

动画时代的青年亚文化现象

■ 王润芳

青年审美的虚拟化转向

在现实生活中,有很多追星族,他们不仅打心里喜爱明星,而且在实际生活中开始效仿明星的仪态、着装、价值观念,明星成了时尚的代名词。当下,动画被更多的人接受和认可,越来越多的青少年开始崇拜动画中的虚拟角色,这就使得青少年在心理上从对活生生人的崇拜转变成了对虚拟角色的崇拜或喜爱。动画的世界是一个虚拟的世界,它是和现实世界平行的另一世界,它的原型来源于现实生活,并超越于现实生活。青少年在虚拟的世界中体味真实、追求理想。青少年对生活充满着激情与幻想,但幻想和现实往往存在很大差距,幻想的完满和现实的残酷相矛盾,青年人则更加青睐于以想象构思的“虚拟世界”,并以此来补偿现实。

观影中的置入感使得他们把现实世界融入其中,COSPALY把青少年对动画的虚拟审美推到了极致。COSPALY最早的译名来自台湾,是COSTUME PALY的缩写,意为“角色扮演”,指的是由真人利用服装、道具、饰品、化妆来模仿或装扮游戏、动漫作品中的虚拟角色(包括人物、动物、超人、植物等),类似于“动漫真人秀”。青少年以比赛、舞台表演、社团等形式参与其中,COSPALY很重要的就是服装展示和角色表演,市面上也有很多服装店,但这些服装的价格不菲,而且很多动漫迷们为了忠于原著或凸显自己的风格,大多都亲手制作服装。

可以说,COSPALY耗钱、耗时又耗力,为什么还有如此多的COSPLAYER呢?据笔者考证,原因如下:首先,精力旺盛、热情投入是青年族群所具备的特点,他们有精力也有时间去做这些事情。其次,青少年具有幻想的天性,这让他们把对虚拟角色的审美、崇拜搬到了现实,在现实生活中虽然不能实现,但可以通过COSPALY这种制作和表演于一体的形式来实现。再有,青少年叛逆、讨厌正统,处处希望获得更多的自由,正是在这种压抑和反抗中催生了这种“狂欢仪式”——COSPALY的形成。最后,青少年极具创造力,这种对虚拟角色的模仿是对动画中虚拟角色的再创造过程,是审美的又一境界。

每一种事物都有其两面性,有的人认为COSPALY是一种耗时、耗力又耗钱且无意义的行为,会让青少年沉迷于虚拟角色,失去自我。而有的人认为,COSPALY注重的不止是模仿外在,更是一种和虚拟角色心灵上的互换,可以使青少年在挫折中战胜自我,找到自我。其实,只要正确看待COSPALY这一亚文化现象,对青少年也会产生积极的影响。

动画消费中的身份展示倾向

动画的消费从你观看动画的开始而开始,伴随着观看过程的结束而逐渐完成,动画的观看与欣赏只是动画消费的初级阶段,动画的衍生产品将引领你进一步消费。

每一部成功的动画片都不会放过衍生产品的开发,它所带来的经济效益让人难以想象。譬如一直以来风靡全球的米老鼠,自1927年沃尔特·迪斯尼推出了第一部米老鼠动画片《疯狂的飞机》,便掀起了一场动画的革命。米老鼠从一诞生开始便颇具传奇色彩,当时,米老鼠每年可为迪斯尼公司带来7.5亿美元的收入。2003年,美国《福布斯》杂志推出“虚拟形象富豪榜”,该杂志推算,在2003年一年,米老鼠就为迪斯尼挣下58亿美元收入,成为最“富有”的卡通形象。商报点评说:“这不是一只老鼠,分明就是一棵摇钱树。”可见,动画的衍生产品在动画消费中占了举足轻重的份额,它可以渗透到衣、食、住、行等各个方面,动画的衍生产品的价值已不仅在于它本身的使用价值,更多的是它的符号价值。它所带来的利润甚至超过了动画影片本身,具有持续的生命力。

