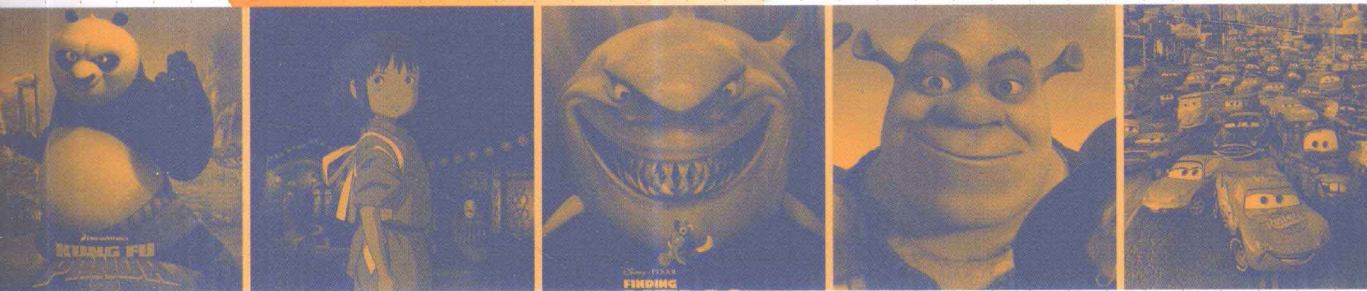

Comic
and
Animation

Appreciation of the Classic Works of Animation

马华 汤俊 编著

中国高等院校动漫游戏专业“十二五”规划教材

动画

作品赏析

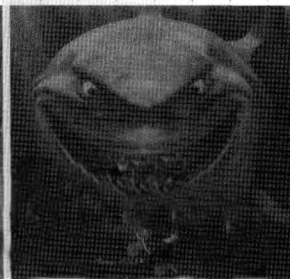
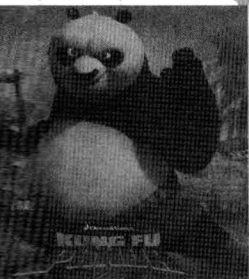

上海动画大王文化传媒有限公司
Shanghai Donghuadawang Culture Media Co., Ltd.
上海人民美术出版社

Comic
and
Animation

Appreciation of the Classic Works of Animation

马华 汤俊 编著

中国高等院校动漫游戏专业“十二五”规划教材

动画 作品赏析

上海动画大王文化传媒有限公司
Shanghai Donghuadawang Culture Media Co., Ltd.
上海人民美术出版社

中国高等院校动漫游戏专业 “十二五”规划教材学术专家委员会

- 吴冠英 (清华大学美术学院信息艺术设计系教授)
- 张承志 (南京艺术学院传媒学院院长)
- 丁海祥 (浙江传媒学院动画学院副院长)
- 曹小卉 (北京电影学院动画学院副院长)
- 林超 (中国美术学院传媒动画学院副院长)
- 陈小清 (广州美术学院数码设计艺术系主任、教授)
- 廖祥忠 (中国传媒大学动画学院副院长)
- 王峰 (江南大学数字媒体学院副院长、
副教授、博士、硕导)
- 刘金华 (中国传媒大学动画学院研究生导师,
中国软件行业协会游戏软件分会会长)
- 凌纾 (上海美术电影制片厂首席编剧)
- 黄玉郎 (香港玉皇朝出版有限公司创作总裁)
- 戴铁郎 (上海美术电影制片厂一级导演)
- (以上排名不分先后)

编写委员会

丁纪晖	秦瑶	葛希亚
李斌	曹亮	卢振邦
王鹏威	许金友	张校慧
刘源	秦成	孙红娟
- (以上排名不分先后)

图书在版编目(CIP)数据

动画经典作品赏析 / 马华, 汤俊编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2012.1

ISBN 978—7—5322—7554—0

(中国高等院校动漫游戏专业“十二五”规划教材)

