

自然动画 经典电影解析

ZIRAN DONGHUA JINGDIAN
DIANYING JIEXI

张先云◎著

 安徽师范大学出版社

自然动画 经典电影解析

张先云◎著

安徽师范大学出版社

· 芜湖 ·

责任编辑:胡志恒 吴 琼

装帧设计:丁奕奕

责任印制:郭行洲

图书在版编目(CIP)数据

自然动画经典电影解析/张先云著. —芜湖:安徽师范大学出版社,2014. 12
ISBN 978-7-5676-1727-8

I. ①自… II. ①张… III. ①动画片—电影评论—世界 IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 290877 号

自然动画经典电影解析

张先云 著

出版发行:安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区 邮政编码:241002

网 址:<http://www.ahnupress.com/>

发 行 部:0553-3883578 5910327 5910310(传真) E-mail:asdcbsfxb@126.com

印 刷:安徽宣城海峰印刷包装有限公司

版 次:2014 年 12 月第 1 版

印 次:2014 年 12 月第 1 次印刷

规 格:700×1000 1/16

印 张:14.5

字 数:200 千

书 号:ISBN 978-7-5676-1727-8

定 价:30.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换。

自然动画:中外动画比较研究的一个视角

(代序)

张先云 孙 亮

中国动画曾在世界动漫史写下辉煌的一页,被誉为“中国动画学派”,许多优秀作品至今让人津津乐道。但目前我国动漫产业与日本及欧美国家相比,差距有目共睹。究其原因,差距并不完全在于技术制作水平、经济实力。一个典型的例证是近年国内投资达1.3亿元之巨、采用高科技三维制作技术的《魔比斯环》,虽给人以强烈的视觉震撼,但好莱坞式的动画制作能力却无法掩盖文化创意能力的缺乏和精神内涵的薄弱,因而并不具有打动观众的情感力量与审美超越。笔者选择自然动画为比较视角,试图指认其间真正的差距所在。

所谓自然动画并非单纯以自然山水和动物世界为表现客体,而是着眼于人类与自然的关系,以生态和谐为终极关怀的动画作品。从艺术视野和精神旨归来看,我们眼中的自然动画大体有两类:一是以大自然为本位,表现现代工业文明进程所导致的自然生态失衡,人对环境的破坏等现象,反思人与自然对立关系;二是在新的生态理念的自觉影响下,以大自然为原创母题,对人与自然的关系作出的审美阐释和艺术重构。

自20世纪下半叶以来,随着工业化进程加速和现代科技水平的大幅度提升,人类活动对自然环境的负面影响日益彰显:资源浪费、环境污染、森林滥伐、野生动物灭绝……生态危机不断蔓延的教训终于使人类对于自然界的态度发生了历史性的转折:人类不愿作自然的奴隶,也不

能把自然当作自己的奴隶。有识之士开始探讨如何从人类征服自然到保护自然的转型中重新调整人与自然的关系：“工业时代是一个以人类中心主义为主导价值观的旧时代，随着工业危机的到来，人类中心主义的价值观也发生了危机，人类不能在这种陈旧的主导价值观的主导下生存，而必须开拓一个以大自然主义为主导价值观的新时代。”^①正是在这一背景下，西方国家的绿色运动、环境伦理学、生态主义批评蓬勃发展。

与这一思潮相呼应，一些文学家、艺术家也以具体的艺术形象对人类行为高于一切的价值标准提出挑战。以自然为本，以生态平衡为本，人只是自然的一部分，艺术家们以生态整体利益为最高价值来考察人与自然的和谐新关系，体现出生态责任感和文明批判的精神。自然动画成为这一艺术潮流的一部分。欧美的自然动画不时有佳作出现，有直接以人与动物、植物或大自然关系为主线，也有在故事的背后体现生态关怀的。