如今,每个消费群体消费的已不单单是产品的使用价值本身,更多的是产品所承载的符号意义。这样,产品便具有了身份展示的功能。学生用丙烯颜料在校服上画自己喜爱的动画明星或场景成了校园里一道亮丽的风景;生日派对上也不乏专门去理发店专门做的米奇头;凡有热播的动画,校园内总会掀起一股购买印有其动画明星文具的浪潮;手机动漫贴纸、挂件、卡通背包随处可见……这种无孔不入的动画消费现象是青年亚文化的一个缩影。

校服、学生头、文具等是学校正统教育的象征,它是校规使然,而学生叛逆的天性总是驱使他们去打破正统、颠覆传统,于是,校服上多了动漫涂鸦、party上出现了米奇头……青年们把学校教育看作是一种思想和行为上的控制,他们虽然接受正统文化,但他们处处想张扬个性、显示身份。而对循规蹈矩、注重仪表持不屑的态度,便自发地形成了一股对抗学校正统文化的亚文化。

凡事都有利弊两面:过分的追求、盲目的崇拜会影响青年们的健康成长;叛逆性和标新立异则会成为他们创造的灵感和源泉。可以说,当代青年亚文化贯穿于中国青年的价值观念、生活方式之中,从社会功能来看,它是青年实现自我需求的又一途径,可以通过亚文化的形式来缓解社会矛盾,从文化功能来看,亚文化的形成有助于引导青年形成独立的人格和无限的创造力。

■ 贾冬梅

古人抒发怀旧之情只能吟诗作赋聊以自慰。如今,电子影像和其他各种大众传媒却可以将人们的怀旧之情转换为视听影像给予再现,以满足观众中特定的怀旧群体重温旧梦的共同心声。现代人由于各种各样的压力,内心迷茫,精神生活缺乏安全感。新兴的信息媒介似乎使人们接近了,却又使心灵和情感彼此疏远,这些都使人感到不适和恐慌,需要寻找一种心理的补偿。于是追忆过去的美好事物,追溯过往的情怀,强化对过去的依恋之情,以至于使某些怀旧情结进一步升华。西方著名美学家鲍桑葵说过:“美首先是一种创造……使一种新的情感获得存在。”怀旧电影作为一

种具有视觉冲击力的艺术方式,特别是在现在的读图时代,满足了人们的愿望,符合大众审美的需要,寄托着人们对过去的追忆,所以受到越来越多的人的青睐。

香港的怀旧电影颇多,至今为止,给我留下深刻印象的当属《岁月神偷》。此片讲述了上世纪60年代一家四口人的生活情感故事。一家人住在香港老街永利街,影片以罗进二的视角叙事,父亲罗先生以制鞋养家糊口,母亲相夫教子,负责打点生意,能说会道,被称为“侠盗罗太太”。哥哥罗进一成绩优异,在最有名最顶尖的中学读书,体育突出,获得110米跨栏冠军,不仅是父母的骄傲,更承载着那个年代草根一族向上的希望。而罗进二性格顽劣,偷金鱼缸、偷招牌甚至偷英国国旗……成绩总是“差,差,差”,常被老师罚,在黑板上数秒贴鼻子。一家人过着贫困而快乐的生活。但是一场突如其来的飓风暴雨,打破了往日的平静。房子变得破烂不堪,罗进一的爱情由于贫富差距而中断,更因为噩耗的来临(血癌)理想随之破灭。母亲带着哥哥到处求医,日子一天天困顿,但最终也未能挽回生命。罗进二把偷来的东西扔进了“苦海”,因为奶奶告诉他,填满“苦海”就能见到自己的亲人。影片反映了上世纪60年代,底层香港人的艰难奋斗的历程,在艰难的境况下,每个人都有着一向上的精