I. ①动… II. ①马… ②汤… 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(2011)第199844号

中国高等院校动漫游戏专业“十二五”规划教材

动画经典作品赏析

编著: 马华 汤俊

策划: 海派文化

责任编辑: 朱双海 杜昀初

助理编辑: 赵甜

封面设计: 陶雷

版式设计: 叶小玉

技术编辑: 任继君

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美术出版社

地址: 上海长乐路672弄33号D座

电话: 021-60740298

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 8.75

版次: 2012年1月第1版

印次: 2012年1月第1次

书号: ISBN 978—7—5322—7554—0

定价: 38.00元

目录 Contents

前言

1 概述 / 6

- 1.1 动画经典作品赏析的重要性 / 6
- 1.2 分析动画的方法与角度 / 7
- 1.3 动画研究的注意要点 / 11

2 《埃及王子》赏析 / 12

- 2.1 影片概述 / 12
- 2.2 作品赏析 / 14

3 《冰河世纪》赏析 / 25

- 3.1 影片概述 / 25
- 3.2 作品赏析 / 27

4 《海底总动员》赏析 / 37

- 4.1 影片概述 / 37
- 4.2 作品赏析 / 39

5 《圣诞夜惊魂》赏析 / 50

- 5.1 影片概述 / 50
- 5.2 作品赏析 / 52

6 《红猪》赏析 / 61

- 6.1 影片概述 / 61
- 6.2 作品赏析 / 63

7 《名侦探柯南》剧场版赏析 / 72

- 7.1 影片概述 / 72
- 7.2 作品赏析 / 73

8 《大闹天宫》赏析 / 87

- 8.1 影片概述 / 87

8.2 作品赏析 / 88

9 《哪吒闹海》赏析 / 98

9.1 影片概述 / 98

9.2 作品赏析 / 100

10 《小倩》赏析 / 107

10.1 影片概述 / 107

10.2 作品赏析 / 109

11 《美丽城三重奏》赏析 / 117

11.1 影片概述 / 117

11.2 作品赏析 / 119

12 《青蛙的预言》赏析 / 129

12.1 影片概述 / 129

12.2 作品赏析 / 130

课程教学安排建议

前言

在动画专业课程设置当中，影片赏析贯穿整个教学过程。这课程表面上很简单，就是老师在课堂上放映影片，然后根据不同的观点进行解读、赏析。然而多年来的实践证明，影片赏析课程在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。

作为动画专业核心必修课，动画经典作品赏析已经成为针对性强、启发性大的重要课程，同时也越来越受到广大学生的欢迎。在讲授过程中，老师对国内外经典动画影片，从电影剧本、人物造型、动画特性、技术特点、影片创新等视角进行科学理性的赏析，探讨这些惊世之作的成就以及缺憾，能够极大地提升学生的动画影片欣赏能力，拓展他们的赏析视野，对他们的动画创作大有裨益。

动画影片与传统的电影有共性，但又有自己的独特性，所以很多欣赏动画影片的方式与角度都需要从动画专业的角度来重新审视。动画影片的创作具有鲜明的独特性。举个例子，比如说在一部海洋题材的电影当中，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的问题，甚至可以和鲨鱼玩海底足球！这是动画电影所创造的用想象力建构的逻辑，你无法用电影常规思维去解读。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创作。所以在赏析动画影片的时候，电影和动画两个角度都不可偏废。

在动画影片赏析的教学过程中，关键的一点在于通过对一部影片本体的解读和赏析，来达到培养如何从影片中获得经验与教训的欣赏思路的目的。也就是说，影片赏析课程最重要的是给学习者提供一种相对成熟的学习思路，而非是死板僵化的教条讲解。

