

探索中国动画民族化的必由之路

丁海祥

摘要：动画民族化的探索一直是中国动画发展的重要课题。人们反复研究、反复探索，试图寻找一种古典与现代相结合的表现模式。事实上，中国民族化的动画，绝不是简单地用三维展示一些水墨化的镜头，用动画的形式重现一下《三字经》、《百家姓》、《二十四孝》、《四大名著》等传统故事这么简单，而是要把动画形式上的时尚性、视觉元素的民族性、内涵与思想精神的传统性和语言运用上的国际性四位一体、综合运用，才能真正走向中国动画在世界舞台上的辉煌之路。

关键词：中国动画；民族化；国际性；时尚性

作者简介：丁海洋，男，副教授。（浙江传媒学院 动画学院；浙江 杭州，310018）

中图分类号：J954 **文献标识码：**A **文章编号：**1008-6552（2011）04-0095-03

一、中国动画的历史与发展

（一）历史追溯

中国动画有着自己独特的特点，跟任何其他国家动画的发展都不太一样。中国动画起源于20世纪20年代，由“万氏三兄弟（万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰）”通过借用戏剧元素创作《铁扇公主》、《大闹天宫》这些“西游”系列的动画片开始。

20世纪60年代是中国动画发展的顶峰，涌现了《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》、《金色的海螺》等优秀动画片。“文革”期间，动画的发展也进入停滞状态。虽然“文革”结束后的80年代又进入了一个小高潮，仍然没有能抵挡住中国动画逐渐没落的趋势。20世纪90年代到21世纪之初，中国动画的市场几乎被日本、欧美动画完全占领。

（二）现状

目前很多国内的动画制作中，一提起作品的民族化，马上看到的就是水墨动画、皮影戏等等，很多片子技术非常精良，画面优美，又往往配以诗词歌赋，但是却流传不广，更没有几个能在国际上拿奖，知者寥寥。而内容要么是古典美女的舞蹈或者朗诵，要么是飞天、戏曲，内容上不能给人留下什么印象，或者《四大名著》、《二十四孝》等内容反复上演，跟电视剧没有太大区别，反倒是《花木兰》、《功夫熊猫》这些美国大片，把中国元素用得有声有色，在国际上叫好声一片，这非常值得我们深入思考，什么样的片子能真正获得大家的认可，把中国民族化的元素更好地运用到动画产业中来，形成一批在国际上又叫好又叫座的中国动画，在国际上形成具有知名度和一定经济效益的新中国动画学派。

（三）新技术新环境所带来的契机

随着中外文化交流的不断深入，越来越多的动画企业在技术上与国际接轨，很多国外大片都在中国进行后期特效甚至立体电影的制作，将整个国内动画制作行业的技术水平提升了一个很高的台阶，也为我们实现很多以前无法涉及的效果提供了便利条件和可能性。当然，机遇和挑战并存，类型丰富、表现力出众的中国动画如何依托五千年的文化底蕴得以拓展，是摆在动画创作者面前的重要课题。

二、中国动画的民族化与个性化

（一）动画的中国特色应该借鉴电影的民族化、个性化特征

动画作为电影艺术的一个门类，它首先是体现人类思想和人性本质的工具。从这个角度上来说，真正具有中国特色的动画，应该是在思想上表达中国人的民族性和个性的动画，而不是仅仅从形象上、形式上简单地具有中国特色。就像《花木兰》、《功夫熊猫》，虽然里面用足了中国特色、中国服饰、中国色彩体系、中国符号，但是我们看到的仍是美式的迪斯尼、梦工场、好莱坞式的动画片，因为片子的本质宣扬的仍然是一种美国精神。而中国本土生产的动画片也一样，无论你用了什么国家背景、世界观体系、制作手段、设计风格，本质上表现和坚持的思想内涵，应该是中国特色的。我们以为，通过对电影镜头的民族化和个性化的分析，潜移默化地融合到动画创作中，才能创作出真正具有中国特性的动画。

（二）中国电影美学的基本文化内涵

在中国电影文化中，“天人合一”和“中庸”思想是中国电影美学的重要基石。在中国，受老子、庄子思想的影响，“天人合一”的观念自古以来就具有代表性，武侠小说尤其讲究这一点，李安、成龙在他们的功夫片中也不由自主地会运用这个特点。许多哲学家、美学家都曾高度肯定中国思想中“天”与“人”统一于道，追求人与人、人与自然间和谐统一的观念，它也是中国人所追寻的一种人生理想人生境界。

中国人历来不主张感情过分的张狂、暴戾，反对放纵欲望，逞一时血气之勇，所以中国的影片也充满了含蓄的、诗意的美感，经常被西方人称之为“罗曼蒂克”。那种含蓄的意境下所表现出来的中国人所具有的情感，更真实更能引起人们的共鸣。中庸或者说是“中和”在中式电影中，总是被导演不经意的带出，人与自然的和谐，寄情山水的情怀，总能给我们的电影填上一笔浪漫的色彩。重视“教化”与强调“伦理”是中国电影美学的重要文化内涵。秩序对于中国人来说是很重要的，这跟崇尚自由民主的美国文化不太一样，中国文化历来重视教化、重视伦理秩序，即使是喜欢自由的诗人，在创作诗词的时候也不由自主地用格律来限制自己的创作空间。“天地君亲师”“孝悌忠信礼义廉耻”这些内容对于中国人来说，就算不挂在嘴边，也会潜移默化地深入到行动中。