神支撑着,都有一种信仰,他们相信艰难总会过去,相信天空中会出现双彩虹。正如曾荫权所说:“香港人……有一股很大的力量,永不言败,斗志很强,特别是在困难的时候,他们虽然会抱怨,诉很多苦,但是他们会继续做下去。”罗太太(吴君如饰演)的话给人印象深刻,鞋(繁体)的一半是难,一半是佳。罗先生认为是一步佳,一步难,而罗太太说应该是一步难,一步佳,难一步佳一步。看似简单的文字游戏,背后却隐含着乐观向上的积极的精神状态。在暴风雨过后,罗太太的一句话也透着深刻的哲理,“人活着总要信”,人活在世界上,要有信仰,要有希望,否则,人就如同行尸走肉,人生就没有了任何意义。

这部电影之所以给人印象深刻,是因为精神追求和现实的差距,引起大众的共鸣,这个差距越大,给观众的共振也就越大。影片中有一段爱情故事。罗进一和富家女芳菲互相爱慕,有一次进一去看望芳菲,芳菲家的富丽堂皇和自家的破烂不堪形成了鲜明的对比,这种贫富差距拉开了两人的距离。走出芳家大门的那一刻起,罗进一已决定放弃对初恋的继续追求。这部影片也是导演自己的怀旧,是根据罗启锐导演自己的经历,真实的回忆,独一无二的生命印记,绘制而成的生活影像。怀旧电影为每个导演重温童年经历

在闽南喝茶

吸,说:“品其味。”

我们一个个正襟危坐,仿效朋友的样子,摆出一副绅士风度。端起一杯功夫茶,闻一闻,看一看,慢慢啜一口,顿觉满口生香,神清气爽。朋友告诉咱们,一壶茶叶可续冲七道。于是我们轮番泡制,一丝不苟地茶水倾入四只小茶杯,这个又有名堂,叫“关公巡城”。茶入半杯,再缓慢将沸水一点一点注入,叫“韩信点兵”。这时淡淡茶香袭人,我们闻之舌生津津,正欲取杯畅饮,朋友笑道:“别急,饮功夫茶可得有耐性。”他慢慢端起一杯茶,放在鼻子下陶醉般一嗅,说:“先闻其香。”再放眼前细细观之,说:“再观其色。”然后慢条斯理地举至唇边,微微一

“玩茶”正在兴头,朋友又开始“擂茶”。工具是擂钵、擂棒、五个小碟,碟里放着白芝麻、花生米、陈皮、甘草、风尾草。擂钵是一陶瓷大钵,外表光滑,里面粗糙。擂棒是用

油茶树干制成。先将茶叶和白芝麻放入擂钵,加适量的水,开始擂。依次放入花生米、陈皮、甘草、风尾草。擂成糊状,然后冲入沸水饮用。刚才清茶空肠,这时擂茶润腹,胃里顿觉充实而舒畅……

闽南人会享受啊,一道功夫茶,喝了近三个小时。朋友搬出几把躺椅,让我们小憩片刻。躺上去,看天高云淡,想一些令人惬意的事……神仙也不过如此啊!

朋友笑着说:“饮酒让人糊涂,喝茶让人清醒。你们现在明白,为什么北方人做生意做不过南方人了吧。”

有道理。那么,中原人既不善饮酒,也不善品茶,又该咋说呢?朋友开玩笑道:“你们只会耍猾呀!”众人笑倒。

■ 展 望

2011年2月中旬,广州珠江宾馆会议中心。在由中国互联网协会、中国电子商务协会联合主办的2010中国农村信息化年度峰会暨第七届中国农业网站百强颁奖典礼上,中国茶叶门户网(www.fjcha.com)获得了第七届中国农业网站百强(农副类十强)大奖。作为全场最年轻的获奖代表——茶叶门户网CEO苏秋水捧起了象征中国农业网互联网最高荣誉的奖杯和证书。而作为本届峰会的主办负责人之一,我也有幸与这位年轻的茶商有了一次“亲密接触”。

初见苏秋水是在峰会开幕的当晚,我负责接待各个参会单位的代表。他是当天最晚一个到来的嘉宾,不高的个子,秀气的脸上带着些许的疲惫,没有太多的行囊,一个普通行李箱,精干、利落,这是秋水给我的第