需要强调的是，影片赏析并非常规意义中的影片感想。我们经常遇到同学们把赏析的过程简单地定位在发感慨，写感想，如果是这样，那么“影片赏析”只会停留在表面，停留在感性认识，永远不会深入，也永远不能渗透到创作中去。动画经典作品赏析是教师与学生之间进行的一种交流，当老师或者教材在不同层次从不同风格、不同方法、不同技巧、不同形式讲解赏析影片的时候，会带给学习者一种潜移默化专业熏陶，一种清晰理性的视听剖析，一种从无到有的创作规律归纳。

我们所期望的是本书能够给大家一些启发，成为大家的良师益友。

马华 汤俊

只有观众的感觉和体验才是真正值得关注的。我们经常看到有人虽然不怎么了解那些深奥的电影理论，可是在阅读电影方面却能够无师自通作出入木三分的评价，他们凭借的是真诚的体验和感悟而非“为赋新词强说愁”的论调。这样的评论即便在很多方面出现一些由于电影理论不完善等原因造成的疏漏，我们仍然会认真对待它的价值。

我们推崇的就是这些能够根据生活经验，从电影中感悟人生，从而发自内心，对影片作出客观、深刻而非人云亦云的见解。所以每一个观众应该首先相信自己的感觉，去悉心体味影片，用心与之交流，这样产生的理解和观感才是独一无二的！

所以分析评论电影，其实是没有“放之四海皆准”的理论和方法的。在北京电影学院动画学院的授课中，作品赏析课程贯穿各个分支专业的整个教学过程，老师在课堂上根据不同的专业和课程的要求进行解读、分析。作品赏析课程所起到的作用，在未来的电影创作和理论研究中是十分重要的。

在国内很多作品赏析中，电影评论家都会或多或少地使用一些批评方法，而这些批评方法很多都是在电影理论（从经典理论到现代理论）的发展中逐步与实践结合而形成的。每一种理论和方法都有它的时代特点、适用范围和局限性，因此更需要我们活学活用，不能简单地迷信经典和权威。

而且，很多看起来高深莫测的理论难免让普通观众望而生畏，特别是那些来自西方的电影理论和分析方法，需要在进一步了解电影理论乃至粗通一些批评方法之后，才能真正体会其中的精妙之处。而我写的这些有关动画的作品赏析则尽可能少用专业术语，尽可能深入浅出地将意思传达给读者，让更多喜爱动画的观众容易接受。

最后要说明的一点是即便一篇非常出色的作品赏析，也不可能起到“盖棺定论”的效果，因为论述的角度和重点具有主观选择性，可能随着时代和理论的发展，也会成为误读和曲解。

1.2 分析动画的方法与角度

作品赏析并没有固定的模式，每一个老师都有不同的切入方法，每一个专业关注的问题又不一样。笔者只想通过自己的一些经验和积累，向大家推荐几种分析和解读的方法。

在此先要说明，笔者认为自己还没有能力来创造出能够解读所有影片的“放之四海皆准”的方法，笔者在这里提到的几种类型的分析方法也是从很多老师的作品赏析和自己观赏影片所得的一些经验和总结。在此，笔者首先要感谢那些为之提供了各种分析思路的老师。而本书中的论述也是遵循了他们的思路，不求面面俱到，但求言之有理，只是将自己的这种阅读思路的来源真诚地告诉大家。以下就是笔者认为比较适合运用到动画电影中的分析。

1.2.1 作者分析

通常作者分析可以做成一个专题。而我们讨论一个动画大师（比如宫崎骏、迪士尼等）的时候，应该采用是一种既尊重而又有所反思的态度，才能让我们真正客观地分析影片的得失成败。

从作者论的角度分析影片，我们通常会从社会观念、电影观念、艺术风格是否独特鲜明等方面来判断一部影片的创作人员（特别是导演）是否具有作者身份。也就是说，我们要看到一部宫崎骏动画之所以成为宫崎骏动画的显著特点，才能充分了解作者创造精神产品的智慧和才能。

