

21 Century High Education Textbooks for Animation, Comics and Game

“十二五”全国高校动漫游戏专业高等教育规划教材

动漫游戏专业高等教育规划教材专家组/审定

动画影片分析

Animation TV/Films Review in USA

策划◎中国动画研究院

主编◎孙立军 著◎马 华

 京华出版社

21 Century High Education Textbooks for Animation, Comics and Game

“十二五”全国高校动漫游戏专业高等教育规划教材

动漫游戏专业高等教育规划教材专家组/审定

动画影片分析

Animation TV/Films Review in USA

策划◎中国动画研究院

主编◎孙立军 著◎马 华

京华出版社

北 京

内容简介

《动画影片分析》是高校动画专业学生的必修课。本书从学习和借鉴的目的出发,从影片概述、剧情简介、背景资料、影片分析、视听特点、重点段落视听方案分析六大要素入手,精心甄选的13部美国经典动画影片,均为美国动画电影的翘首之作,更是美国动画多元特点的代表,包括以中国元素创作的“变”与“不变”的《功夫熊猫》;穿越海洋情感历险的《海底总动员》;勇于探索新动画风格的《埃及王子》;开创动画新时代的《玩具总动员》;美国定格动画另类黑色经典的《圣诞夜惊魂》;美国动画中的中国女英雄《花木兰》;颠覆超越经典的《怪物史莱克》;冰川时代的温情戏剧《冰河世纪》;艺术与技术结合的最佳典范《小鸡快跑》;二维传统动画的巅峰之作《狮子王》;怪物世界的新创意《怪物公司》;世界电影动画的开始《白雪公主和七个小矮人》;动画版的E.T.外星人《铁巨人》。

本书以边讲、边看、边学的全新教学模式,以全新的视觉效果,力求通过对这些影片的剧作、剧情矛盾冲突、人物塑造、叙事手法、动画设定、CG技术、动画色彩、音乐风格、视觉追求、重点段落镜头画面、视听方案分析、景别风格、拍摄方式、剪辑手法、音响及音效,以及市场营销、衍生产品的开发等不同视角横向和纵向进行科学理性的分析和讲解,为读者勾勒出一个多元化的、丰富多彩的美国动画电影创作的整体线索、发展历程的宏伟画卷。深入解读和分析这些影片的成败与得失,必将大大激发动画专业学生和专业创作人员学习和了解这批真实而成功的世界优秀动画范本的创作规律、创作方法和技巧,提高创作艺术素质,启迪智慧,开阔视野,为日后的专业动画创作勇于创新和提高国际竞争能力大有益处。

独家配套的《影片分析实训》分为三个部分,第一部分为简答题,归纳的50个典型动画影评问题,是本教材核心知识的浓缩,开辟进阶专业从业者、影评人之路;第二部分为论述题,提供每部电影之后的27个思考题,培养学生独立思考总结、借鉴学习的能力;第三部分为观摩练习题,针对13部影片的其他50个重点段落进行观摩,旨在培养学生动手拉片、阐述段落视听特点的能力,充分掌握经典影片的创作风格及规律。附赠光盘中含有13部影片重点段落视听分析的课件。

无论是想为寻求艺术上的突破,还是想追求票房上的成功,本书都为你提供了详尽的答案。

说明:本书备有教师用电子教案及相关教学参考资源,需要者请与010-82665789或与Lelaoshi@163.com联系。

特别声明

本书涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴,其著作权归原作者或相关公司所有,特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

动画影片分析(美国)/马华著. —北京:京华出版社,2010.3

ISBN 978-7-80724-846-0

I. ①动… II. ①马… III. ①动画片—分析 IV. J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第034233号

总体企划:周京艳

书 名:动画影片分析(美国)

作 者:马华

责任编辑:秦仁华 荣光

责任校对:周京艳

责任印制:周京艳

出 版:京华出版社

发 行:北京创意智慧教育科技有限公司

发行地址:北京市海淀区知春路111号理想大厦

909室(邮编:100086)

经 销:全国新华书店

编 辑 部:(010)82665118转8015、8002

发 行 部:(010)82665118转8006、8007

(010)82665789(传真)

印 刷:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

版 次:2010年10月北京第1版

印 次:2010年10月北京第1次印刷

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:19(全彩印刷)

字 数:427千字

印 数:1~2000册

定 价:68.00元(2册,含《影片分析实训》/附赠1CD)

本书如有印、装质量问题可与发行部调换

近年来,中国动画产业的发展和动画教育人才的培养一直得到文化部、教育部、广电总局、国家新闻出版总署等相关部门领导的高度重视。教育部有关领导指出,由于目前很多项目都源自动画产业的发展需要,在动漫教育规模极速扩展的同时,提高教学质量已成为当务之急,特别要注重提高学生的实践能力、创造能力,以及在国际上的竞争能力。这就需要对动漫人才培养模式加以改革,希望动画学院能发挥行业领军作用,建立面向需求的课程,打造权威化、系统化、专业化的动漫类教材,形成动漫类专业规范。

