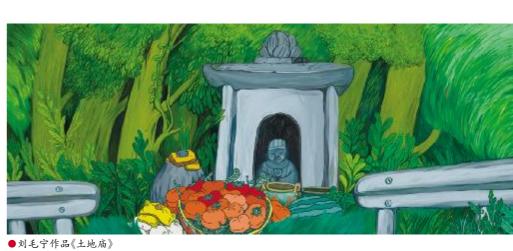
华东周刊:2022 年是中国动画诞生一百周年,作为青年动漫家,对中国动漫你有 怎样的祝福与期待?

刘毛宁:希望我们能够越来越好,能创作出更好的作品,让观众喜欢。

● 刘毛宁作品《向着明亮那方》之《外婆的蓝色铁皮柜轮椅》

●刘毛宁作品《我的奶奶家》