最早的自然动画是美国迪斯尼 1942 年出品的《小鹿斑比》。这部表现小鹿斑比成长过程的动画片中，动物们本性善良，森林里气氛和谐，是人类带枪闯入森林，屠杀了他们的亲人、摧毁了他们的家园。小鹿斑比与森林伙伴们一起历经季节迭换，在神奇的大自然里学习成长，爱成为抚平伤痕的唯一力量。故事里藉由可爱的动物们温馨地扶持与相处，展现处处有爱的寓意。在这个动物的理想世界里，毁坏自然、伤害动物的人类形象是负面的，从动物的视角反映了人类与大自然、与动物和谐相处以及向往幸福、希望和平的美好愿望。

自《小鹿斑比》开始，美国的自然动画绵延不绝、成绩突出，无论迪士尼、皮克斯还是梦工厂都无一例外推出许多佳作，如《小马王》《马达加斯加》《冰河世纪》《蜜蜂大电影》《丛林大反攻》《篱笆墙外》等，《小鹿斑比》也在 2006 年出了续集。这些动画影片远离“人类中心主义”的价值观来表现人和动物、自然之间的关系。《蜜蜂大电影》就是从蜜蜂的角度

^①韩民青：《从人类中心主义到大自然主义》，《东岳论丛》2010 年第 6 期，第 10 页。

来质疑、诘问人类的行为。编导以异常丰富的想象力设计了令人匪夷所思的蜜蜂与人类打官司的情节核心。人与蜜蜂在同一讲台上争论谁是谁非,这大胆虚拟的法庭论辩场面,却实实在在地体现了两种截然不同的观念:人类从大自然中予取予求,认为天经地义;世界万物,都应该拥有平等的生存权利。蜜蜂们令人难以置信地打赢了这场官司,胜诉的结果导致的却是一场生态灾难,从中得出的结论是:人不仅对其他生物要平等相待,更要站在生态整体主义立场上,对整个生态系统以及系统内部各种关系的和谐、平衡负责。

欧美其他国家同样涌现出不少自然动画佳作,如法国的《青蛙的预言》《想做熊的孩子》,英国的《超级无敌掌门狗》,捷克的《鼯鼠的故事》等,内涵丰厚,形式上也各有特色。其中,加拿大动画大师弗里德里克·贝克的自然动画作品很有影响。他的《大河》是一部关于圣劳伦斯河的动画纪录片,片中记录了百年来河流周围的动物以及人们如何与其相处。而《种树人》描绘独居的牧羊人布非耶,将内心对家人的思念转化为对大自然的热爱,他在阿尔卑斯山荒原种上了各种树木,并为保养这些林木持续工作了三十四年,使这块连煤炭工人都视为荒野的土地再度成为蓊郁的森林。在这部真诚之作中,值得敬佩的牧羊人在维护自然环境的过程中始终充满着喜悦和希望,贝克的动画被赋予了揭示生命真谛的含义。

二

日本的自然动画取得的成绩更为显著。岛国的自然环境培育了日本的森林文明,日本人对自然美的感觉特别敏锐,自古以来崇“木”的自然观渗透进日本的艺术和生活,自然动画在日本有着丰厚的生存土壤。早在20世纪60年代,“日本动画之父”手冢治虫在《森林大帝》中就表现了人类为了贪得无厌的物质需求猎杀动物,而导致人与动物相互结怨和斗争,从而将生态保护的思索展示给观众。80年代以来,以“环保教父”宫崎骏为代表的吉力卜工作室产生了世界影响的大量动画作品,除创造了充满神奇

色彩的自然形象外,更探讨了人与自然的互动关系,深刻揭示了社会发展进程中的问题。这些自然动画贯穿着一条反“人类中心主义”的红线,从各个角度探索人类在日益现代化的时代中该如何与自然和谐共生。

