

中国古典传奇在好莱坞动画剧本的作用和启示

马小棠

河北师范大学

[摘要]随着全球化进程的不断加快,不同国家之间的文化借鉴与吸收成为常态。在从动画领域角度看,中国古典传奇要素凭借着自身独特的魅力也被得到了广泛的应用,特别是在很多好莱坞出品的动画当中经常可以看到很多中国古典传奇要素。本文在研究过程中就对中国古典传奇在好莱坞动画剧本中的作用与启示进行针对性的分析与探讨。

[关键词]中国古典深化;好莱坞动画剧本;作用和启示

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.392

一、前言

随着好莱坞各大IP的在全球范围的广泛传播和深远影响,以迪士尼为代表的动画作品赢得了不只是低龄观众的眼球,更使得广大的青/中年重新回到了狂热的全民追星年代。成功的人物塑造和英雄叙事模式,击中了中外观众的内心深处对于英雄的幻想和满足,同时也将美国式的意识形态通过这种看似不露锋芒的动画传达给全世界的观众。现在虽然不同于苏美尔时期或希腊时代的以传奇某宗人物形象管束公民,但这并不意味着传奇某宗的作用方式从人类文明和社会教化中永久的消失殆尽。随着技术的发展和意识形态的全面建立,传奇以新的形式潜移默化地影响着人们的社会化进程和生活。正如赫伯特·席勒所提出的文化帝国主义,西方媒介产品涌入进这些国家,尤其是发展中国家,造成了发展中国家传统价值观的减弱,且对这类产品的依赖性越来越大。

美国同时也是一个包含各种外来文化的移民国家,其对于不同民族的优秀文化有着十分高的接受能力,也被很多研究者称之为是文化大熔炉,也正是因为其自身具有这样的文化特质,使得好莱坞电影在全世界内都有着庞大的受众群体基数。好莱坞动画制作团队十分重视题材选择,他们在制作动画时一般都会在世界范围内寻找优秀的题材或者要素,将不同民族文化中的优秀文化充分融合在一起,最终制作出受观众欢迎的动画作品。动画被大家看做是千禧一代人的童年记忆,随着媒介传播的广泛和全球化,这份童年记忆变成了普遍记忆。但是不论是技术的精进和画质的优化都无法掩饰动画的灵魂仍旧是传奇的分支,这与英雄传奇和口口相传的故事并没有本质的区别。但是由于传统文化和地区差异,中西方的“灵魂”却是各不相同的。西方崇拜英雄主义和个人利益至上,中国则是从先秦时期就已经深根植于内心的仁义于道义。从好莱坞动画中英雄与冒险,再到中国动画中善良与人性的对比就可以有明显的感观。但从动画的表象上来

看,叙事手段都是单调而同一的。美国著名的传奇学家约瑟夫·坎贝尔在他的《千面英雄》中将中西传奇进行了分析和比较,得出“人类神是一个统一体”的论断,所有的传奇都讲述同一个故事流程:“英雄从日常的生活出发,冒种种危险,进入一个超自然的神奇领域;在那神奇领域中,和各种难以置信的有威力的超自然体想遭遇,并且取得决定性的胜利;于是英雄完成了那神秘的冒险,带着能够为他同类造福的力量归来。”

我国拥有五千年历史,而中国古典传奇更是富有东方神秘色彩的要素,其在提升好莱坞动画剧本整体水平、吸引力方面有着十分积极帮助作用。本文在研究过程中就对中国古典深化在好莱坞动画剧本中的作用与启示进行了针对性研究。

二、中国古典传奇在好莱坞动画剧本的作用

(一) 阐明动画主题

在好莱坞动画发展历史上,《功夫熊猫2》可谓是最成功的动画之一,《功夫熊猫2》从背景元素、电影形象设计、人物生活细节等各个方面都体现出了对中国传统文化元素的合理运用,也从视觉角度出发增添了很多独特的魅力,而这其中就包括对中国古典传奇要素的运用。在《功夫熊猫2》当中,国宝熊猫、国粹孔雀、皮影、豆腐、火锅等都具有良好的视觉土相性,也使得《功夫熊猫2》中的文化意蕴异常丰富,这些符号元素根植于中国文化,也与中国主流文化以及全球审美意向完美融合在一起。“太极”、“炮弹”元素在冲突当中彰显出了世界人民追求“和平”的主流意愿,也使得中国文化与全球文化之间的距离被不断拉近,之间的纽带联系也更加的紧密。进而在展示中国古代文明传奇的同时,构建出了全球化语境之下的和谐世界传奇。“构建命运共同体”。而这种和谐的、民族的何尝不是命运共同体中的重要组成部分呢?中国力量正在为世界文化的发展和融合,奉献着属于自己的平凡又不平庸的,特别又不特殊的一份力

