

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

动画赏析

DONGHUA SHANGXI

主编 高妍玫 于淼 王鹤

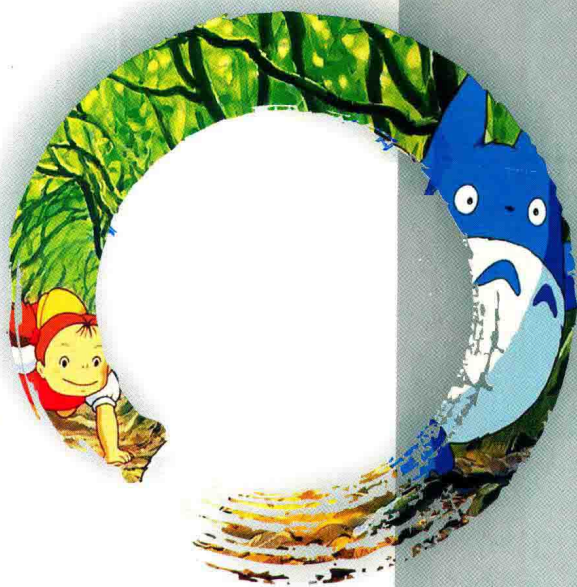

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

动画赏析

DONGHUA SHANGXI

主 编 高妍玫 于森 王鹤

内 容 简 介

本教材按照第一章美国动画、第二章日本动画、第三章欧洲动画、第四章中国动画的结构对这些国家和地区的动画分别进行了论述和赏析。本教材除了对中、美、日、欧洲的动画的概要进行论述之外,还有大量的具体案例的分析和解读,其中有经典的动画作品,还有最新上映的动画作品,这些动画作品不但具有经典性,还具有时效性。对于一些晦涩的理论,本教材辅之以大量的图片进行生动、直观、形象、具体的分析,对于《小鸡快跑》更是以拉片分镜的形式进行细致入微的研究。本教材适合于每周4课时或2课时的讲解,对于高校影视动画专业的学生和动漫爱好者来说,会有一定的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

动画赏析 / 高妍玫, 于森, 王鹤主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2015.6

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-1016-0

I. ①动… II. ①高… ②于… ③王… III. ①动画片—鉴赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 148204 号

动画赏析

高妍玫 于 森 王 鹤 主编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 徐桂芹

封面设计: 龙文装帧

责任校对: 刘 竣

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321913

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张: 7

字 数: 220 千字

版 次: 2015 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

DONGHUA SHANGXI

动画是人类馈赠给自己的美好的礼物。它会让你哭，也会让你笑；它会带给你无限的欢乐，也会带给你甜蜜的忧伤。它是千千万万人童年生活的心灵鸡汤。

本教材的作者均在高校任教多年。他们凭借着深厚的艺术功底、丰富的教学经验和多年的动画创作实践，对动画作品有许多真知灼见。他们将多年授课的讲义和积累的心得汇集成册，详细分析了中、美、日、欧洲的精品动画。这对于高校影视动画专业的学生和动漫爱好者来说，会有一定的帮助。

本教材除了对中、美、日、欧洲的动画的概要进行论述之外，还有大量的具体案例的分析和解读，其中有经典的动画作品，比如《铁臂阿童木》《七龙珠》《龙猫》《哆啦A梦》《国王与小鸟》《青蛙的预言》《疯狂约会美丽都》《小鸡快跑》《超级无敌掌门狗》《鼯鼠的故事》《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《山水情》《大闹天宫》《西岳奇童》等，还有最新上映的动画作品，比如《疯狂原始人》《起风了》和《冰雪奇缘》，这些动画作品不但具有经典性，还具有时效性。本教材对于一些晦涩的理论辅之以大量的图片进行生动、直观、形象、具体的分析，对于《小鸡快跑》更是以拉片分镜的形式进行细致入微的研究。

本教材按照第一章美国动画、第二章日本动画、第三章欧洲动画、第四章中国动画的结构对这些国家和地区的动画分别进行了论述和赏析，所选取的也是古今结合的经典作品。本教材适合于每周4课时或2课时的讲解。每周4课时，可以对概况部分进行深入的探讨，对作品赏析进行更加全面的剖析；每周2课时，则适合将大部分的课时安排为作品赏析，关于动画概况只做简单介绍即可。