如果说《幽灵公主》中,森林守护神麒麟兽被人类砍去头颅之后的山林枯萎、洪水漫流,宫崎骏将一般电影手法很难表现的场面演绎得气势磅礴,带给观众的主要是视觉的震撼,那么《风之谷》更是将触目惊心的生态灾难形象生动地展现在观众面前,并将之归咎于工业文明和科学技术发展的负面影响。影片开篇呈现的世界,就是经过终极武器“巨神兵”制造的“七日之火”,曾经高度发达的人类文明已经崩溃,毒气弥漫、虫类横行的环境。透过异乎寻常的表象,寄寓了宫崎骏对人们早已习以为常的一些观念和行为的深刻反思。在“人类中心主义”观念的主宰下,人类的文明进步和物质力量的丰富是以毫无顾忌地污染、破坏环境为代价。为了争夺生存权、主宰权,人类还不惜动用战争手段自相残杀。这一切的关键在于不尊重生命。宫崎骏认为,如果没有尊重生命、敬畏自然的态度,科学技术的发展、产业能力的提高,可能会走向人类希望的反面,伤害甚至毁灭人类自己。《风之谷》以一种极端的形式演绎了可能导致的毁灭性后果。

相比于人类技术存在之处充斥着污染和衰败的灰色调,宫崎骏动画片中的大自然总是充满勃勃生机。他的《龙猫》则不仅刻画了日本乡村最自然、最原始的状态,更以一对小姐妹与日本传说中的动物龙猫富有浪漫色彩的心灵交流,构筑了人与动物、人与自然、人与人之间和谐友好的理想境界。宫崎骏主张“谦虚地对待自然”,即对自然、对万物的态度不是对立,而是平等;不是君临,而是谦虚。人不是万物的灵长,而仅仅是万物中的一分子,是天地间自然生成的一个物种。对人类的这一定位,体现了万物平等的自然观。正因为影片中人们用纯真的心、谦虚的态度来面对自然,人与动物之间没有猜疑没有戒备更没有互相伤害,人与动物及一切森林生物和睦共生,才能构建出人与自然和谐完美的生存

境界。30多年过去了,时过并未境迁,其思想艺术价值更加彰显,在三维动画风靡一时的今天,宫大师这部用水彩画出来的影片依然散发出永恒的艺术魅力。

应当指出,宫崎骏的自然动画虽然故事主人公几乎都是孩子,也热衷于为孩子们编织梦想,但那些夸张和浪漫故事的背后,是对人与自然的关系形而上的思考,寄予了超越童年时代的庄严感和使命感,是一种完全不同于童话的严肃和深刻。因而,以宫崎骏为代表的日本动画电影不仅让孩子们找到了童真与勇气,也获得了无数成年人的青睐。2002年,第52届柏林电影节的最高荣誉“金熊奖”破天荒授予日本动画片《千与千寻》,让世界震惊,其实是实至名归。

三

相比较而言,中国自然动画起步较晚,在内涵深度上与欧美、日本的自然动画很难同日而语。

从20世纪50年代到70年代末,文艺的社会功能和政治功能被空前强化,而审美特征和生态意识则明显被削弱。主流意识形态宣扬:“与天斗,其乐无穷!与地斗,其乐无穷!与人斗,其乐无穷!”人们丧失了对大自然最基本的敬畏之情,人的主体性地位被极度膨胀夸大。文艺作品把大自然当成人类的对立面,当成人类可以随意奴役和征服的对象,彰显的是那种无知无畏、压倒一切的气概。1958年的许多新民歌代表了那个时代的人在大自然面前极其狂妄的自我想象,如《我来了》:“天上没有玉皇,地上没有龙王,我就是玉皇!我就是龙王!喝令三山五岳开道:我来了!”这种“人定胜天”的豪情将那个时代的“人类中心主义”推到极致。人们在潜移默化中早就把自己完全凌驾于大自然之上,连秦牧先生也在散文《吃动物》中大谈各地吃野生动物的习俗。吃蛇吃猫已经寻常,还吃猫头鹰、吃果子狸、吃穿山甲、吃鳄鱼、吃蝙蝠。不仅将亲身经历写得津津有味,更上升到理论高度:“客观上可以吃的东西,比我们习