量。

（二）支撑动画主体内容

虽然在好莱坞动画《花木兰》当中使用的是迪士尼公主系列的画风，但是其却是将中国传奇人物花木兰作为主人公，支撑起整部动画的发展和情节的递进。例如在《花木兰》中木须龙的形象运用，这个形象在整部动画当中更多承担的还是搞笑的剧情，使得整个剧情更加的丰富且有趣。另外，其的加入所带来的不仅仅是搞笑元素，同时其自身还包含有一层十分浓厚的传奇色彩，而且在中国的生肖排名当中，龙也是最具神秘色彩的一个。无论是在古代还是在现代，龙始终都是中国人所信仰的形象，关于龙的传说也十分多，影片当中加入这个元素也是受到很多中国观众喜欢的主要原因。而对于外国观众而言，这种新鲜的动物形象也刷新了他们机械时代的冷冰冰的触觉体验。

三、中国古典传奇在好莱坞动画剧本应用启示

（一）根植本土文化，突出创新元素

《功夫熊猫2》是将中国元素与好莱坞先进的制作模式完美结合在一起，也为国内外观众展示出了中西融合成功的典型代表，创下了十分高的票房记录。但是在我们感叹中国传统文化所具有的丰富性与独特魅力的同时，还需要充分反思为何美国人可以将中国元素作为基础制作出如此受观众喜欢的动画，而我国动画产业在发展过程中却缺少对中国古典传奇要素的合理应用。

通过对《功夫熊猫2》的回顾可以发现，这部由400多名艺术创作者和来自世界各地450多名参与者制作的动画，为了能够最大程度上凸显出中国古典传奇要素，令观众感受并享受到中国文化，这部电影的工作人员花费了大量时间对中国古典传奇要素的挖掘。

而对于《花木兰》而言，则是将中国古典传奇故事与美国精神核心充分结合在一起，其将中国元素与美国文化彼此融合在一起，创造出了“花木兰”形象。《功夫熊猫2》《花木兰》等十分优秀的好莱坞动画电影通过自身十分用心的创作态度以及自身的不断努力受到了观众的好评，也说明国际动画市场已经肯定了“中国古典传奇元素”。我国作为中国民族的形象代表，在接受其他国家文化过程中应当坚持包容的态度。

（二）精准把握具象化、抽象化的表达方式

从我国实际情况看，已有动画制作很难能够准确的把握

好“精神”与“形体”的内涵。在过去的很长时间，中国动画当中总存在着刻意的说教意义。但是这种情况就会导致一些观众对动画作品产生了一定厌倦感受，甚至一些动画作品还被冠以儿童标签。所以，“精神”层面的内涵不应当过于抽象，在中国早期制作得到《宝莲灯》当中对美日动漫风格进行了模仿，但是这种情况也逐渐失去了中国传统文化所具有的内涵与意境，但是在很大程度上使得现代中国动画的说教模式得到了不断改变，从抽象表达上取得了很大成就。这些蕴含其中的抽象的东西并不是美国那种和发展中国家的价值观相冲突的理念，更多的是符合了中国，也符合了发展中国家传统与时代相结合的价值理念。

而从形体层面角度看，对具象化的准确把握并不意味着创造必须被形式化。对于一部优秀的动画作品而言，必须要最大程度上避免被传统要素限制，最大程度上借鉴并融合多元文化元素，努力继承民族文化当中所具有的深厚内涵，成为本国文化的代言，找寻出一条属于中国特色的动画输出方式。这也给我国动作制作人才提出了十分高的要求，不但需要具备十分出众的动画制作能力，同时还应当需要吸收强大的民族文化因素于一身，最终保证所得到的动画作品呈现出文化“精神”与“形体”，“灵”与“肉”的完美融合。

结束语

本文在进行研究过程中就对中国古典传奇元素在好莱坞动画剧本中的作用与启示进行了针对性研究，从根植本土文化，突出创新元素、精准把握具象化、抽象化的表达方式两个角度入手指出未来我国动画产业发展方向。

对于国内动画的发展前景，我们所有人包含着希望和深情期盼。对于国内的受众而言，不仅仅是更能激发我们的共情，更主要是能够盼望着民族自豪感的传播到世界的每一个角落。而对于国外的观众而言，打破国界疆域，冲破媒介壁垒，让他们来折服并尊重中国传统的文化在新的时期发挥新作用、新风尚、新流行趋势。

参考文献

- [1] 约瑟夫·坎贝尔. 张承谟译. 《千面英雄》[M]. 上海文艺出版社, 2000年.
- [2] 朱珠. 好莱坞全龄化动画电影中场景构建艺术及启示[J]. 传媒观察, 2021(02): 68-73.
- [3] 邢延娟. 好莱坞动画的女性成长重述对国产动画的启示[J]. 戏剧之家, 2020(31): 137-139+146.