

链滴

13 分钟的高评分国漫 -- 《我和吸铁石和一个死去的朋友》

作者: [huanqj](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1571754393993>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p><code>今年</code> 风头最大的电影，非 <code>《哪吒》</code> 莫属。</p>
<p>前几日在公开的冲奥名单里，<code>《哪吒》</code> 更是成为了中国申请角逐奥斯卡「最外语片奖」的选送影片。</p>
<p>官方盖章的 <code>「国货之光」</code>。</p>
<p>这两年，优秀的国产动画陆陆续续诞生了不少。</p>
<p>人才辈出，藏龙卧虎。</p>
<p>去年，就有一个普通学生的毕业作品，曾经一鸣惊人，入围过「动画界奥斯卡」法国昂西动漫电节。</p>
<p>只是比较「低调」而不为大众所知——</p>
<h4 id="-我和吸铁石和一个死去的朋友-">《我和吸铁石和一个死去的朋友》</h4>
<p>
作者刘毛宁，中国传媒大学动画专业学生，年仅 25 岁。</p>
<p>这部动画短片，是他的童年自传。</p>
<p>故事简单，画风朴实，却让人仿佛看到了自己的童年。

别看它现在有这么好的成绩，其实当初差点连毕设都没赶上。</p>
<h2 id="-----开始">-----开始</h2>
<p>刘毛宁想以自己的父亲和二叔为原型，做一个关于青铜匠人的故事，表现时代背景下城市和乡村差异。</p>
<p>他尝试了好几种美术风格。</p>
<p>先是视觉冲击力极强的大比例构图。

</p>
<p>
这样的画面虽然震撼，但却不利于表达一些细腻的情绪。</p>
<p>故事的主题越来越大，越来越散，让刘毛宁差点忘了自己的初衷。</p>
<p>「我知道我可以把它做出来，但做出来之后我肯定自己会不满意。」</p>
<p>他不是只当作业，而是用创作的心态在做这部作品。</p>
<p>刘毛宁决定换个故事，把精力放在表现乡村和童年上。</p>
<h2 id="于是-他又尝试了另一种画风->于是，他又尝试了另一种画风。</h2>
<p></p>
<p></p>
<p>有点像小学生涂鸦画，似乎过于简约了。</p>
<p>很快又被自己推翻。</p>
<p>第三版，线条和色彩都中和了一下，构图也算中规中矩。</p>
<p></p>
<p></p>
<p>但刘毛宁依然不满意。</p>
<p>换了故事，又改了好几种风格。</p>

<p>简直就是自己给自己当了一回甲方。</p>
<p>眼看还有两个月就要答辩了，刘毛宁才终于找到方向。</p>
<p>这时候，他已经不管能不能做完了，只想专心把它做好。</p>
<p>于是，才有了现在这部《我和吸铁石和一个死去的朋友》。</p>
<p></p>
<p>影片开头，是大片金黄色的麦田。</p>
<p>群鸟飞过的声音，一下子把人的记忆带回了童年的乡下。</p>
<p>小男孩拖着吸铁石在路上走，步伐显得沉重而孤独。</p>
<p>旁白缓缓道来：</p>
<p>「那时候的时间很慢长，好像怎么过也过不完。」</p>
<p>用的不是「漫」，而是「慢」。</p>
<p>童年的时光，就是这样慢慢悠悠，似乎永远望不到尽头。</p>
<p>生活的圈子不大，接触到的人也很少，能回忆起来的，更是寥寥无几。</p>
<h2 id="作者用了照片和动画交叉的方式">作者用了照片和动画交叉的方式</h2>
<p>来讲述自己的童年。</p>
<p>父亲年轻时，是服装设计师。</p>
<p>在北京的一家服装设计公司工作，意气风发。</p>
<p>

最骄傲的，就是在天安门和毛主席的照片合过影。</p>
<p>母亲是个没有什么文化的普通农村妇女。

做的槐花煎饼特别好吃。

那个年代，计划生育抓得严，母亲吃了不少苦。</p>
<p>为了躲避计生委的检查，快要临盆的母亲带着大姐躲到玉米地里。

二姐就这样在玉米地里出生了。</p>
<p>虽然影片中只是一笔带过，但不难想象，这过程有多辛苦。</p>
<p>「后来大姐说，她只记得那天，树上的柿子还是青的，但油菜花已经开了。在玉米地不远处有棵向日葵，向日葵上结满了葵花籽。」</p>
<p>向日葵象征的是「多子多福」。</p>
<p>但在计划生育的背景下，姐弟三个却给家里带来了极大的麻烦。</p>
<p>曾经春风得意的父亲，只能通过抽烟来排解烦恼。

</p>

<p>母亲又躲到了老家伏象山，在那里生下了「我」。</p>
<p>乡下的生活贫瘠而单调。</p>
<p>父母要外出劳作，能陪「我」的只有奶奶。</p>
<p>「从我记事起，奶奶就很老了。」