本教材凝结了几位老师多年的心血。因为篇幅有限，很多经典作品和新近上映的较有影响力的作品没能收录在册，诸多遗憾，留待下一次改版再与大家分享。

编者

2015年6月

第一章 美国动画

- 第一节 美国动画概况 /2
- 第二节 美国动画片精品赏析 /8

第二章 日本动画

- 第一节 日本动画概况 /36
- 第二节 日本动画片精品赏析 /38

第三章 欧洲动画

- 第一节 欧洲动画概况 /64
- 第二节 欧洲动画片精品赏析 /65

第四章 中国动画

- 第一节 中国动画概况 /96
- 第二节 中国动画片精品赏析 /98

参考文献

第一章

美国动画

MEIGUO DONGHUA

第一节

美国动画概况

一、开创期（1906—1936 年）

1906 年，第一部动画片《一张滑稽面孔的幽默姿态》（见图 1-1）由美国人斯图尔特·布莱克顿拍摄完成，美国动画片史正式开始。这一时期的动画片只放映短短 5 分钟左右的时间，用于正式电影前的加演，制作比较简单、粗糙，没有什么情节可言。这一时期出现了黑白动画片向彩色动画片、无声动画片向有声动画片的过渡。

图 1-1 《一张滑稽面孔的幽默姿态》

这一时期的动画先驱除斯图尔特·布莱克顿之外，还有温瑟·麦凯、派特·苏立文、弗莱舍兄弟等。温瑟·麦凯是美国商业动画的奠基人，他的代表作品有《恐龙葛蒂》《路西塔尼亚号的沉没》等。

1914 年，第一次世界大战爆发，欧洲动画的产量锐减，而美国动画的产量却变化不大。第一次世界大战结束时，美国在制作动画方面已经相当出色，开始向世界各地发行第一次世界大战时期的动画片。派特·苏立文的《菲利克斯猫》（见图 1-2）中的菲利克斯猫是美国动画片中第一个有魅力的动画角色。弗莱舍兄弟的作品有《蓓蒂·波普》和《大力水手》（见图 1-3）。

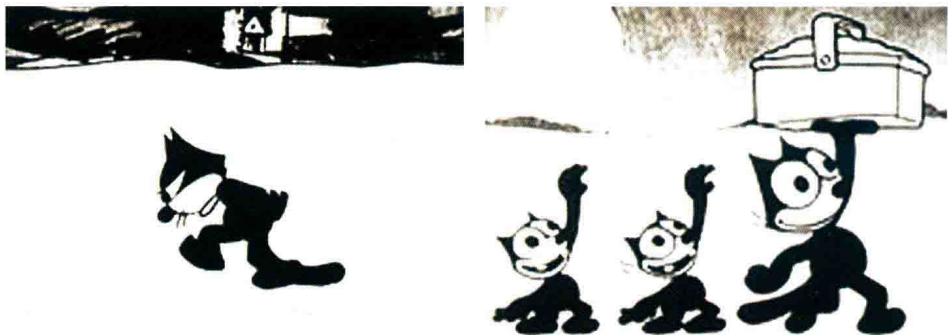

图 1-2 《菲利克斯猫》

图 1-3 《大力水手》

华特·迪士尼（见图 1-4）在 20 世纪 20 年代后期开始进行大量创作，他所创办的迪士尼公司于 1928 年推出了第一部有声动画片《威利号汽船》（见图 1-5），1932 年推出了第一部彩色动画片《花与树》（见图 1-6）。该公司创作的米老鼠成为国际上知名的动画角色。

图 1-4 华特·迪士尼

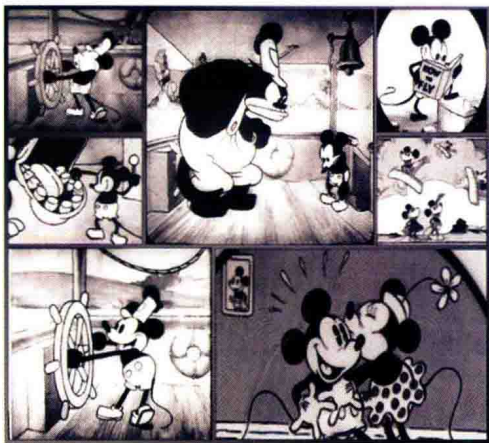

图 1-5 《威利号汽船》

图 1-6 《花与树》

这一时期的美国动画片的特点是：全是曲线，动画角色的身体大多由圆柱和圆球构成；动作强调惯性和弹性，凸显二维的夸张和变形；运动方式以曲线为主，多数是弧线和“S”形线条。