由中国动画研究院(前身北京电影学院动画艺术研究所)、中国动画学会和京华出版社等牵头和组建的“21世纪中国动漫游戏优秀教材出版工程编委会”,秉承“严谨、科学、系统、服务”的传统,组织海内外专家和大批一线优秀教师,对已经投放市场并被全国不少院校作为指定教材的“十一五”全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材全面升级、更新换代;组织编写旨在提高动画创作者创作素质与创造能力、指导高校师生动画艺术创作实践的“动画大师研究”优秀系列书和“动画教学重要参考”系列书。

新一轮“十二五”全国动漫游戏专业高等教育规范教材,广泛听取和征求海内外教育家、技术专家的各种意见和建议,结合国内实际情况,按照课程设置的要求和新的教学大纲编写,内容不但全面更新,更融入了近几年来教师教学和实践的经验。配套实训练习册中的大量典型范例更是教材中重点知识和技能的延伸及全真实战的模拟,旨在激发学生的学习兴趣 and 创作欲望,提高学生的实践力、创造力和竞争力,全面展示“最扎实的动漫游戏理论”、“最新的动漫游戏技术”、“最典型的项目应用实践”。本系列教材是“产、学、研”动画整体教学一体化全新教学模式的成功尝试,为北京和全国的动漫游戏专业提供一套标准的规范教材,为中国动画教育起到示范作用,必将成为下一轮中国动漫游戏教育发展的助燃剂。

动画是一种文化，她在结合了本国文化传统和民族精神之后所产生的力量和成就在世界上享有的巨大影响力和意义，是任何国家都不能忽视的！

当前，中国正成为全球数字娱乐及创意产业成长速度最快的地区。党和政府高度重视，丰富的市场资源使得中国成为国外数字娱乐产业巨头竞相争夺的新市场。

但从整体看，中国动漫游戏产业仍然面临着诸如专业人才严重短缺、融资渠道狭窄、原创开发能力薄弱等一系列问题。包括动漫游戏在内的数字娱乐产业的发展是一个文化继承和不断创新的过程，中华民族深厚的文化底蕴为中国发展数字娱乐产业奠定了坚实的基础，并提供了扎实而丰富的题材。

近年来，中国动画产业的发展和动画教育人才的培养一直得到文化部、教育部、广电总局、国家新闻出版总署等相关部门领导的高度重视。目前全国开设动画专业的院校近 500 所，在校学生 40 余万人，每年毕业生达 5 万人，计划新开设动画专业的院校和报考动画专业的学生数量仍在不断增长。

教育部高等教育司有关领导指出，由于目前很多项目都源自动画产业的发展需要，在动漫教育规模极速扩展的同时，提高教学质量已成为当务之急。特别要注重提高学生的实践能力、创造能力，以及在国际上的竞争能力。这就需要对动漫人才培养模式加以改革，希望动画学院能发挥行业领军作用，设置面向需求的课程，打造权威化、系统化、专业化的动漫类教材，形成动漫类专业规范。

面对教育部对培养动漫人才的新要求和动画教育新局面，如何健全和完善高校动画、漫画、游戏教材体系？中国的动画产业发展靠人才，而动画人才的培养最关键的是教材体系的完善和优秀教材的编写。中国动画研究院工作与时俱进，于本次会议的同时成立了“动漫游戏教材研发中心”，秉承“严谨、科学、系统、服务”的一贯传统，以本次会议参会高校专家代表为核心，组织海内外专家、大批一线优秀教师根据高校的不同需求、读者反馈的意见，努力开发和编写好下

面三个系列图书：

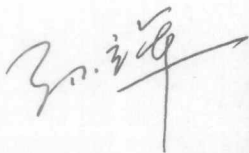
一、“‘十二五’全国动漫游戏专业高等教育规划教材”，一套推动和加速中国动漫游戏教育及产业发展的优秀教材。是对已经投放市场、被广大动画专业学生喜爱、全国不少院校作为指定教材的“‘十一五’全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材”的全面升级、是动画教学“产、学、研”一体化全新教学模式的成功尝试。

二、“21世纪中国动漫游戏优秀图书出版工程——《动画创作》系列”，一套提高动画创作者素质与创作能力、指导动画艺术创作实践的优秀专著。

三、“21世纪全国动漫游戏专业重要参考资料”，一套政府部门、企事业单位、动画公司、团体和个人把握机遇的信息来源。

京华出版社成立的“动漫游戏图书出版中心”，将组织国内大批优秀的编力全方位进行服务。由中国动画研究院牵头研发的新一轮高校动漫游戏系列教材，对北京乃至全国的动漫产业将起示范作用，必将成为下一轮中国动画教育的发动机。中国动画教育“产、学、研”一体化教学全新模式和教材，是快速提高教师素质、培养动画人才、推动我国动画教育深入发展、开创我国动画产业更为辉煌局面的助燃剂。