惯吃的东西,范围常常要大得多。扩大食物范围,也是人类逐步认识和征服自然的表现之一。”^①在这里,吃野生动物被当成显示人类主体地位的方法和途径。

在这样的环境中,中国自然动画显然缺乏生存的土壤。1957年钱家骏导演的动画片《拔萝卜》,小白兔、小猴、小猪、小熊等动物先后出场,他们怎么都拔不出大萝卜,后来小蜗牛也来帮忙,大家才齐心协力把萝卜拔出来。小动物的造型既可爱又有趣,营造了一种和谐欢乐的气氛。但是,影片却被禁映,理由据说是小白兔等动物都影射了社会上的某个阶级,而小蜗牛也代表了另一类阶级力量,所以蕴含错误理念,不利于儿童教化。为中国的动画片赢得世界声誉的《大闹天宫》改编自古典名著《西游记》片段,也因为暗合了“人定胜天”和被压迫阶级“造反有理”的理念而得到主流意识形态的认可。因而,孙悟空的结局不可能依据原著被压在五指山下,等候唐僧带他去西天取经,而只能是回花果山自由自在地当他的山大王。

以1960年《小蝌蚪找妈妈》为起点的水墨动画,创造性地将动画片这种新的艺术样式与古老的水墨山水画相结合,创造出了运动的山水画。富有民族特色、为中国动画在世界上赢得一席之地的水墨动画,不仅将传统艺术的表现技法运用于动画片,也从传统文化中汲取营养,着力于营构人与自然的和谐境界以及自然界和睦共生的景象,成为特殊环境里中国自然动画的惊鸿一瞥。《牧笛》(1963)是本时期难得的收获,直到今天仍然是中国动画的经典。影片的画面令人想起以描绘江南水乡而闻名的当代著名画家李可染的水墨画。通过牧童饶有风趣地“失牛、找牛、得牛”,在无限风光的画山绣水之间展现着牧童与水牛亲密无间的情感和悠闲自在的生活情调。这部没有对白的动画片,以牧童、牛、柳荫、阳光和池塘的和谐组合,加上悠扬婉转、富有田园风味的南方笛子

^①秦牧:《秦牧文集》,春风文艺出版社1983年版,第432页。

乐曲,构成一个祥和的整体,完美地传达了中国山水画的幽深意境和中国传统文化的精髓。但在“以阶级斗争为纲”的时代氛围中,该片显然很难得到主流意识形态的首肯,被尘封 14 年后才公开上映。

这一阶段,还只能说是中国自然动画的“史前”时期。

四

20 世纪八九十年代的绿色运动使生态主义批评逐渐成为全球性的现象,在我国也日益成为共识。早在 80 年代初,作家们在反思历史、批判现实的同时,也反思人与自然的关系。乌热尔图的《七岔犄角的公鹿》中的少年猎手由渴望猎杀一头“七岔犄角的公鹿”,以证明自己是真正的男子汉,到尽己所能去保护野生动物的心理变化,是作者从生态维度倾情描画的诗意家园。刘先平的《云海探奇》《呦呦鹿鸣》《大熊猫传奇》等大自然文学作品,通过对原生态自然的观察、体验来感悟人与自然之间的和谐关系,传达人对自然的道德义务。这些善待动物、尊重生命价值,爱护自然环境的诗意描绘,使“中国文学出现了 1919 年以来的新文学史上从未有过的大自然崇拜”^①。许多作品更从生态中心主义的角度来剖析生态危机的根源,寻找维护生态平衡的途径。《血色黄昏》《环湖崩溃》《大林莽》等小说中都写到人类活动损害了人类生存的环境,人受到了自然的惩罚。高行健的话剧《野人》尖锐地指出我国对森林的开发竭泽而渔,肆无忌惮的滥垦滥伐,导致生态环境的急剧破坏,人类已经陷入了“把森林砍光—再去买盆景”的怪圈之中。冯小宁用电影的方式向生活在都市喧哗中的世人发出绿色的呐喊,他的《大气层消失》颇具创新性地站在动物的角度去审视人类,强烈批判人类破坏自然生态环境的行为。诗人李松涛更直截了当地批判人类对大自然无所顾忌的掠夺:“地大的恶行,触怒了地,/天大的贪欲,惹恼了天。/大自然,委实被伤害得