二、初步发展期（1937—1949 年）

在这一阶段，美国动画片得到了初步发展。1937 年，迪士尼公司推出了《白雪公主和七个小矮人》（见图 1-7），该片片长达 74 分钟，是美国动画片史上第一部长篇动画片。1940 年，迪士尼公司推出的第二部长片《木偶奇遇记》（见图 1-8）首次获得奥斯卡金像奖的两项音乐大奖，之后又推出《小飞象》《幻想曲》《小鹿班比》等动画长片。第二次世界大战爆发后，迪士尼公司停止了动画长片的拍摄，直到 20 世纪 40 年代末期才逐渐恢复。查克·琼斯创作的动画短片如《兔八哥》《达菲鸭》等在第二次世界大战期间非常受欢迎。第二次世界大战结束后，美国动画并未受到大的影响，反而迎来了黄金时期，生产了百余部动画片并销往世界各地。这两次世界大战为美国的动画霸主地位提供了巨大的推动力。

图 1-7 《白雪公主和七个小矮人》

图 1-8 《木偶奇遇记》

这一时期的美国动画片的特点是：以柔软的无关节动物形象为主；角色的运动规律与米老鼠相同，遵循的是迪士尼已经形成的一套经典动作规律；动画片背景的设计不如角色重要；故事大多改编自童话和寓言，或者完全无情节，完全没有同时期好莱坞的戏剧结构。

三、第一次繁荣期（1950—1966 年）

这一时期，迪士尼公司几乎每年都推出一部经典动画片，如《仙履奇缘》《爱丽斯梦游仙境》《小姐与流氓》《睡美人》《101 斑点狗》《石中剑》等。其他的动画制作公司在迪士尼公司的排挤之下纷纷关门停业，迪士尼公司成为动画产业的霸主。

1964 年，迪士尼公司推出的《欢乐满人间》（见图 1-9）一举获得奥斯卡十三项提名、五项得奖。该动画片成为迪士尼公司动画史上成就最高的一部动画片。

图 1-9 《欢乐满人间》

这一时期的美国动画片的特点是：题材大多取自于童话，造型仍以圆柱形和圆形为主，依然不使用戏剧化的结构。^①

四、蛰伏期（1967—1988 年）

1966 年 12 月 15 日，华特·迪士尼因肺癌去世，迪士尼公司陷入了困境，美国动画业也进入了萧条时期。此时，电视动画逐渐发展起来，威廉·汉纳和约瑟夫·巴伯拉是电视动画业的代表人物，他们所创作的电视动画片《猫和老鼠》和《辛普森一家》家喻户晓。

整个 20 世纪 70 年代，美国只生产了四部动画片，即《小熊维尼历险记》《猫儿历险记》《罗宾汉》和《救难小英雄》。

20 世纪 80 年代初，老一代的动画家都到了退休的年龄，所以迪士尼公司努力培养新人，处于新旧结合时期。这一时期拍摄出了一些颇有争议的动画电影，如 1985 年的《黑神锅传奇》（见图 1-10）。这部电影是迪士尼公司动画史上最另类的一部作品，也是第一部完全由第二代迪士尼动画家完成的作品，片中有一些迪士尼动画里少见的血腥画面，与以往的迪士尼动画风格迥异，因此，本片被定位为 PG 级^①上映。这部动画片也是迪士尼公司第一次利用计算机来辅助拍摄的，不过计算机辅助拍摄的只有短短的几个画面而已。1986 年，在《妙妙探》中，迪士尼公司才第一次用计算机制作出一个独立的场景，即伦敦钟楼的场景。1988 年，在《奥丽华历险记》中，迪士尼公司利用计算机制作出了很多精彩的画面。迪士尼公司新人的加入，为其传统的美学观念和制作方式带来了根本性的转变。同时，迪士尼公司聘请了专业企业经理人麦克·艾斯纳接管公司。

