

由《大圣归来》谈动画制作中传统文化的继承与发展

卢 阳

(南通大学 艺术学院,江苏 南通 226001)

摘要:纵观这几年国产动画片的成败,分析动画《大圣归来》获得成功的原因,由此分析国人要在世界动画舞台上有一席之地,必须要做自己的片子。离开植根千年的文化土壤我国动画很难充满生机活力;如今面对强大的西方文化,我们必须摒弃不合时宜的传统,有意识地继承与发展其中具有生命力的文化,形成与世界先进动画接轨的格局,完成下一步全球化的文化融合。

关键词:动画;传统文化;批判继承

中图分类号:J218.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2016)04-0071-03

一、国产动画的发展现状

谈及中国动画,50 多年前被誉为“中国学派”的中国动画,其辉煌已毋庸赘言,随着科技飞速发展,人们的精神文化生活也有了沧海桑田的变化,但中国的动画界却创新无几。1995 年动画业开始走向市场,为了满足市场的需求,电视台不得不引进大量的欧美日动画片来填补播映时间上的空白。与那些进口动画片相比,当时国产动画片的说教内容、美工制作、画面及人物性格表现都有明显不足,质量较高的进口动画片影响了整整一代人。自 2000 年国家颁布一系列保护国产动画的政策后,国产动画在电视台和银幕上的占有率得到提高,但总体看来并无多少佳作。自限制进口动画及其播放时间后,国产动画公司数量增多,但很难一时摆脱几十年积累的动画制作理念陋习及题材的局限性,盲目地向国外学习催生了数量巨大、制作粗糙、故事建构幼稚恶搞型的电视动画片,不仅让国产动画没有任何国际竞争力,还同时对少年儿童一代的心智成长及健康审美产生了极大的负作用。

随着网络的飞速发展,新媒体崛起迅速。除了电视平台,网络也提供了不少动画片可供消费者选择。不难发现有独立思考能力的青少年甚至

成年人观看最多的动画片依然是日本动画,喜欢的卡通形象基本也是来源于动画中的角色。画面不美、情节低幼、故事不精彩、说教严重或者笑点太低、角色缺少性格、配乐一般等都成了国产动画片的硬伤。时下发展好的动画公司基本都是从事国外动画的“来料加工”,而一些原创公司正处在举步维艰的生存境地。

在电视动画片的没落中影院动画也在慢慢崛起。近几年的暑期放映了不少大作:功夫传奇题材的《兔侠传奇》、热血少年题材的《魁拔》、自游戏改编的《摩尔庄园》系列、科幻题材的《赛尔号》系列,以及一些中外合作片《藏獒多吉》和《熊猫总动员》等,看起来是百花齐放的好局面,但无论是合作剧还是原创版都有叫好不叫座的票房,与其巨额投入不成正比。然而今年推出的一部《大圣归来》,却让大部分观众眼前一亮,动画爱好者更是含着泪光拍着双手地迎接国产动画复兴,如同片中江流儿双眼放光喊着“大圣来了!”般激动。本片最终冲破 9 亿票房,成为票房口碑最佳的全年段国产动画片。获得如此好的成绩,除去营销策略的正确外,本片过硬的制作功夫及各方面的创新也是它成功的基础。

二、国产动画中传统文化存在的重要性

每一个中国人的心中都住着一个孙悟空,他

收稿日期:2016-09-28

基金项目:2015 年度南通市社科基金一般项目(2015BNT010)