中国的动画教育方兴未艾，动漫游戏优秀图书的开发又是一个日新月异的巨大工程。中国动画研究院“动漫游戏教材研发中心”是一个国际性的开放平台，衷心希望海内外专家，特别是身在教学一线的广大教师加入到我们的策划与编写队伍中来，共同打造出国际一流水平的动漫游戏系列教材和专著，为推动中国的动画产业和动漫教育贡献自己的智慧和力量。

孙立军

中国动画研究院院长
北京电影学院动画学院院长、教授

丛书主编：孙立军

21世纪中国动漫游戏优秀教材出版工程
“十二五”全国高校动漫游戏专业高等教育规划教材

编 委 会

总策划：中国动画研究院

主 编：孙立军

编委会成员（排名不分先后）

孙立军	齐小玲	曹小卉	卢 斌	李 亮	马 华
何 澄	徐 铮	叶 风	苏元元	孙 立	黄 颖
陈静晗	张 丽	康小琳	陈 志	马 欣	刘 阔
刘 渊	钱明钧	贾云鹏	孙 聪	叶 櫓	孙 悦
韩 笑	李晓彬	葛 竞	冯 文	胡国玉	卢 虹
武振国	戴盼盼	王玉琴	李一冰	周 进	汤 俊
黄 勇	於 水	刘 佳	姚非拉	聂 峻	刘鸿良
王庸声	李广华	张 宇	丁理华	谭东芳	李 益
陈明红	刘 畅	张丕军	邹 博	梅法钗	陈 惟
彭 超	李爱国	李 洋	李剑平	孙 聪	余为政
张 拓	吴乃群	靳 明	王同兴	唐衍武	孙 作
曲士龙	张健翔	朱正基	陈 明	陈德春	顾 杰

FOREWORD 前言

在北京电影学院的课程设置当中,“影片分析”课程将会贯穿各个专业的整个教学过程和学习过程。这类课程表面上看很简单,就是老师在课堂上放映部分影片,或者是放映整部影片,然后根据不同的观点进行读解、分析。但是多年来的实践证明,“影片分析”课程所起到的作用,在未来的创作和理论研究中是十分重要的,其重要性更是无法用语言来表达的。

而在北京电影学院动画学院的专业必修课设置当中,“动画影片分析”也已经成为针对性强、启发性大的重要课程,同时也越来越受到广大学生的欢迎。在课程的讲授过程中,老师将对国内外经典动画影片,从电影剧作、人物造型、动画特性、技术特点、影片创新等独特的视角进行科学理性的分析,探讨这些惊世之作的成功以及缺憾。通过对动画影片的分析极大地提升了学生的动画影片欣赏能力,也为他们拓展了分析视野,对他们日后的动画创作大有裨益。

动画影片与传统的电影影片既有共性,又有自己的独特性,所以很多欣赏影片的方式与角度都需要从动画专业的角度来重新审视。动画影片在创作手法上具有鲜明的独特性。举个例子,比如说在一部海洋题材的电影当中,如果潜水员在鲨鱼的鼻子上打个蝴蝶结是无法想象的事情,但是在动画影片当中,潜水员不仅可以在鲨鱼鼻子上打蝴蝶结,还可以与鲨鱼一起探讨吃素问题,甚至可以与鲨鱼玩海底足球!这是动画电影所创造的用想象力所建构的逻辑,你无法用电影常规的思维去解读。但另一方面,动画影片依然是视听的艺术,它和电影一样,需要在人物表演、音乐音响、剧本结构、导演风格等多个环节来实现最终的创作。所以在分析学习动画影片的时候,既要从电影的角度,又要从动画的角度,两者都不可偏废。

在动画影片的影片分析的教学过程中,无论是教材的使用还是上课内容,核心的一点在于通过对一部影片本体的解读和分析,来达到培养如何从影片中获得经验与教训的欣赏思路。也就是说,教材也好,影片分析课程也好,最重要的是给读者与学生提供一种相对成熟的学习思路,而并非是一种死板僵化的教条。

影片分析是教师与学生之间进行的一种交流,当老师或者教材以不同层次、不同风格、不同方法、不同技巧、不同形式讲解、分析影片的时候,它给读者和学生一种潜移默化的专业熏陶;一种清晰理性的视听剖析;一种从无到有的创作规律归纳。

本书作者: 马 华

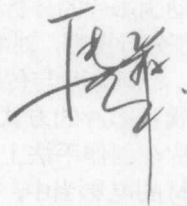
需要补充的是，影片分析并非常规意义中的影片感想。我们经常遇到同学在分析的过程中只是简单地定位在谈议论、写感想，如果是这样，那么“影片分析”只会停留在表面、停留在感性认识上，对于学习的人来说，他永远不会深入，也永远不能渗透到自己的创作中去。

编写本书的初衷是真诚希望通过对在各种不同民族传统、不同文化背景下创作出的动画电影进行一种非严格意义的梳理，从中寻找出一些有益于中国动画的创作经验。但由于时间仓促、自身能力不足等多方面的原因，写作的过程中总有些忐忑不安，尤其是其中存在的诸多鄙陋，现在每每想起总有如坐针毡的感觉，所以还敬请专家读者批评指正，我的联系方式：Mahua526@sina.com。