民族尊严、时代印记与走向世界相结合也是中国电影美学的特色。

电影这种舶来品从踏入中国开始就和中国的美学文化相融合。在今天，承袭优秀传统文化，推崇古典美学中有生命力的东西，就是对中国美学的一种反映形式。中国式的意境和伦理是中国电影的主要特色，中国美学对中国电影的影响是一个客观存在的事实。作为越来越技术化的电影，尤其是走在最前沿的动画片，需要推陈出新，走自己的道路，但是不可能也没有必要绕开中国的传统美学，如果能将现代化的手段、技术、思想和传统文化很好地结合，必能找到适合中国人自己的动画之路。

三、中国动画民族化发展的必由之路

仅仅有思想、有内涵还是远远不够的，机械教化的思想和内涵，往往不能起到很好的作用，甚至引起观众的反感。以《功夫熊猫》为例，我们看到的是一部纯美国式的好莱坞大片，但是里面的每个元素甚至一草一木都带着浓郁的中国风格。中国也有这方面做得非常好的例子，比如说今日动画的作品《中华小子》，它在当今的国产动画中创造了一个传奇，是中国历史上第一部几乎全部用海外资金拍摄的原创动画片。2004年法国戛纳国际电影节上，该片凭借3分钟的样片获得超过2000万欧元的预售版权费用，靠这笔费用完成了全部制作，并在海内外获得一致好评，创造国外动画频道50%以上的收视率。作品题材、主题完全来源于我国悠久的文化，讲述少林寺的三个俗家少年弟子斩妖除魔的故事，

但却运用了来自欧美的讲故事的手段。这就涉及第二个问题，仅仅是民族化的内容还不够，更重要的是通过动画这种娱乐性的载体，运用世界化的语言，即全世界少年儿童都能听得懂的语言，将动画片传播出去，这样才能获得国际上的认可。相反，言必子曰、诗云，我们中国人可以理解，但是在没有中国文化背景的地区，则难以引起足够的共鸣。那么什么样的中国动画能得到当今国际的认可呢？有三个关键词：国际的、民族的、时尚的。

所谓“国际的”，就是指动画片的表达方式，我们表达传统文化的时候往往有一个误区，就是使用传统的语言和手法，这对于非中国语言文化环境中的人来说，理解上是有困难的，他们会站在自己的角度去理解中国文化，我们需要用他们听得懂的语言来告诉他们什么是中国。当然语言并不仅仅是指台词。台词、旁白、对白只是动画语言的一种，还包括镜头语言、叙事语言等多方面。商业化的讲故事方式、好莱坞式的镜头运用都会加深外国人对影片的理解和喜爱，让他们顺利地 from 动画中了解到中国的思想、中国的文化。

而“民族的”，除了民族化的思想内涵、让我们引以为傲的传统文化，还有那些民族的艺术、美术和各种各样的元素，雕梁画栋、年画春联、琴棋书画，不涉及高深的内涵，只是精致的形象、缤纷的色彩、美轮美奂的视觉传达和艺术体现，这一点，《功夫熊猫》做得最好，凭借那些充满中国特色的视觉元素，让全世界为之疯狂。然而不能忽略的一点是，和大多数国内动画相比，虽然用了中国化的视觉元素，但是《功夫熊猫》并没有把形象和画面风格定义在我们认为的传统中让大人、小孩都能做到喜闻乐见的水墨画、皮影戏、剪纸片，而是把这些元素融入到商业动画电影中，跟整体画面形成有机的结合和统一。

最后是时尚性，这一点也非常重要，水墨、皮影、甚至陕西的布老虎、杨柳青的年画，新疆西藏内蒙的少数民族艺术，都是非常非常好的艺术宝藏，但是，如果把这些原封不动地呈现为一部动画片，恐怕不会有太多观众喜欢，就将来的衍生产品来说，也很难取得观众的认可。曾经见过一部动画片，从头到尾用剪纸风格，但是由于采用粗黑的边线和非常接近真实剪纸作品的尖利的造型，使得形象狰狞，投入市场后，基本上没什么反馈。当我们选择展现民族性的时候，要考虑运用观众喜闻乐见的形式，也就是我们所说的时尚性。够时尚，观众才会买账。没有谁看动画是为了受教育。从这个角度来说，我们的动画片不能墨守成规，需要迎合市场需要，加入市场喜欢的时尚元素，让观众在动画中得到娱乐。

当然，内容和故事，永远是动画片的核心所在。民族化的动画片，体现什么样的思想，讲什么样的故事，永远是观众最关心、最核心的事情，是动画片成功的根本所在。思想的传达、故事的表述、美术形式的艺术性和时尚性、设计上的不拘一格和别出心裁，都是一个动画片成功的重要因素，而动画片成功之后，观众喜欢之后，才有机会把民族化的思想内涵带到观众心中，让中国民族动画走向世界。日本通过动画，对中国、亚洲乃至整个世界进行了非常成功的文化输出。美国动画不拘一格，任何国家任何文化元素拿来就用，而我们看过之后，非常明白我们接受到的都是美国文化。我们很多年轻人，穿着米老鼠、hello kitty的衣服，玩着变形金刚长大。可见，研究中国动画的民族化之路，它的基础首先是动画片好看，让人喜爱，然后才是如何植入中国元素。

通过以上分析，我们可以清醒地意识到，中国动画的民族化之路，绝不仅仅是学习一些民族艺术、民族工艺，然后简单地用动画形式再现出来。更重要的是要做全世界都能喜欢的动画，然后通过艺术的手段巧妙在其中植入民族化特色的内容和思想，总结起来，就是四点：形式上的时尚性、视觉元素的民族性、内涵与思想精神的传统性和语言运用上的国际性，有了这四个要素，相信能让新中国动画，重新屹立于世界舞台，获得新的生命力，让人们可以通过动画了解中国，喜欢中国文化。而做到这四点，则需要我们不断地努力，虚心地学习，踏实地创作和制作，理智地分析和适应市场。