① PG 级：辅导级，建议在父母的陪伴下观看，该级别的影片中有些镜头可能会让儿童产生不适感。

美国电影其他分级如下。

G 级：大众级，所有年龄的观众均可观看，该级别的影片中没有裸体和性爱镜头，吸毒和暴力镜头也非常少，对话也是日常生活中可以经常接触到的。

PG-13 级：特别辅导级，13 岁以下儿童尤其要有父母陪同观看，该级别的影片中一些内容对儿童很不适宜，没有粗野的持续暴力镜头，一般没有裸体镜头，有时会有吸毒镜头和脏话。

R 级：限制级，17 岁以下的儿童必须要有父母或者监护人陪同观看，该级别的影片包含成人内容，里面有更多的性爱、暴力、吸毒等镜头和脏话。

NC-17 级：17 岁或 17 岁以下的儿童禁止观看，该级别的影片被定位为成人影片，影片中有清楚的性爱镜头、大量的吸毒或暴力镜头及脏话等。

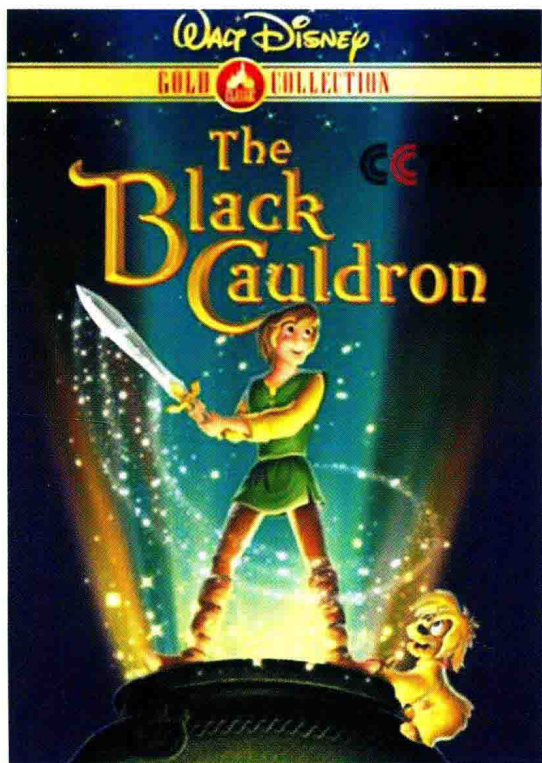

图 1-10 《黑神锅传奇》

五、第二次繁荣期（1989 年至今）

1989 年，迪士尼公司推出的《小美人鱼》获得了极大的成功，这标志着美国动画片又一次进入了繁荣时期，这种繁荣一直持续至 2002 年。这个时期的代表作品有很多，如创造了票房奇迹的《狮子王》（见图 1-11）、第一部完全由计算机制作的动画片《玩具总动员》（见图 1-12）及非常逼真的《恐龙》等。