本书的出版要感谢京华出版社的大力支持，要感谢秦仁华老师的厚爱和敦促，真诚感谢周京艳、荣光等编辑的无私奉献，感谢她们为了本书所付出的一切努力，最终使它以全新的面貌出现在广大读者面前。

在本书的撰写过程中，孙立军老师、戴铁郎老师都给我提出了许多真诚的意见与建议；还有我的好友同行们汤俊、何澄、马力、聂峻、葛竞、冯文、阎毅、叶风、刘大宇、马晓蕾和宋强提供了各种支持；此外，马恩、沈利梅、汤友权、孔美娟在不同程度上无私地帮助我完成本书的编写工作。在此，我再一次对每个曾经为本书付出辛勤劳动与提供帮助的同仁和朋友表示最真挚的感谢。

最后，还是那句话——真诚期待本书带去的是一种分析的思路、一种审读影片的启发，而不是这些影片分析本身；期望本书能够成为大家的一个朋友，是良师，更是益友。

马华

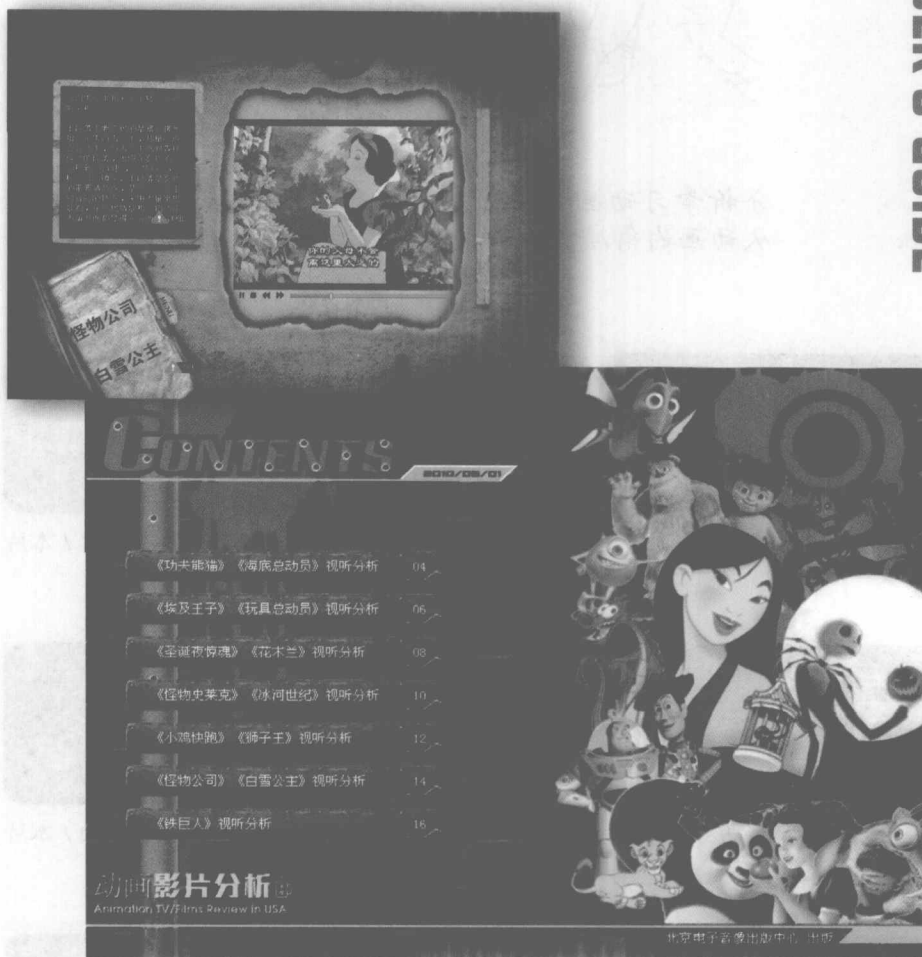
于北京电影学院动画学院

《动画影片分析》课时安排（总学时：104，行课 16 周）

章节及内容	课时安排	章节及内容	课时安排
第一章 解读分析《功夫熊猫》	8	第八章 解读分析《冰河世纪》	8
第二章 解读分析《海底总动员》	8	第九章 解读分析《小鸡快跑》	8
第三章 解读分析《埃及王子》	8	第十章 解读分析《狮子王》	8
第四章 解读分析《玩具总动员》	8	第十一章 解读分析《怪物公司》	8
第五章 解读分析《圣诞夜惊魂》	8	第十二章 解读分析《白雪公主和七个小矮人》	8
第六章 解读分析《花木兰》	8	第十三章 解读分析《铁巨人》	8
第七章 解读分析《怪物史莱克》	8		