作者简介:卢阳(1979—),女,江苏南通人,副教授,硕士,研究方向:动画插画艺术。

也是中国传统故事中不可多得的英雄形象之一。

《大圣归来》的题材正是用的传统文化中大家耳熟能详的故事,经过改编加入新的角色设计、新的情节(其中不乏时下应景的网络红词及笑料)、新的技术应用,使观众观看后既有归属感又有新鲜感。让每个成年观众心中的那个曾经大闹天宫的美猴王在沉睡多年后耀世重生了,也给每个小朋友种下了新的孙大圣的形象种子——放荡不羁、外表坚强内心柔软、武艺高强的英雄。看似传统题材炒冷饭的故事怎么会让观众齐声叫好?细观本片,各角色穿衣打扮,场景设计是遵循传统古代文化样本,其中配乐也多处使用了戏曲及经典民乐,可谓传统元素齐集;但主要角色孙悟空却一反常态地设计得有些“丑”,从给予其神态动作与台词来看更接近街头古惑仔形象,结合剧情及赋予他的性格发展最终蜕变成金甲英雄,让人在接受全片故事高潮的时候不禁为其喝彩,这是结合了这个时代的特征,将传统文化融入了现代文化;其他的一些角色,如石头怪、山妖、妖王等却有些似曾相识的感觉,都有些近期成功进口大片中某些角色的影子。再看本片的主体精神其实完全是西化好莱坞式的:一位昔日大英雄,遭遇挫折陷入困境,在同伴路人潜移默化点拨之下,卧薪尝胆久经磨砺,终于找回自我实现王者归来的故事。的确,这样的契合点符合时下的审美需求,加之本片历经8年的精美制作,可谓是饥荒年代的一碗蛋炒饭,颇有营养还足以饱腹。从前的国产电影动画,受人瞩目过的有《宝莲灯》和《魔比斯环》两部,但上映后反映平平。除了《宝莲灯》里那几首脍炙人口的情歌还在反复流传,片子早被人遗忘。这部片子与《大圣归来》类似,取材于中国传统故事,但由于剧情改编不多,结构简单节奏缓慢加之角色设定没有个性,完全是对迪斯尼皮毛的模仿导致了全片的平庸;《魔比斯环》则完全讲述了一个西方小男孩寻找父亲的故事,生搬硬套的剧情与不中不西的元素结合,让人看后有种不伦不类的感觉,难以下咽。

说到表现中国古代题材的动画大片,就不得不提《功夫熊猫》了。乍一看,完完全全的中国传统气息,虽然剧情不是取材传统故事,但就这大熊猫的角色就让国人倍感亲切,还有各种传统元素充斥:四川的民间建筑、各式传统小吃、中国功夫、道家大师等等。国人惊呼我们的宝贝怎么又被外人用去了?我们自己怎么没想到做这样的动画

片?其实不然,这里只有东方的概念,而无实质。全片的故事结构、人物性格塑造及主旨精神都是美式的,所以这部片子才能让各个国家各个年龄的观众流连忘返。

对比成功与失败,我们不难发现在动画中照搬传统不行,没有传统也不行。国人要在世界动画舞台上有一席之地,必须要做自己的片子,离开植根千年的文化土壤很难存活。五千年的悠久历史沉淀了无数的民间故事与神话传说,这是我们可以大大挖掘的素材,历代的艺术瑰宝更是我们取之不尽的创意元素。但一味向后看,表象上做到“复古”又脱离了现实群众,很难有市场,如前段时间炒得沸沸扬扬的使用3D技术制作的新水墨动画,在几个动画大典中获得掌声后便不知去向。没有观众就没有生命,如今就算再搬来当年代表最高成就的动画片《山水情》,也很难再有票房,如同让喝着星巴克刷着朋友圈的现代人去体会古人的“澄怀观道”是非常困难的。

三、传统文化的批判继承与发展

保护一项非物质文化遗产绝不仅是建造一个博物馆,那样只能封存过去,没有未来。传统文化亦是如此,过去曾经有的,现在不再存在的只能说明其没有生命力了,在当下的土壤中不适合生存。因此对传统文化的最好保护就是批判地继承并发展下去。“一提到中国的传统思想,任何一代伟大的学者都不能逃离对儒、道、释的诠释。”^[1]以孔子为首的儒家思想是漫长的历史中封建社会的文化基石,“三纲五常”的礼仪规范制定了上尊下卑的等级制度,“中庸”是儒家文化在处理人与人、人与社会、人与自然之间的思想准则。儒家思想在一定程度上扼杀了人的本性及追求自由的思想。龙应台曾经说过:“文化是要让人更好地活,而不是相反”,在21世纪若还有人抱着老祖宗说要复兴“儒学”的话,就是“敝帚自珍”的可笑了。

我们可以看到在中国的任何一部正史上都不曾出现过英雄,唯一一位能沾上点边的是荆轲,但史书上对他的评价仍然是贬大于褒。要说侠义精神其实也只在民间故事中才存在的,三侠五义、梁山好汉最终都去效忠朝廷了,或者就是被称之为“匪”。直到近代文坛的几位泰斗的多部文学作品才给我们构造了一个江湖传说,几个大侠,一个充满幻想的古代。他们对我们观念的改变是颠覆性的,几乎让我们误以为那就是传统生活了。一