一般动画作者论分析方法基本的原则是：从动画作品的艺术风格了解作者，需要从他的代表

作和成名作入手，对作品的内容和形式进行详细分析研究。仔细考察作品中是否常运用某一种表现手法或者有什么创新之处可以作为个人标记，制作是否有独到之处等，以此来认定作者的创作个性。

同时，也要注意把作者放回到孕育他的社会历史之中，考察促使作者艺术风格形成的历史社会因素，寻求作者独特而又稳定的风格形成的历程。如果脱离社会文化分析，仅单纯从导演手法考察艺术风格，未必能够准确。

传统的作者论把作者的桂冠献给导演，这对提高导演的地位、重视电影艺术无疑是有益的。但是，有时并不能充分反映各个环节对于电影创作发挥的作用。因此对不同影片需要具体分析。

对于动画电影而言，作者分析显得越来越重要，日本的大友克洋、宫崎骏（如图1-1）、手冢治虫等都是带有非常浓烈个人色彩的动画作者，具有极大的研究价值。

图 1-1 宫崎骏动画《风之谷》、《龙猫》与《千与千寻》。

1.2.2 本文分析

“本文”是一个运用广泛的概念，指任何可以研究和解释的人工制品。它是一种人工记录的产物，记录方式可以是文字、图像、录音、电脑数字方式等。“所谓‘影片本文’，就是把影片视为富有含义的表述体，分析它的内在系统（或若干系统），研究可以观察到的一切表意形态”（《关于影片的本文分析》【法国】雅·奥蒙著）。

实际上，观众对于本文意义的阐发是可以与作者无关甚至相悖的。我们可以脱离作品产生的环境和背景，把它与自己所处的环境相结合，突出自己的理解。这里的关键在于建立意义，也就是本文具有着多种可能性，它需要观众将其挖掘出来。观众的观看与感悟建构了影片的意义。

所以我们要学会看电影。不过，真正的“看”有两种，一种是“主动地看”，一种是“被动地看”。习惯了好莱坞电影的“被动地看”的观众还需要培养一种对电影自我的认识，这是一种准确而又独到的能力。而你感觉到和想象到的，都应该是由电影生发出来的，这样才能做到真正的有据可循，具有说服力。（如图1-2）

而普通观众评析影片经常是“仁者见仁，智者见智”。这是因为影片的影像意义本身就具有不确定性和多义性，给分析带来难度的同时也带来了感悟的空间。唯一的方法就是精读和细读，只有细读才可能抓住影片最精彩的地方深入思考，得出独到见解。

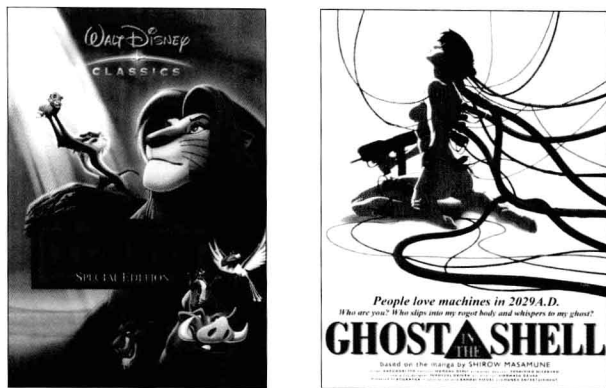

图 1-2 美国动画《狮子王》与日本动画《攻壳机动队》风格迥异。

1.2.3 叙事分析

叙事分析听起来学术性比较强，而且确实是一种难度比较大的批评方法，但也是不可忽视的重要分析方法。

一般来说，对电影进行叙事分析，需要更多的专业知识——如叙事学、结构主义、剧作基础理论等。但是如果在分析影像时比较侧重感觉和悟性的话，就要在敏锐的艺术感受力的基础上进行理性的逻辑思考才可以恰如其分地分析。