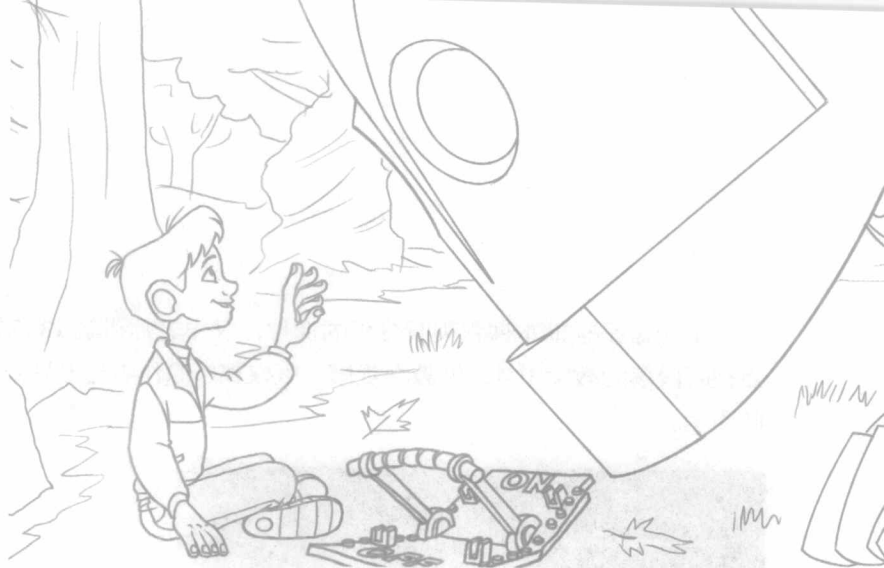
光盘说明 GO USER'S GUIDE

本光盘是辅助本课程视听分析的课件，仅作老师讲解 13 部影片重点视听段落的教学用具，供教学观摩，版权属于原作者与出品公司，特此声明。

需要本书配套电子教案与辅助资料的老师请联系教师服务信箱：
lelaoshi@163.com，将竭诚为您服务。

目录 Contents

分析学习动画影片的时候，既要从电影的角度，又要从动画的角度，两者都不可偏废。

01

解读分析《功夫熊猫》

以中国元素创作的
“变”与“不变”

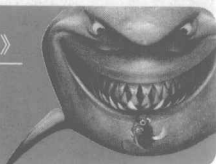

影片概述 2 / 影片分析 3 / 视听分析 16 / 本片分析小结 21

02

解读分析《海底总动员》

穿越海洋的情感历险

影片概述 24 / 影片分析 26 / 视听分析 37 / 本片分析小结 43

03

解读分析《埃及王子》

勇于探索美国新动画风格

影片概述 46 / 影片分析 47 / 视听分析 62 / 本片分析小结 65

04

解读分析《玩具总动员》

开创动画新时代

影片概述 68 / 影片分析 70 / 视听分析 80 / 本片分析小结 87

05

解读分析《圣诞夜惊魂》

美国定格动画的黑色另类经典

影片概述 90 / 影片分析 91 / 视听分析 101 / 本片分析小结 109

06

解读分析《花木兰》

美国动画中的中国女英雄

影片概述 112 / 影片分析 113 / 视听分析 125 / 本片分析小结 133

07 解读分析《怪物史莱克》 颠覆超越经典

影片概述 136 / 影片分析 138 / 视听分析 147 / 本片分析小结 153

08 解读分析《冰河世纪》 冰川时代的温情喜剧

影片概述 156 / 影片分析 157 / 视听分析 167 / 本片分析小结 171

09 解读分析《小鸡快跑》 艺术与技术结合的最佳典范

影片概述 174 / 影片分析 176 / 视听分析 188 / 本片分析小结 201

10 解读分析《狮子王》 二维传统动画的巅峰之作

影片概述 204 / 影片分析 206 / 视听分析 216 / 本片分析小结 221

11 解读分析《怪物公司》 怪物世界的新创意

影片概述 224 / 影片分析 225 / 视听分析 237 / 本片分析小结 241

12 解读分析《白雪公主和七个小矮人》 世界动画电影的开始

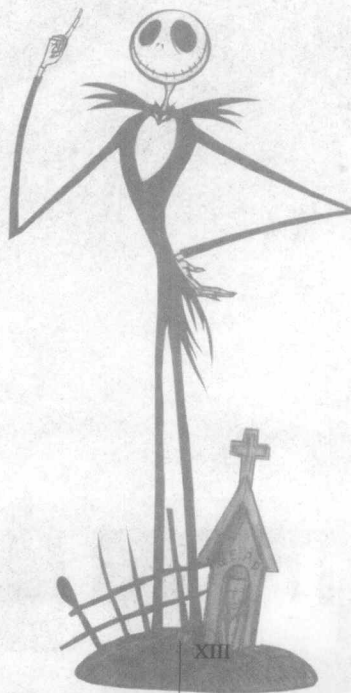
影片概述 244 / 本片的历史地位 245 / 影片分析 249 / 开创性的影片风格 256 / 视听分析 258 / 本片分析小结 265