直卖座的漫威系列动画及电影,其中奥秘也就是创造出了各种大侠与各派黑暗势力斗争,最终经历各种磨难战胜种种困难胜利归来,这满足了每一位观众心中对英雄的渴望。这是美式的英雄主义,一个看似普通的百姓也可以质疑权威、挑战权威,勇敢地追求自由平等正义。《功夫熊猫》不就是如此吗,看似最笨最不可能成就的熊猫,通过自己的努力与同伴一起努力成为了救世主。这是时下观众们喜闻乐见的题材,或者说是大家的心灵需求,在我们的传统思想中是找不到的。因此去除糟粕,是我们批判继承传统文化的第一步。

传统文化中与孔孟并列的思想要数老庄道家了,但儒学思想经千年统治者的重视与宣扬后,道家成为很多有志之士逃避政治归隐山林的人生思想。如今世界因为科技发展而越来越小,全人类也都在为生存而激烈竞争,避世只能成为一个心灵上的词语。笔者少年时曾看过一系列台湾漫画家蔡志忠的漫画:《漫画庄子》、《老子说》、《漫画道家思想》等,将一些晦涩难懂的道理,变成了几格小画。后来根据漫画改编成了动画系列剧,其中有观众喜闻乐见的人物造型,幽默风趣的简单语言,成为相当不错的宣传传统思想的卡通产品。然而时光荏苒,这些表现道家思想的动画片早已封存历史,市场上几乎见不到了。佛学思想更是如此,浩瀚的经文从读到认知都需要强大的文学功底与艰苦的思维力,延续发展到今日基本只剩

下一些关于佛和僧众的民间故事及对佛法表象的诠释作品。在近期上映的动画片《功夫熊猫 3》中,我们发现本来已经淡忘的老祖宗的道与佛又一次被西方人当宝贝一样地诠释了。整部片子中要化解人们灾难,战胜黑暗势力的关键不再是某种武器,也不是某样武艺,而是“气”!是强大的天人合一充满大爱的精神力量!西方人没看懂我们的传统思想,却利用其名以自己的方式重新解读,并播散到全世界。我们作为炎黄子孙又一次汗颜了,传统的宝藏太大太深,弃之不理是我们的无用。

中华文明在早期的中原文化和其他各部族、地区文化相互交流与融合中形成与发展,一直以其特有的融合能力绵延不绝,如今面对强大的西方文化,我们必须摒弃不合时宜的古调,有意识地继承与发展有生命力的传统文化,才能完成下一步全球化的文化融合。“传统视觉元素是长期历史发展和文化积淀中凝结下来的文化精髓,是东方文化的一处独特景观和宝贵财富,它题材广泛、内涵丰富、形式多样。”^[2]美丽的民间艺术、传统的视觉元素需要我们尽可能地保护与发扬,民间故事与传说则需要我们的智慧去改编,而审美精神则必须作符合时代要求的修改,只有这样才能做出我们自己的好动画。《大圣归来》只是一个开始,中国动画的复兴之路还漫漫修远兮,需要我们上下而求索!

参考文献:

[1] 林逸鹏. 废纸论[M]. 南京:江苏文艺出版社,2006:3.
[2] 李莉. 传统视觉元素在国产影视动画片中的应用探析[J]. 电影文学,2011(11):52-53.

The Importance of Inheriting the Traditional Culture in Chinese Animation

LU Yang

(School of Art, Nantong University, Nantong Jiangsu 226001, China)

Abstract: The success of the animation "Monkey King: Hero is Back" is analysed in this thesis with the domestic cartoon animation's success and failure in recent years. The Chinese animation must do its best to have a place in the world. It is difficult to survive for Chinese animation without rooted millennium cultural soil. Now in the face of strong western culture, the traditional inheritance which is inopportune or inappropriate must be abandoned. The vitality of the culture should be developed and inherited consciously. In this way, the connection with the world's developed animation could be formed and completeness of the next step of cultural globalization could be reached.

Keywords: animation; traditional culture; critical inheritance

(责任编辑:李 军)