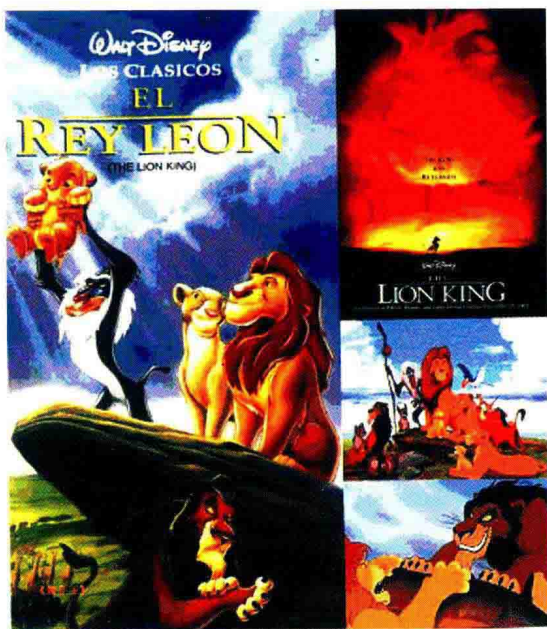

图 1-11 《狮子王》

图 1-12 《玩具总动员》

20 世纪 90 年代末期，各个大制片公司如梦工厂、华纳兄弟娱乐公司、索尼影视娱乐公司、卢卡斯电影有限公司、环球影片公司、米高梅—联美娱乐公司等纷纷涉足动画界，使这一时期的美国动画异彩纷呈。1991 年的《美女与野兽》（见图 1-13）是此前唯一一部获得奥斯卡最佳影片提名的动画片。这部动画片的成功之处在于，对细节的描绘配合计算机设计的背景和手绘的人物造型为观众带来了近乎三维的立体感，镜头会恰如其分地拉伸和旋转，使影像动态十足。除此之外，将动画、音乐和舞蹈完美交融在一起，是迪士尼动画片取得成功的重要原因。1994 年的《狮子王》赢得了全世界的关注，在很长时间内，这部动画片都是唯一一部进入票房前十的动画片。《狮子王》还赢得了第 67 届奥斯卡最佳电影配乐和最佳原创电影歌曲两项大奖。1995 年，迪士尼公司与皮克斯公司共同推出了一部完全由计算机制作的动画片《玩具总动员》，该动画成为计算机动画的里程碑，开辟了数字故事片的先河。2000 年，迪士尼公司独立制作并推出了《恐龙》，在生物学家的协助下，该动画细化了每一块肌肉、每一处皮肤和每一根毛发。极具视觉冲击力的画面和亦真亦幻的场景使之成为同类影片中最为复杂和壮观的一部。

图 1-13 《美女与野兽》

这一时期的美国动画片的特点是：题材多来源于神话、历史传奇故事和名著，如《阿拉丁》和《大力士海格力斯》取材于神话，《风中奇缘》和《花木兰》取材于历史传奇故事，《泰山》和《钟楼怪人》取材于名著。此外，还尝试了原创故事，如《狮子王》和《变身国王》。这一时期的美国动画片开始采用戏剧化的剧作结构，即开场、发展、高潮和结局的模式。对音乐的重视使剧情和音乐紧密结合。此时的迪士尼动画形成了两个发展方向：一个发展方向是写实化，人物取代动物成为主角，角色的行动路线出现直线和拐角，不再保持曲线运动和弹性变形；另外一个发展方向是因为 20 世纪 90 年代后期出现了大量三维动画片的角色，为了适应三维制作的特点，经典的柔体动物逐渐变为具有关节的动物或机器人。

第二节

美国动画片精品赏析

美国主要的动画制作公司有：迪士尼公司，成立于 1923 年，一直由华特·迪士尼掌管，1966 年华特·迪士尼去世后，迪士尼公司先后由他的哥哥和女婿掌管，20 世纪 80 年代雇用专业企业经理人麦克·艾斯纳接管公司，使得迪士尼公司重获新生；华纳兄弟娱乐公司，成立于 20 世纪 20 年代，20 世纪 30 年代开始制作动画短片，1962 年关闭了动画部门，直到 20 世纪 90 年代又重新开始制作动画片；梦工厂，成立于 1994 年，由原迪士尼公司高层领导人杰弗瑞·卡森伯格、音乐界泰斗大卫·格芬及著名导演史蒂文·斯皮尔伯格共同组建，所以公司名（DreamWorks SKG）中的 S 代表史蒂文·斯皮尔伯格，K 代表杰弗瑞·卡森伯格，G 代表大卫·格芬，梦工厂是唯一能与迪士尼公司抗衡的动画电影公司，从 1998 年开始陆续推出非常有票房号召力的大型动画片，2001 年出品的《怪物史莱克》获奥斯卡大奖；皮克斯动画工厂，也称皮克斯动画工作室，一直致力于制作优秀的计算机动画作品，皮克斯动画工厂的技术一直领先于业界，公司的作品多次获得奥斯卡最佳动画短片奖、最佳动画长片奖及其他技术类奖项。

一、迪士尼公司：《花木兰》和《冰雪奇缘》赏析

回顾其发展历史，创造了动画片历史上诸多第一次的迪士尼公司 1928 年制作了世界上第一部有声动画片《威利号汽船》，1932 年制作了世界上第一部彩色动画片《花与树》，1937 年推出了第一部动画长片《白雪公主和七个小矮人》。1991 年的《美女与野兽》是此前唯一一部获得奥斯卡最佳影片提名的动画片，1994 年的《狮子王》获得了全世界的关注和好评，取得了前所未有的成功和辉煌，2000 年的《恐龙》堪称好莱坞有史以来最具视觉震撼力的电影之一。早期的迪士尼动画片是米老鼠和唐老鸭的时代，中期和当代的迪士尼动画片是美女和羞答答的男同胞的时代，21 世纪的迪士尼公司遭遇了前所未有的 3D 时代。无论哪个时代的迪士尼公司，在世界动画片历史上，都是最具价值和推动力的动画片公司，因为迪士尼公司所创造的动画形象陪伴着全世界一代又一代的儿童渐渐长大。