13 解读分析《铁巨人》 动画版的 E.T. 外星人

影片概述 268 / 影片分析 269 / 视听分析 280 / 本片分析小结 287

美国动画电影发展足迹 288

Chapter 01

解读分析《功夫熊猫》

以中国元素创作的“变”与“不变”

在全球化热浪不断波及每个角落的今天，随着中西方经济与文化日趋融合和发展，中国元素已被当作一种重要的创作风向标运用到创作中去。无论是在动画，还是在漫画、电影，我们或是在画面和情节中看到，或是在声音和音乐中听到，或是在场景及造型的风格中感受到它的存在。这几年间，目前的好莱坞影视界，对于中国题材和中国元素的重视，可以说超越以往任何时期。《黄石的孩子》、《面纱》、《功夫之王》、《木乃伊3》，美国电影的“中国热”不仅在兴起而且显示出愈加强烈的创作趋向。这些张贴“中国元素”标识的好莱坞大片，从剧本、人物构造到视觉效果处处都弥漫着东方气息，形成了一股别具一格的“中国风”。而2008年上映的《功夫熊猫》对中国动画的创作者，除了尴尬之外，需要反思的东西显得更加迫切。

本章由4节组成：①影片概述，包括影片简介、影片剧情、背景资料；②影片分析，包括《功夫熊猫》之“变”（由表及里、由点到面、由浅入深、“变”的核心在于突破与创新）、《功夫熊猫》之“不变”（创作的全球化视角不变、创作的平民化视角不变、创作注重娱乐性不变、影片创作模式不变、不变的内核是继承）、给中国动画的启示（我们不会“变”、我们不会“不变”、启示与反思）；③视听分析，包括重点段落镜头画面（20个）、重点段落视听分析（叙事手法、空间布置、景别特点、表演风格、光影设计）；④本片分析小结。

学生实训请见配套练习册

关键点

- ① 影片简介
- ② 影片剧情
- ③ 背景资料

第一节 影片概述

一、影片简介

片名: 功夫熊猫
英文: Kung Fu Panda
编剧: 乔纳森·阿贝尔(Jonathan Aibel)
格伦·伯杰(Glenn Berger)
导演: 马克·奥斯本(Mark Osborne)
约翰·斯蒂文森(John Stevenson)
配音: 杰克·布莱克(Jack Black)
成龙(Jackie Chan)
达斯汀·霍夫曼(Dustin Hoffman)
制作: 梦工厂(DreamWorks)
PDI(Pacific Data Images)
发行: 派拉蒙影业(Paramount Pictures)
梦工厂(DreamWorks)
片长: 88分钟
国别: 美国
上映日期: 2008年6月6日

二、影片剧情

在山清水秀的和平谷住着一群武林高手。谷中少有的又肥又迟钝的阿宝在父亲经营的面馆里工作,父亲希望阿宝能继承面馆,然而阿宝却一心想学武功,成为谷中第一的功夫大师。但是这对于向来好吃懒做的阿宝来说,也只是个遥不可及的梦而已。

乌龟仙师近日有不祥预感:大恶魔雪豹太郎,即将要突破困住他多年的黑牢,太郎出狱后必定会来和平谷复仇。于是,和平谷要马上召开武林大会,选出一名代表对抗太郎。

谷民最看好的是谷中五大高手:老虎大师、蛇大师、猴大师、鹤大师以及螳螂大师。这五大高手在个子小小的浣熊师傅(名字也就直接叫师傅)设置的武台上一决高下。

阿宝当然不能放过这么热闹的场所,一早准备占好位置观摩,但天不遂人意,由于阿宝天生的肥胖,使他爬到比武大会现场费了不少工夫,同样错过了很多好戏。但阿宝终于在龟仙人宣布获胜者时摔入现场。原本只想当个开心看客的阿宝竟然莫名其妙地在武林大会中被乌龟仙师看中,成为将与太郎一决生死的和平谷代表,这一结果让师傅相当震惊。

既然天意如此,师傅也只好认证阿宝的资格。然而阿宝不会武功是事实,于是在短时间内将这只胖熊猫变成武林高手就成为师傅职业生涯中最大的挑战。与此同时,五大高手,也就是阿宝的师兄师姐,以各种心态及各种方式对待阿宝。

当小熊猫师傅绝望的时候,龟大师以坚决的态度,肯定了阿宝的实力,相信它一定可以成为一个武功秘籍的拥有者!在一次意外中小熊猫师傅看到阿宝的潜能,决定把这种潜能发掘出来。小熊猫师傅使用特别的教学方式,在短时间之内让阿宝变成了会武功的高手。拿到真正的武功秘籍后,阿宝打开秘籍,却惊讶地发现秘

籍里面竟然是空的。于是，小熊猫师傅决定自己对付雪豹，让阿宝和他的那几个高徒带领和平谷的谷民逃亡。

阿宝在逃亡的途中，父亲告诉阿宝家里祖传的面汤其实没有任何秘方，味道好的秘诀是面本身！阿宝突然想到那个空空的却能映出自己的秘籍，他忽然明白，根本没什么秘籍，而秘籍所表达出的意思是武功的最高境界是自己本身！于是他决定回去帮助小熊猫师傅打败太郎！