一印象。初次见面,他就让我感受到了闽南人特有的热情,拿出一包茶叶,泡上一杯热茶,让我顿时感觉到就像是一个很久不见的朋友,亲切、和谐。他当天是从福建坐大巴来到广东的,整整坐了10个小时的汽车,于是我向他抛出了第一个问题,“毕竟是一个全国知名网站的CEO,需要这样节俭吗?”他抿了口茶说:“我出生在福建安溪,小的时候家里孩子多也不富裕,后来上了大学,四年的学费都是自己勤工俭学挣来的,没要家里一分钱。毕业做销售又让我尝到了工作的艰辛,创业后更是体会到了不容易,节约也是我多年养成的习惯。”“当时为什么选择做茶叶门户网,茶叶门户网的运营模式是什么样的,未来前景怎么样?”我连珠炮似地把三个问题抛给了他。“当时(2007年)觉得福建是个产茶大省,而真正做的好的,能够给茶商们带来真正帮助的行业网站不多,于是

《岁月神偷》的怀旧情愫

和青春记忆提供了一个最佳方式。“怀旧给人们带来的并不仅仅是故事性,通过对那些过往的、色彩斑斓的、表象的重现,它营造出种种近乎真实的历史幻象,把观众带到自己対过去的个体经验中去。这个过程中无疑会有作者的痕迹,但这里要强调的是读者的参与性。这个‘参与’不是一般意义上的对作者意图的‘机械式’接纳,而是一种掺合了读者的个体经验的主观接受与共鸣”。做为老一辈香港人,每个人心中都有一份自己的经历;做为现在的香港人,每个人心中都有一种对故土的情感;做为观众,每个人心中都有一份感触。据罗启锐导演介绍,这部经老友鼎力相助和香港“电影发展基金”救场才凑足1200万港元成本的影片,开港产片先河,在柏林电影节夺得一尊“水晶熊”。3月中旬影片回港上映,不到一个月就突破2000万港元票房,创造了港产片近年来最佳本土成绩。一部怀旧的影片,取得如此骄人的成绩,除了影片本身的真挚情感感染大众以外,现在大众审美的“泛”化,也是一个必不可少的原因,高高在上的东西已经满足不了大众日益增长的审美需求,而且缺乏与大众沟通和交流的能力。人们的审美目光开始转向日常生活,而现实世界的乌烟瘴气、道德沦丧、尔虞我诈,使得深处其中的现代人充满了压抑、烦恼与

困惑。电影一方面是对我们所处的新旧杂陈的社会现实的反映和界定,即告诉我们世界是怎样的,一方面也投合着大众的心理欲求,即提供给我们一个“想见”的世界。怀旧电影给我们提供了过去与现实交流的媒介,回忆过去的美好给予心灵慰藉,在心灵世界中寻求疗救,从而使怀旧成为一剂良方。与此同时,怀旧还承担着个人对未来的想象,并以此为蓝图,去建构未来,这个未来不仅是个体的未来,在某些时候,同样也是天下的未来。

怀旧电影迎合了时代的特征,过去人们一直生活在二元对立的世界里,即什么是对的,什么是错的;什么是好的,什么是坏的;什么是美的,什么是丑的……忽略了个性化与多元化的呈现,开始宣扬个性、权力,建构人性的档案。人们的物质生活在不断地发展,与此同时,精神生活也在不断地丰富多彩,审美需求不断地扩大,越来越多的事物披上了美学的外衣,现实生活也愈被我们视为一种美的抒写,作为具有一定美学意蕴的怀旧电影,内涵忆情和怀旧两大审美心理过程,通过情感上的回忆和理念上的回想,建筑一座在现实中缺失的精神家园。怀旧电影为喜欢怀旧的人赠送了一份重返记忆的心灵旅程,给身处都市丛林中的现代人以精神的慰藉。