</p>
<p>这张照片应该是很早以前的了，作者画出来的奶奶，看起来还要更加沧桑一些。</p>
<p>「那个时候，我不愿意跟她在一块。」</p>
<p>小时候不懂事，总是向往新鲜、好玩的事物。</p>
<p>跟老人一起待久了，难免会无聊沉闷，甚至会莫名地感到嫌弃。</p>
<p>奶奶不明白这一点，老觉得自己身上有虱子，孩子才不愿意接近她。</p>
<p>「直到最后被送进火炉的时候，也没有找到那虱子。」</p>
<p>祖孙俩不曾亲近，这是奶奶的遗憾，也成了作者的心结。</p>
<p>奶奶过世了，「我却时常想起她」。</p>
<h2 id="上学之后">上学之后</h2>
<p>「我」终于有了第一个玩伴——小明。</p>
<p>「他家是镇上最大的废品收购站，里面能淘到任何你想要的东西。」

</p>
<p>对于探索心强的小男孩来说，这无疑有着巨大的吸引力。</p>
<p>「我」对小明既羡慕又崇拜。</p>
<p>有了朋友，生活就多了许多乐趣。</p>
<p>可以一起在草丛里捉昆虫。

</p>
<p>一起躺在西瓜地里吃瓜。</p>
<p></p>
<p>一起爬到树上看夕阳。</p>
<p></p>
<p>还一起在小卖部门口玩「洞洞奖」。</p>
<p>「洞洞奖之所以有趣，是因为在戳开之前，你永远都不知道小格子里是什么样的玩具。」</p>
<p></p>
<p>不管是什么玩具，对于童年的我们来说，都是惊喜。</p>
<p></p>
<p>「我」和小明抽到了一个蓝色的塑料小鱼。</p>
<p>它在阳光下闪着一点一点的光。</p>
<p>小明说：「那真像宇宙里的星辰」。</p>

<p>他还带「我」去了他的秘密基地——</p>
<p>一辆废旧的卡车。</p>
<p></p>
<p>在小明心里，这就是属于他的「太空飞船」。</p>
<p>他向「我」分享关于太空飞船的收藏，还说自己最大的梦想，就是飞向太空。

</p>
<p>大人也许会嗤之以鼻，觉得那是不切实际的幻想。</p>
<p>而童年的「我」和小明，却相信它一定会成真。</p>
<h2 id="直到有一天">直到有一天</h2>
<p>夜里下了很大的雨。

</p>
<p>第二天，小明被大人们从水沟里捞了上来。</p>
<p>死亡是一件很残酷的事。</p>
<p>但懵懂的小孩当时还没有那么强烈的感受。</p>
<p>因此，作者也选择了不那么直接的方式来表达。</p>
<p>用自己和小明一起观察过的「蚱蜢」，尸体被其他昆虫搬走的画面来隐喻。</p>
<p></p>
<p>淹水后的小明，身体变得格外肿胀。</p>
<p>「我」的第一反应，是以为他变胖了。</p>
<p>直到他像蚱蜢一样被人抬走，「我」才隐约意识到，小明彻底地消失了。</p>
<p></p>
<p>「我」去了小明的秘密基地，发现卡车被改造成了太空飞船的模样。</p>
<p></p>
<p>里面贴满了裁下来的宇航员照片，还有一个头盔，「我」把它拿下来戴在头上，不知不觉地睡着。</p>
<p>从这里开始，影片就进入了一种介于回忆与幻想之间的状态。</p>
<p>明明是夏天，外面却飘起了鹅毛大雪。

</p>
<p>这是小明死亡带来的不真实感。</p>
<p>它意味着夏天戛然而止，也代表着童年彻底结束。</p>
<p>西瓜、小卖部、塑料小鱼。</p>
<p>所有跟小明共同的回忆，都瞬间失去了色彩。</p>
<p>「我」把随身带着的那块吸铁石贴在了「太空飞船」上，看着它慢慢升空。</p>
<p>「小明的飞船就这样带着我那时候的一切，离开了。」</p>
<p>

 </p>
<p>短片没有一句台词，全程只有作者的旁白。</p>
<p>他像是一个冷静的旁观者，把自己童年的记忆娓娓道来。</p>
<p>「小明」是真实存在的玩伴，但其实并没有溺死。

 </p>
<h2 id="现实中">现实中</h2>
<p>他平安地长大，并且已经结了婚。</p>
<p>但小时候的事，包括「飞向太空」的梦想，他都早已不记得了。</p>
<p>在影片中「死亡」的，是童年的小明。</p>
<p>最后的「太空飞船」，也是由作者记忆中的几样事物拼凑而成。</p>
<p> </p>
<p>虽然每个人的经历都不一样，但对童年的感觉却相通。</p>
<p>小时候做的很多事情，其实都是没有目的、没有意识的。</p>
<p>等我们长大之后回忆起来，才赋予了它们意义。</p>
<p>小男孩每天拖着吸铁石，代表的就是一种「散漫的、悠闲的、无意识的状态。」</p>
<p>当这种状态结束时，童年也就结束了。</p>
<p>像是一场梦一样。</p>
<p>而作者给了这场梦一个完美的结局。</p>
<p>影片的最后，「我」和小明坐在他的宇宙飞船上。</p>
<p>「我问他去哪，他说去那条塑料小鱼的肚子里。</p>
<p>因为那里，有他向往的整个宇宙。」

 </p>