激烈的战斗后，阿宝以自己对武功的悟性和师傅传授的武术，战胜了太郎，拯救了山谷，为山谷带来了和平。

三、背景资料

1. 制作人员

电影从 2005 年开始筹备，到 2007 年底才完成，台前幕后多达 448 人，动画人员极为国际化，分别来自美国、中国、加拿大、法国、意大利、西班牙、爱尔兰、英国、墨西哥、菲律宾、日本、瑞典、比利时、以色列等。

2. 影片配音

在配音方面，梦工厂动画大手笔地请来一堆好莱坞大牌明星担任配音工作，杰克布莱克与熊猫阿波神形皆像，理所当然地成为该片主角的配音员。挺着大肚子的安吉丽娜·朱莉为华南虎大师配音，刘玉玲化身妖媚自负的竹叶青蛇大师，成龙则成了猴大师，至于《一夜大肚》主角塞斯·罗根则为聪明的螳螂大师配音，最难得的是连达斯汀·霍夫曼都被请来给师傅配音。

第二节 影片分析

在全球化热浪不断波及每个角落的今天，随着中西方经济与文化日趋融合和发展，中国元素已被当作一种重要的创作风向标运用到创作中去。无论是在动画，还是在漫画、电影，我们或是在画面和情节中看到，或是在声音和音乐中听到，或是在场景及造型的风格中感受到它的存在。

这几年间，目前的好莱坞影视界，对于中国题材和中国元素的重视，可以说超越以往任何时期，《黄石的孩子》、《面纱》、《功夫之王》、《功夫熊猫》、《木乃伊 3》，美国电影的“中国热”不仅在兴起而且显示出愈加强烈的创作趋向。这些张贴“中国元素”标识的好莱坞大片，从剧本、人物构造到视觉效果处处都弥漫着东方气息，形成了一股别具一格的“中国风”。

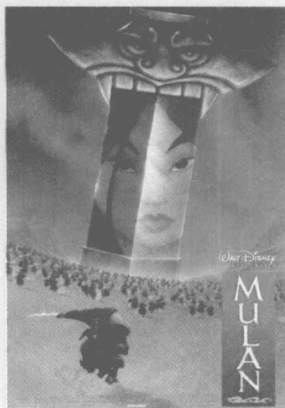
其实，除了美国好莱坞的电影和动画，在日本动画和漫画中，中国元素也一样被创作者大量采用，而且早已经蔚然成风。比如以《三国演义》为题材的有《三国志》、《龙狼传》、《苍天航路》；以《封神演义》为题材的同名漫画；取材于《西游记》的《最游记》、《龙珠》、《我的孙悟空》；在漫画《中华小当家》中，大量取材了中国的饮食文化，甚至曾被误认为

关键点

- ①《功夫熊猫》之“变”（由表及里、由点到面、由浅入深、“变”的核心在于突破与创新）
- ②《功夫熊猫》之“不变”（创作的全球化视角不变、创作的平民化视角不变、创作注重娱乐性不变、影片创作模式不变、不变的内核是继承）
- ③给中国动画的启示（我们不会“变”、我们不会“不变”、启示与反思）

日本著名漫画大师手塚治虫根据《西游记》改编的漫画《我的孙悟空》

美国迪士尼动画《花木兰》

是中国动画；动画《十二国记》中大量采用了中国《山海经》的麒麟、饕餮以及周朝井田制等概念；在《火影忍者》中也大量采用了如中国太极、八卦掌、李小龙招式……这些作品不仅成为当时日本的畅销作品，而且在很多中国观众心中也被认为是经久不衰的经典作品。

当我们发现这种元素正以势不可挡的态势向纵深发展的时候，作为中国动画的创作者，除了尴尬之外，需要反思的东西显得更加迫切。

从1998年的《花木兰》到2008年的《功夫熊猫》，这期间刚好相隔10年。在这10年间，美国动画的创作发生了很多值得我们探讨的变化，也集中地体现了世界动画创作对于中国文化的接受与挖掘的演变特点。由此，我们将通过对两部影片创作当中“中国风”的“变”与“不变”的比较，来探讨和反思中国动画创作的现状与未来。

一、《功夫熊猫》之“变”

迪士尼出品的《花木兰》与梦工厂出品的《功夫熊猫》虽然都取材于中国文化，并都用动画的形式演绎着生动的故事，但在中国的境遇却不尽相同。

《花木兰》在中国上映之初，立即受到了中国观众的情绪抵触，并产生了中国评论家的激烈争论，而且影片在中国所取得的票房与其达3亿多的全球票房相比，可以说是杯水车薪。而憨态可掬的《功夫熊猫》在2008年这个中国年高调进入中国市场的时候，虽然也激起了中国评论界和创作者的论战，但是中国观众对其的喜爱之情溢于言表，甚至出现了很多“比中国动画还中国”的观点。