其实，叙事在现实生活中普遍存在，小说、故事等都会运用到叙事技巧。需要重视的是，电影创作者通常会把他要表达的意义渗透在影片叙事过程之中，动画电影也不例外。也就是说在叙事中会引导观众迅速进入创作者设计好的思路，创作者依靠叙事逻辑可以基本控制观众的思维方向，使观众按照作者设定的意义去理解本文。而我们作为一个电影的分析者，就不能完全处在电影观众的层面上。

传统理论中，电影叙事可以分为“常规叙事”和“非常规叙事”两种。常规叙事有特定的模式，比较容易总结和归纳。美国传统经典动画就是这种好莱坞模式的类型影片，是常规叙事的标本。我们可以在迪士尼系列电影中总结归纳其中的特点。

而非常规叙事采取的策略则是颠覆常规的叙事方式。我们在分析当代很多动画电影就需要重视这一情况，很多日本动画，像《新世纪福音战士》、《人狼》、《浪客剑心》等类型的动画都已经突破了传统叙事的模式，追求的是极富电影感和跳跃性的视听方式。

所以叙事是有技巧的。而作者总是费尽心机使自己的叙事与众不同，力求找到最适合自己故事内容和主题的叙事方式来达到预期的效果。这种为了吸引观众的兴趣和充分表达自己的意念而采用的叙事方式，我们称为叙事策略。当然有时可能作者并没有刻意追求某种叙事特征，而是批评者给予归纳总结的，这有利于帮助观众掌握叙事分析从而要求把握一部影片叙事的总体特征。

我们在分析动画电影的时候不仅要进入剧情，感受创作者的故事编排艺术，同时还要主动地跳出本文，才能真正地辨析出影片特殊的叙事策略，找到其特定的意义。

1.2.4 技术分析

在技术越来越被重视的今天，我们已经无法在分析电影时忽视技术视角这一方面。而且西方学者在分析电影时，也经常从美学、社会、经济、技术四个方面来论述电影，可见技术对于电影发展的重要性。尤其是像电脑动画、特技等技术的运用，在当代整个电影界已经十分的广泛并占据了举足轻重的地位。

也许我们现在还不能纯粹从技术角度论述电影，而是更多地把它们当作观察电影的新视角。毕竟电影是一种工业文明，而像好莱坞电影这样实行工业化生产来取得长期名利双收的典范，一旦到了高科技飞速发展的时代，他们就照方抓药，在电影中强调制作中的科技水准，使得视觉影像越来越逼真，更加适合制造梦幻场景。

动画也在这个潮流中博得一席之地，所以在分析动画电影时，我们要将动画电影创作中这些科技因素的影响与其他批评方法结合运用，才能帮助我们了解当今动画电影的艺术特质，像《玩具总动员》这样的电影不仅是动画历史上的创新，同样也是世界电影史上的一个里程碑。还有近些年来愈演愈烈的电脑动画更是独领风骚，如《怪物史莱克》、《怪物公司》、《最终幻想》、《功夫熊猫》、《机器人总动员》等，数不胜数。

1.2.5 文化研究

电影是一种大众文化，同时也是世界文化重要的传播媒介。

对于今天的人们来说，看电影已经成为日常生活中的一部分。无论观众是通过电影院还是电视、影碟和录像等方式观看的电影，一个跨国的、完整的、以影院为基础的电影文化圈已经形成。所以将电影作为一种广泛传播的文化来研究的电影理论与批评也应运而生。

与此同时，电影也是全球通行的商品。我们经常看到一些评论的论点是关于媒介帝国主义利用电影达到满足全球观众需要的目的，并且从这种经济全球化中获益。而这些评价诸如“好莱坞电影依托国家的政治霸权和经济霸权保证文化霸权”则是典型的从文化研究的视角来审读电影。