（一）《花木兰》赏析

《花木兰》于 1998 年出品，片长 88 分钟。大陆版配音：李翔由成龙配音，花木兰由许晴配音，木须由陈佩斯配音。

中国传统故事的美国化

——动画片《花木兰》赏析

《花木兰》的题材来源于中国古代的女英雄花木兰替父从军的典故。花木兰的事迹被改编成多种文艺形式，如电影、电视剧和歌舞剧等，更有北朝乐府民歌《木兰诗》，此长篇叙事诗描写了花木兰乔扮男装替父从军，在战场上建立功勋，但不愿做官而选择回家团聚的故事，赞扬了花木兰勤劳善良和勇敢战斗的精神。但是，在美国拍摄的动画片《花木兰》中，这个故事被改编得更具西方的结构和意识形态，这体现在主题、主线、角色、造型、叙事、细节、意境及音乐等各个方面。

1. 主题：自我的追寻

在中国的历史传说中，花木兰是一个十分传统的古典女性人物，替父从军前还有伤感和被动，尤其体现在

《木兰诗》中：“唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，唯闻女叹息。问女何所思，问女何所忆。女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵。军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄。愿为市鞍马，从此替爷征。”“唯闻女叹息”一句的描写足以说明花木兰此刻的内心状态。但是在迪士尼公司的动画片中，花木兰化被动为主动，替父出征是为了对自我的追寻，是一种对自我价值的肯定。木须的行为动机也是对自我价值的追寻，在列祖列宗面前，它是一条无用龙，为了让祖先看得起它，给它晋级升官，决定出手帮助花木兰，以证明自己的实力。这也是美国动画片对中国传统文化进行本土化改造方面的一个显著特点。经过由历史传说到动画片这种形式的转变，原有的带有封建色彩的忠孝理念得到消解，使动画片中加入了更具时代感和深度的对人性层次的理解。

2. 主线：主辅线交叉

动画片的开场交代了匈奴入侵的大背景，于是才有了花木兰替父从军、屡立战功、荣返故里的一系列故事，这是构成本片的一条主线。美国影片的叙事传统是在一条主线的进行中，渐渐加入一条辅线，这一条辅线往往是一条感情线。英雄与美人的故事也是好莱坞经典的叙事模式。花木兰入伍后，在教官李翔面前是一员一无是处的小兵，威武的李翔因此对她不屑一顾，不甘心的花木兰奋起直追，取得了良好的成绩，在一次又一次的表现中，逐步得到李翔的认可。当花木兰的身份被揭穿后，李翔面临感情与忠诚的两难抉择，最终选择了后者，于是离花木兰而去。当皇帝面临生命危险的时候，花木兰迎难而上，用聪明才智勇敢制敌，得到了皇帝的赏识。皇帝对犹豫的李翔说：“这么好的姑娘可不是每天都有。”于是，李翔追随花木兰到了她的家乡，借还头盔的理由，在花木兰家人面前表露了心意。

辅线的加入也是对中国传统的美国化改造。中国历史上的花木兰立功还乡后受到了父母姊妹及乡亲的拥戴和欢迎。从《木兰诗》中可以了解到：“爷娘闻女来，出郭相扶将。阿妹闻姊来，当户理红妆。小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床。脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜帖花黄。出门看火伴，火伴皆惊惶。同行十二年，不知木兰是女郎！”动画片的结尾是以两个人的爱情作为结束的大团圆结局。

3. 角色：圆形人物

圆形人物是指人物性格比较丰满，具有复杂性和多面性，更接近于现实人物，更能揭示出人物的内心。与圆形人物相反的是扁形人物，这类人物性格比较单调，好人没有缺点，坏人一无是处，缺乏人物性格的变化和多面性。