难道说，在这短短10年间，我们中国观众的观点发生了天翻地覆的改变了吗？抑或是美国动画创作产生了根本性的转变吗？

抛开从二维动画到三维动画在技术上表现差异的演变之外，我们看到其中的“变”主要体现在以下几个方面：

1. 由表及里

比较《花木兰》与《功夫熊猫》之间的创作差异体现出了美国动画对于中国文化的挖掘的深入，这种深入可以说是一种“由表及里”的进步。

迪士尼在继改编法国名著《钟楼怪侠》和古希腊神话《大力神》后，将中国古老的传奇故事“木兰从军”搬上银幕，使其成为内容丰富的第36部年度动画大片。

从创作的角度来说，《花木兰》可以说是一部激动人心、有趣、惊险且饱含幽默和真情的影片。它的成功制作成为迪士尼公司最引以为自豪的成就之一，而在它的背后还蕴涵着东西方文化的交流、转移现象以及文化全球化的鲜明特点。

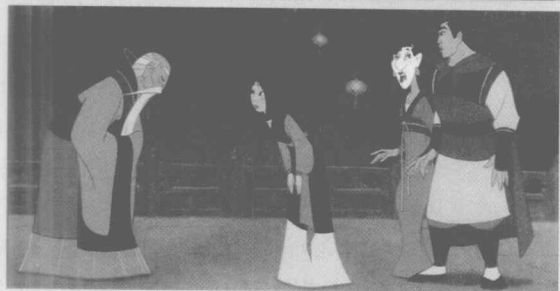
但是《花木兰》对中国传统文化的挖掘和表现集中在外在的表面，它弘扬更多的还是美国精神、西方的价值理念。原著中，木兰被动地替父从军，但是在剧本中却改成了一个自我意识觉醒的行为——“主动”替父从军！她这样说：“也许我入伍不是为了父亲，也许这是为了我自己！希望在里面看到一个

巾帼英雄……”可见,影片的主题已经从一个“忠孝两全”中国的孝女故事,经迪士尼一变,成为了一个充满现代意识的少女追寻自我价值的传奇经历。而在人物设置上更为明显,首先体现在人物的设定上,无论是造型风格,还是性格设定,花木兰早已不是我们熟悉的那个忍辱负重的女英雄,而是被塑造得更像一个活泼独立的现代邻家女孩!

另一方面,在处理中国元素的时候,影片《花木兰》出现了很多文化差异的问题,但是创作者刻意地呈现出其使用的表面化。就像片头采用第一个镜头是长城一样,迪士尼注重的是它外在形态的意义,而非真正的精神价值。

之所以被中国观众诟病的,也正是其对中国文化元素的使用过于表面化的缘故,影片显而易见地体现出美式文化拼盘的特点,以西方文化为本位,用西方观念诠释东方,迎合西方观众口味的典型视角。这让中国观众几乎可以“轻易”就感受到一个美国故事,导致了观众情绪上的反感与抵触。

《花木兰》中木兰可以穿着吊带衫打小抄,皇帝也会恭敬地向木兰鞠躬,这些美国人的想象与我们的理解大相径庭

相反,我们看到在《功夫熊猫》中对中国元素的处理却体现出由表及里、由外而内的新变化,它对中国印象、外在形式的表达试图深入到对传统文化、思想、精神、意境的把握和体现。即使是这种体现和理解依然带有某些曲解与模糊,并且依然无法摆脱西方视角理解的角度,但是我们要肯定《功夫熊猫》的“变”突出了创作者进入中国文化内涵的诚意与努力。

很早以前,华人导演李安从《喜宴》到他的《卧虎藏龙》,可以说是他个人艺术的飞跃,但是这一飞跃却迈出了让好莱坞真正接受中国文化的重要一步。而在《功夫熊猫》当中,我们不禁欣喜地发现其中居然蕴含了很多中国文化,显得尤为难能可贵。

可以说《功夫熊猫》对于中国传统思想、哲学精神、东方境界的理解非常努力,影片中多次出现主创者涉及中国哲学理解的桥段,其中不乏有儒家、道家的思想。在乌龟仙人与浣熊师傅交流中多次提及的台词处处洋溢着东方文化的思辨与思想,比如“消息没有好坏之分”、“从来没有什么意外”、“不过无论你做了什么,那个种子还是会会长成桃树,你可能想要苹果或桔子,可你只能得到桃子,那个种子还是会会长成桃树”。尤其是乌龟仙人对于困惑的熊猫阿宝的经典台词最为人津津乐道:“Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, But today is a gift. That is why it's called the present!”简单总结就是“把握现在”,文字既有诗意,又巧妙地体现出传统儒家提倡的积极入世的精神。

影片最叹为观止的画面之一就是乌龟仙人与浣熊师傅诀别——乌龟仙人悠然地伴着漫天飞舞的桃花“羽化而逝”,画面所呈现的乌龟的生死与美丽花朵的凋零完美融合,在风中一起消散。一方面用生动的画面效果为中国人展现出“羽化成仙”的奇景,另一方面也充分地表现了道家哲学中最富诗意的人生至高境界——天人合一。