在动画电影方面，我们也同样需要从这个角度来审视，尤其是那些能够体现出较强社会文化因素、便于深入地探讨文化现象的动画影片，如我们熟悉的日本动画导演宫崎骏、高畑勋、大友克洋等，他们对社会、人文、生命等主题的关注和理解都是结合电影这个传播媒介来充分表达的。而迪士尼动画则采用了另一种文化策略，他们利用跨越民族界限和国家界限的题材来赢得世界的认同，从各国的优秀素材中吸取养分，然后运用他们熟悉的文化符号和美国思维来包装，再将其推向世界。像取自中国古典文化题材的《花木兰》(如图1-3)、源于阿拉伯民族神话的《阿拉丁》等就是其中的佼佼者。

所以我们在分析动画电影的时候，也需要在传统电影理论与现代电影理论构成的批评体系中，寻找到文化研究理论的重要位置，以便我们更加清醒地看待影片本身。

图 1-3 美国迪士尼动画《花木兰》选取中国古典文化题材。

1.3 动画研究的注意要点

以上内容是从一些常规电影的阅读方法中抽离出适合动画的部分方法。但是我们知道，动画作为一门独特的艺术，我们也要看到它本身具备的独特性，才能发现动画电影卓越的艺术魅力。限于篇幅，我们来简单地整理一下相关的注意要点。

首先，动画是绘画的艺术。一直以来，我们的动画还有一个称呼是“美术片”。这就是说，动画电影具有独特的绘画性，所以它有别于常规电影，无论是它的人物、人物表演，还是场景、道具等都是通过绘画（或者电脑逐帧处理）来实现的，具有极大的假定性。所以我们在欣赏动画电影时，除了要结合上述的方法还要在构图、人物造型、场景设计、动作设计等与绘画息息相关的方面来考察一部电影的成败。不同的绘画风格呈现出了不同的风情，我们早期的“中国学派”正是采用了京剧脸谱、传统年画、山水画，甚至是泼墨画等形式来制作电影，营造出了奇异的艺术领域。（如图 1-4）

其次，我们要注意的是动画的“动”。虽然动画片是绘画艺术的，动作的表现依赖绘画，但是它仍然是“动作”的电影。动画影片运用不同的动作方式来表现人物、刻画事件、展现矛盾。由于动画动作的不同，比如美国动画中强调“夸张”、“弹性”的动作，日本动画在动作上强化“真实”、“自然”，体现出了截然不同的审美趋向。

再次，我们在欣赏动画电影的时候，也要看到摄影在动画领域的独特表现力。一般平面动画在表现空间上是无法与真实的常规电影媲美的，但也正由于此，很多电影摄影在假定性或者简化上体现出了大胆和创新。在电脑技术日渐成熟的今天，一些常规电影中无法实现的镜头拍摄方法也在动画电影中尽显身手。比如在《埃及王子》中镜头穿过了人和马车，运动的过程却毫无影响，形成了独特的视觉奇观。

最后，动画电影根据不同的材质有着更细致的分类，比如绘画的动画片、偶片、剪纸片等，不同的材质形成了别具一格的审美风格，再加上大行其道的电脑动画片，使得动画电影体现出了前所未有的丰富性，我们在分析影片的时候就需要根据这些片种的不同特点来赏析影片。比如泥偶动画《小鸡快跑》和电脑动画的《玩具总动员》必然在艺术风格上大相径庭。

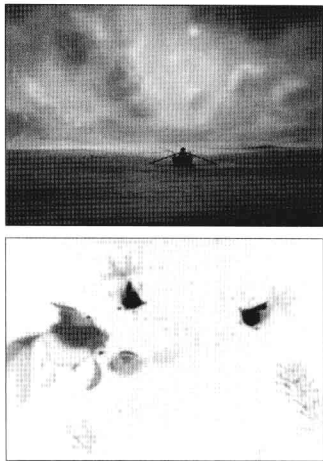

图 1-4 分析艺术动画短片《老人与海》和中国水墨动画《小蝌蚪找妈妈》须从动画独特语言角度来进行。

本章小结

本章概述了动画经典作品赏析的重要性。从作者分析、叙事分析、技术分析、文化研究几个方面分别讲述了如何对动画影片进行分析。文中所描述的方法是作者在动画影片赏析教学课程中长期实践积累而来的，其形式值得学习和思考。