^①曹文轩:《中国八十年代文学现象研究》,北京大学出版社 1988 年版,第 156 页。

太深了——”^①，以人类行为将导致的生态末日景观警醒人们。

中国自然动画在适宜的社会环境中得到了长足发展。80年代，水墨动画接连取得引人注目的成绩。1982年的《鹿铃》是一幅人与动物之间和谐关系的优美画卷，老药农的小孙女救起并治愈一只被老鹰击伤的小鹿，动画将小鹿与女孩之间建立的深厚感情，回归自然之际的依依难舍之情，表现得纯真、美丽。1988年的《山水情》是老琴师向渔家少年传授琴艺的故事。为了使弟子更上一层楼，老人携少年驾舟而去，赠以古琴并将少年置身于壮美的大自然之中。少年遥望恩师离去的身影，灵感涌起，弹奏起天籁之曲倾诉对人生的赞美。此片将中国古典艺术最高水平的写意山水与古琴曲完美结合，用诗一样的气质、幽远清淡的画面使之达到天人合一的境界，是水墨动画片的巅峰之作。但巅峰之作也几乎成为“绝唱”，水墨动画的制作工艺非常复杂，一部短片要耗费大量时间和人力，在社会转型期的商品化大潮中正面临着无以为继的尴尬。

90年代以来，中国自然动画虽然不再仅仅注目于“天人合一”，开始从不同的方面表现出生态意识。《森林小鸟和我》中孩子喜爱小鸟捉了许多鸟关进笼子，害虫因此泛滥，毁坏了森林也毁坏了孩子的小屋。孩子终于醒悟，放飞了保护森林的小鸟，森林重现生机。该片表现的是环境保护、生态平衡的现代意识，在展现动物世界时也渗透了全新的生态理念。受“二元论”的影响，国产动画中出现的人物和拟人化的动物，长期以来非“忠”则“奸”，非“正”即“邪”，泾渭分明。直到1986年的《葫芦兄弟》，蛇精和葫芦娃形象依然是正邪分明，绝对对立。猫和鼠、羊和狼，更是中国动画中早已定型的形象，善与恶一目了然。但2000年的《蓝猫淘气三千问》中，猫不再仅仅是正义、勇敢、智慧的化身，鼠也不复过去的丑陋、奸诈、愚蠢，而且本是天敌的猫鼠，却也能和谐共处。近年来颇受欢迎的系列动画片《喜羊羊与灰太狼》也表现出相同的理念：作为

^①李松涛：《忧患交响曲》，春风文艺出版社2006年版，第97页。

正面人物的小羊们各自身上都有诸如贪吃、胆小、爱打扮、脾气暴躁等小毛病;反面人物灰太狼也有可爱的一面,它怕老婆,疼孩子,常常在危急关头良心发现又和小羊们一起渡过难关。2009年的电影动画《喜羊羊与灰太狼之虎虎生威》更是在羊与狼再次共渡难关之后,让草原上的动物们找到了共同的祖先,发现原来大家都是亲戚,于是由敌人变成了朋友。这样的安排和处理,既呼应了建设和谐社会时代主旋律,更清晰地体现出自然界和谐共生的思想,这正是自然动画的核心理念。

上述作品表明,中国自然动画虽然已经起步并取得成效,但先天不足,弱点明显体现在三个方面:首先,自然动画成绩有限,数量上还无法支撑其成为中国动画一个有力的分支。其次,精神内涵还比较单薄,表达的一些现代理念也很浅显。公正地说,对于通常只有20分钟左右的短片来说,怕也很难提出更高的要求。再次,还普遍缺少批判精神,只停留于人与自然的和谐状态的描绘,对人类危害自然、危害环境行为的批判为数很少也很肤浅。显然,中国自然动画与欧美、日本的自然动画差距很大,甚至难以在一个层面上较短长;国内横向比较,也明显滞后于同时期的文学、电影创作。究其原因,已不能再归咎于社会环境的制约,也很难从创作者认识深与浅的角度去找原因。