1) 花木兰

美国传统动画片的女性角色往往貌美而又富有理想。随着时代的进步和文明社会的日益复杂化，人们所面临的困惑和压力与日俱增，再加上外来文化的多样化融合，人的心态和审美心理都在发生着变化，人们越来越厌倦童话般的爱情和完美的公主形象，因此，动画片中的女性角色的转变是必然的。扁形人物逐渐转变为圆形人物。在动画片的开始，穿着吊带背心和短裤的花木兰正在背诵《礼记·昏义》：“妇德就是谦虚，妇言是少说话，妇容还有……妇功”，还把这些教义写到了胳膊上当小抄，之后马上发现要守时间，于是开始慌乱地准备。花木兰让她的小白狗把粮食拉去给父亲，小白狗的形象很好地体现了花木兰的粗心大意，小白狗一头撞到了墙上，拉着的粮食也洒满一地，恰好被一群鸡吃掉了，一系列的反应塑造了花木兰粗心大意的女孩儿形象（见图1-14）。接下来的媒婆带花木兰相亲的片段更好地反映出花木兰的男孩子气和粗枝大叶的性格，在那只假冒吉祥物的蟋蟀的捣乱下，花木兰将媒婆气得怒发冲冠、火烧屁股之后又被浇成落汤鸡，于是媒婆怒吼花木兰：“你实在是太不像话，你虽看起来像新娘，可是永远不会为你们家争光。”后来，花木兰对着水中的自己说道：“看看我，我不能成为好新娘，也不是好女儿，难道说我的任性伤了大家？我知道，如果我再执意做我自己，我会让家人伤心。为什么我眼里看到的不是自己的影子？为什么我在此时，觉得离自我好遥远？我无法隐藏……内心真正的我，虽然努力地试过，何时才能够释放……内心真正的我，何时才能够释放……”此刻花木兰内心的沮丧也为她替父从军奠定了基础，即为了寻找自我价值。花木兰对着头盔中映照的自己说：“也许我不是为了我爹，也许我只想证明自己的

能力，希望当我揽镜自照时，就会觉得对得起自己。”（见图 1-15）此时的自卑、不得志的花木兰与后来屡立战功、聪明机灵的花木兰判若两人，但是却塑造了一个真实的人物形象。而且转变的过程也顺理成章，刚入伍的花木兰在教官李翔的眼里笨拙、散漫又扭捏，于是，花木兰奋发图强，苦苦练习，最终征服了李翔。最后，屡立战功的花木兰获得了举国上下的叩拜和皇帝的嘉奖（见图 1-16）。

图 1-14 花木兰和小白狗

图 1-15 头盔中映照的花木兰

图 1-16 屡立战功的花木兰

主角肩负着推动情节发展的重任。一个好的主角，既要吸引人，又要有层次、有个性。这部美国动画片把花木兰真正“女性化”了，而且加入了感情戏这一美国片不可或缺的元素，无论是小朋友还是成年人都觉得亲切可人，还能够反映出美国人对人性的态度：每个人都是有感情的，无论他是英雄还是平民百姓。而中国人更多的是严肃地将英雄高大化，最后在历史的长河中风化成一个古老的木乃伊。

2) 李翔

李翔这个人物是因为本片爱情辅线的需要而加入的一个角色。李翔是花木兰的教官，他英勇善战，威武不屈，肌肉壮硕（见图 1-17）。像所有的“办公室恋情”一样，上司与下属要展开一段恋情是预料之中的情节。但是，这部动画片没有完全按照观众的设想走，而是选择加入了很多心理的矛盾和内心的挣扎，从而加入了许多情理之中又意料之外的情节。在中国的历史上，花木兰是功成返乡后才被战友发现女孩儿身份的，而这部美国动画片为了感情辅线的需要，设计了李翔在营中发现了花木兰的性别特征后，在爱情与忠诚之间，出现了内心的挣扎。最后李翔选择了愚忠，离花木兰而去。此刻的李翔对于国家是忠诚的，而对于花木兰来说，李翔是恩断义绝的（见

图 1-18)。而且当花木兰告知李翔皇帝有危险,匈奴军队并没有被消灭的时候,李翔表现得执拗而又自负(见图 1-19)。直到匈奴军队再一次出现时,李翔傻了眼。在花木兰聪明机灵的抵抗下,匈奴军队被彻底消灭,皇帝得到了保护。此刻李翔表现出愧疚,面对楚楚动人的花木兰,脸上流露出害羞的表情(见图 1-20)。在皇帝的劝说下,李翔鼓起勇气,追随花木兰回到家乡,在花木兰家人面前表达了心意。李翔是一个虽然英勇善战但不乏含蓄内敛,有时又意气用事,过于执拗自负的圆形人物。