练习

1. 谈谈你是怎么观赏动画影片的，以及喜欢从哪些角度来探讨动画片中经典作品。

2 《埃及王子》赏析

2.1 影片概述

2.1.1 影片简介

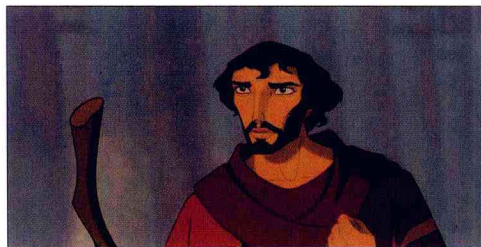
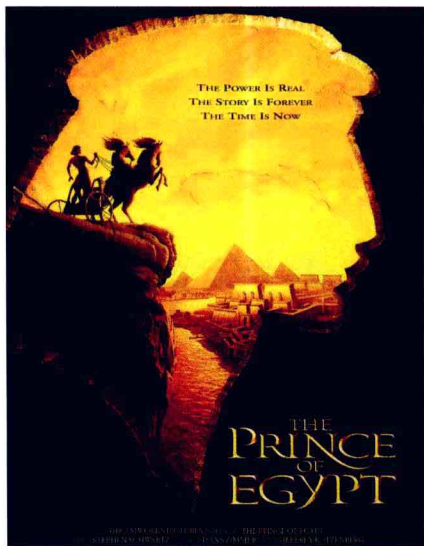

图 2-1 《埃及王子》。

片名：《埃及王子》
英文：The Prince of Egypt
导演：布兰黛·察普曼
史提夫·西克诺
赛门·威尔斯
制片：潘尼·芬克·曼考克
珊卓·瑞安
配音：方·基默
桑德拉·布洛克
雷夫·范恩
丹尼·葛洛佛
音乐：史蒂芬·史瓦茨
汉斯·奇默
国家：美国
片长：九十七分钟
日期：一九九八年十二月十八日
出品：梦工场

2.1.2 剧情简介

在法老统治的埃及，由于生活在那里的希伯来人人丁日渐兴旺，法老开始过分猜疑希伯来人，他命令让希伯来人去做奴隶，还吩咐他的子民将希伯来人所生的男孩都要丢到河里。而希伯来人的孩子摩西，为了逃避埃及人的追杀，被母亲用竹篮放入尼罗河中漂流，虽然尼罗河中布满危险，但总是留有一丝生存的希望。幸运的是摩西被埃及王后拾获，从此开始了一段埃及王子的生活（如图 2-2）。埃及法老原先有一个儿子，由于与摩西性格相似，两人从小到大朝夕相处，结下了深厚的兄弟情义。

图 2-2 摩西被埃及王后拾获，从此开始了埃及王子的生活。

从那之后到摩西的青年时期，摩西一直在王宫中与兄弟兰姆西斯过着富裕且与众不同的生活，他接受了自己是埃及的王子这样的观念与教育。摩西遇上了沙漠来的女子西埃拉，善良的他帮助西埃拉逃走成功。

一个偶然的机​​会摩西遇到了他的亲生姐姐，虽然摩西当年离开他们时年纪尚幼，但当他的姐姐再次吟唱起那首曾回荡在年幼的摩西耳边的催眠曲时，摩西意识到了自己并非埃及王子，而是正在被埃及人奴役的希伯来人的一员。突然得知自己真实的身份，摩西心中一片茫然，在姐姐的提示下，摩西从他称为父王的埃及法老口中得知了事情的真相，那是源于埃及与希伯来人的一场斗争。