笔者认为,关键在于对动画片的创作定位。新中国建国之初,文化部就明文规定“美术片要为儿童服务”。我国动画自90年代进入低谷以来,一直未在题材、受众等方面做出深入的思考与调整,动画片创作仍然坚守着建国初期对美术片的定义。据有关资料显示,建国以来至2010年1月,经备案公示的国产电视动画片按题材划分,历史题材占总数的13.2%,童话题材占62.7%,教育题材占10.9%,科幻题材占6.1%。不仅童话题材占了约三分之二,历史、教育、科幻等题材中也很少不是以儿童为对象的。国产动画已经贴上了少儿化甚至低幼化的标签,创作者的目标人群基本定位于10岁以下的儿童,成年观众也将之视为儿童文艺作品而不屑一顾,如此循环往复已经成为创作者和观众的思维定势。对

于动画的受众群体的认知,极大地限制了中国动画的发展,中国自然动画的创作者很难像精神同道在文学、电影领域里一样施展身手。与日本、欧美那些既得到孩子欢迎也得到成年人喜爱甚至本就是为成年人而作的自然动画相比较,中国自然动画并未站到同一个平台上。由于立足点的不同,两者之间的比较犹如一场不同年龄组之间的竞技比赛。

五

随着生态观念渐入人心,绿色概念在动画创作中也日益引起重视,尤其是2008年以后,开始有了关于绿色动画的研讨会。动画创作中掀起的一股股热浪,也透露出一些新的信息。其中,以下几部动画片更为引人瞩目,它们所达到的艺术高度、内涵深度和制作水准,使我们对中国自然动画的发展前景寄予莫大希望。

2009年,上海美术电影制片厂推出了《马兰花》,这是根据50年前盛行一时的同名儿童剧改编的动画电影。原故事的核心是勤劳勇敢与懒惰怯懦的对立。导演姚光华认为社会在发展、时代已变化,改编经典就要有突破。新《马兰花》从一个新的角度重新解构故事,以环保、生存、和谐作为大背景。虽然藤妖利用大兰的虚荣心,盗取了马兰花,然而马兰花永远只为勤劳善良的人们绽放,马郎、小兰最终战胜了藤妖,马兰山在神奇的马兰花的保护下重新成为人类和动、植物的快乐家园。在这一家园中,不仅有迷途知返的大兰、老猫的生存位置,连藤妖这样的反派也被留下一定的生存权利。不让任何一个物种独存,同样也不能消灭任何一个物种。新的改编以“宽容”这一主题元素,融入了全球环境下的价值观。

同样是2009年上映的动画电影《麋鹿王》取材于《山海经》,并吸收了大量中国神话、民间传说的元素,讲述了一段麋鹿公主和人类王子的爱情。麋鹿、人类、怪兽共同生活在生机勃勃的世界里,也延续着亘古以来的争夺冲突,并以寻找神秘的“麋鹿王”为核心展开了一段惊心动魄的历险。该片的视觉元素从中国传统绘画的宝库中汲取营养,角色设计、

场景设计,甚至饰物服装和道具,都具有很浓的中国味。该片的主题也体现了人与自然、动物和谐共存的理念。为了寻找到麋鹿王,人类和怪兽一样,残忍而不间断地发动着进攻,杀害了许多小动物,破坏了大自然的平衡。化为人身的麋鹿公主攸攸和善良的王子为了维护麋鹿的生存权利,毫不犹豫地和恶势力展开战斗。在战胜恶魔后,王子也变成了麋鹿,和攸攸公主以及可爱的麋鹿们共同奔向辽阔的森林。这一结局体现了天人合一的世间大仁大爱。

2010年,历时5年制作,耗资8000万人民币的《梦回金沙城》问世。该片向五千年中华辉煌文明索取素材,以神秘消失的金沙古文化为背景,很有创意地以梦回民族文化的根,来演绎几千年前古人和今人的对话,追寻人与自然的完美和谐。小主人公小龙偶然穿越时空隧道回到了3500年前瑰丽、唯美的金沙古国,并最终与金沙人、象神同心协力,用爱和勇气幻化成的神迹,阻止了一场毁灭性的灾变。影片诠释出人类生命最初的梦想,将人与自然的关系用交响诗一般的情怀表达了出来。这部想象力异常丰富、画面绚丽多姿、具有神幻色彩的影片,被誉为可以与宫崎骏动画相媲美,但仍是一部极具中国意蕴的本土动画电影,不仅那些以西藏、九寨沟、江南水乡优美风景为原型塑造的精美背景,还有画面中的小桥流水、雕梁画栋,无不将中国风演绎得淋漓尽致。