图 1-17 英勇善战的李翔

图 1-18 恩断义绝的李翔

图 1-19 执拗而又自负的李翔

图 1-20 害羞的李翔

3) 木须

美国的动画片有固定的角色模式,主角的身边总会有一个陪伴他的配角,这个配角往往能够给主角带来温暖的感觉,对主角不离不弃,与主角荣辱与共,常常陪伴主角一起奋斗,而且大多充满喜感,类似于中国戏曲中的丑角,这个搞笑的黄金配角,常常让观众笑中带泪。怪物史莱克的身边有一头会唱歌的驴,《玩具总动员》中胡迪和巴斯光年周围的好朋友个个出彩,《狮子王》里可爱的丁满也让人难忘。《里约大冒险》中的鹦鹉布鲁身边的“顾家好男人”巨嘴鸟拉斐尔虽不是主角,但让人很难想象如若没有它的情景。就连早期的《米老鼠和唐老鸭》里面的高飞都是这个模式下的成功角色。《变形金刚》中的配角达到了巅峰,时尚幽默的大黄蜂以其黄色的明亮造型为影片带来了良好的口碑。与擎天柱相比,大黄蜂更具亲民色彩,是平民生活里的小人物的“代言人”。这也验证了那句一直流传于动画迷口中的一句话:主角是用来推动情节的,配角是用来赚人气的。这说明动画片

的成功至少来自两个方面的因素：一个是与情节发展相吻合、令人可信的主角；另一个是可集聚人气的活跃的配角。在《花木兰》中，也有这样一个插科打诨又讨好的配角：木须。而且对于这个配角是条“龙”的选择，也充分尊重了中国的文化，因为龙是一个最具中国特色的符号，而且还是花家先灵们的使者，敬重先灵是中国给世界留下的深刻印象。还有那只用来祈福的小蟋蟀，体现了中国人对天地的敬畏。

这条名为“木须”的龙是被列祖列宗贬斥的不得志形象，它为了争得家族地位，为了能够加官晋爵，决定帮助花木兰取得战绩，从而可以“一人得道，鸡犬升天”。怀着这个“自私”的目的，木须陪伴着花木兰从军（见图 1-21），在这个过程中，木须表现出了忠贞和仗义，也逐渐认清自己，它觉得花木兰的目标很伟大，而自己只是为了一己之利，甚至编造了一封假信只为引发战争，好让自己有机会表现。但是木须也做到了与花木兰同舟共济、荣辱与共（见图 1-22），是一个不折不扣的黄金配角。而且，木须语言幽默，聪明机灵，它出场后敲着锣对着列祖列宗叫道：“大家起来，快起来，别偷懒了，要办正事啰，别睡美容觉了。”（见图 1-23）既幽默又不失亲切，还是对现实的映射。

图 1-21 花木兰和木须

图 1-22 木须与花木兰同舟共济

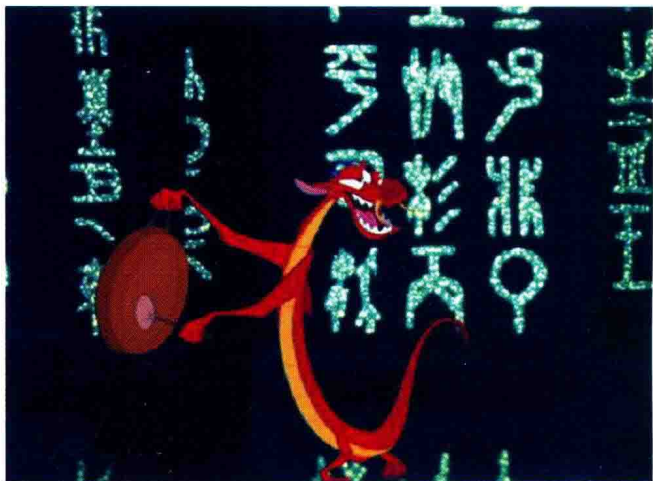

图 1-23 木须敲锣

4. 叙事：悬念与细节

1) 悬念的设置

当花木兰的父亲发现花木兰擅自从军后，雨中与花木兰的母亲跪在院子里，说：“得快追她回来，这要杀头的。”在此设下悬念，并成为影片叙事的一个助推力。花木兰的女性特征如何隐藏？训练的艰苦如何应对？洗澡时