华强数字动漫有限公司精心打造的104集全三维动作喜剧动画片《熊出没》的迅速走红,同样展示了自然动画广阔的市场前景。该片用夸张的卡通手法讲述森林保护者——一对聪明勇敢、个性鲜明的狗熊兄弟与破坏森林、采伐原木的光头强之间上演的一幕幕搞笑对决,彰显了保护森林、保护环境和保护生态的大主题。央视少儿频道将其作为春节特别节目于2012年除夕夜热闹开播,受到全国小观众的热烈欢迎,并已经得到各方好评,先后获得意大利海湾卡通节、亚洲青年动漫大赛、金熊猫奖等诸多国内外大奖。2012年11月22日,百度公布了中国动漫行业首个以点击率等综合评价体系为依据的“中国动漫指数”,《熊出没》名列

榜单之首。

这几部动画片的共同特点是:倚重中国传统文化的各种元素,同时融入生态平衡的现代观念;无论从表现形式的选择还是故事情节的演绎,显然都不仅仅是面向孩子们的,青年人以至中年人也会从艺术享受中有所得。以上作品体现出中国动画人正在摒弃一些制约了动画片内涵深化发展的传统观念,努力尝试着去发展并已经取得了相应的收获,真正有分量的中国自然动画作品已经呼之欲出。21 世纪是建设生态文明、发展绿色经济、构建和谐社会的世纪,自然动画的创作还有很大的发展空间。

综上所述,中国自然动画与国外动画发达国家的自然动画相比的确有不小的差距,但又能依稀看到希望的曙光。从这一比较视角观察,我们认为,缩小中外动画片业已存在的差距,主要在于超越少儿化受众定位去挖掘精神内涵,提升文化创意能力,在于彰显民族文化的精髓。在这一方向上的努力已经显示出成效:外国专家认为《麋鹿王》完全达到了以美国为主导的世界主流动画电影的技术层次;《梦回金沙城》也得到外国片商的青睐,并首次实现了中国动画入围戛纳和奥斯卡的梦想。可以说,中国动画目前已经具备再度崛起的创作条件和环境,我们期待着重现“中国动画学派”的辉煌。

[原载《世界美术》2011 年第 2 期,收入本书时略作修订]

目 录

自然动画：中外动画比较研究的一个视角（代序）

..... 1

第一章 警钟篇 1

第 1 节 虚构图末日世界 真惊心现实警示

——解析日本动画片《风之谷》 3

第 2 节 请倾听动物呐喊 敲警钟人类反思

——解析日本动画片《平成狸合战》 20

第 3 节 赞不屈自然精灵 颂自由永恒追求

——解析美国动画片《小马王》 35

第 4 节 创现代古老神话 梦和谐完美融合

——解析中国动画片《麋鹿王》 53

第二章 反思篇 73

第 1 节 分正邪针锋相对 同患难生死相依

——解析日本动画片《森林大帝》 75

第2节 太奇妙人蜂官司 巧诘问生态平衡

——解析美国动画片《蜜蜂总动员》..... 93

第3节 尚人道敬畏生命 崇自然和谐生态

——解析英国动画片《超级无敌掌门狗：人兔的诅咒》

..... 108

第4节 终醒悟鸟笼有限 欲展翅蓝天无垠

——解析美国动画片《里约大冒险》..... 125

第三章 和谐篇 147

第1节 成绝响水墨动画 臻化境天人合一

——解析中国动画片《牧笛》《山水情》..... 149

第2节 以童真融入自然 绘人类生态理想

——解析日本动画片《龙猫》..... 164

第3节 拟儿童印象绘画 演现代圣经故事

——解析法国动画片《青蛙的预言》..... 183

第4节 用友爱化解仇恨 共命运走向和谐

——解析美国动画片《冰河世纪》..... 200

后 记..... 217