摩西为了阻止一个监工残酷地对待一个希伯来老人，失手杀死了监工。这对于原本就心乱如麻的摩西来说，简直就是雪上加霜。年轻的摩西觉得再也无法面对曾经养育他的“父王”，同时更无法面对正在受苦受难的希伯来人民。于是他选择了逃避，孤身一人走进沙漠。摩西遇上了一群与他原来的生活方式与信念完全不同的米甸人，在那儿他终于领悟到了人生的价值（如图 2-3），学着回归自我，清晰地审视生命的意义。

图 2-3 摩西遇上了一群与他原来的生活方式与信念完全不同的人，在那儿他终于领悟了人生的价值。

然而在一个更不可思议的际遇中，他竟直接面对代表希伯来人信仰的上帝。上帝赋予他一项艰难的任务——将希伯来人民从埃及人的奴役中解救出来，带领他们到新的土地去追寻自由。几经周转，为了让族人得到有尊严的生活，摩西带着上帝赐予的神杖前去要求新法老兰姆西斯释放他的人民。但由于兰姆西斯的固执，他不允许希伯来人离去，摩西只得无奈地看着上帝对法老和埃及施行惩罚。

最后法老终于愿意让希伯来人离去，摩西带着众人满心欢喜地朝新世界迈进。正当摩西率领族人来到红海海边的时候，却发现法老背信弃义，竟然率领埃及军队想把手无寸铁的希伯来人赶

尽杀绝。正在危急的时刻，摩西再一次手握神杖借助神的力量，创造了分隔红海的奇迹，希伯来人穿越红海在新的土地上开始了新的生活，而法老也为他的固执己见付出了惨重的代价。

当黎明的曙光照耀在西奈山上时，摩西终于带领着他的人民到了神所应许之地。他坚定地站在山顶，手里拿着两块刻着字的石板，那就是所有犹太人都熟知的《十诫》。

2.1.3 背景资料

梦工场费时四年、斥资 7000 万美元，制作出了 60 万个奴隶的大场面和 7 分钟的红海分流的特技效果，《埃及王子》为了给观众带来耳目一新的视听场面，动用了来自 35 个国家的 350 名首席画师、动画师及技术师，用了 31.8 千小时才完成这部动画。

本片主题音乐《如果你相信》(When You Believe) 获得 1998—1999 年度 (第 71 届) 奥斯卡最佳音乐大奖。

2.2 作品赏析

梦工场从筹备的第一天起，三位现今功成名就的电影巨头大卫·格芬、杰夫里·卡森伯格与斯蒂芬·斯匹尔伯格 (如图 2-4) 的野心就已经显山露水，他们所强调的一种有别于好莱坞其他电影公司的独特创作思路也在整个电影界异军突起，他们接连制作了诸如《拯救大兵瑞恩》等影片，相继在影坛的各个阵地取得了卓越的成绩。尤其在迪士尼独霸一方的动画电影领域，梦工场也毫不退缩，之后他们隆重推出了这部风格独特的动画长片——《埃及王子》。

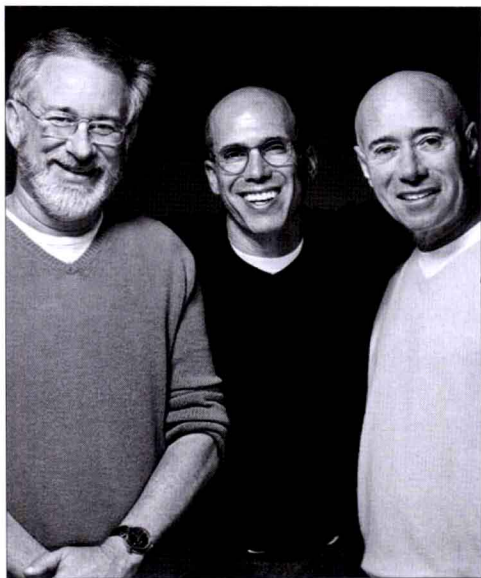

图 2-4 梦工场三巨头：大卫·格芬、杰夫里·卡森伯格与斯蒂芬·斯匹尔伯格。

2.2.1 影片定位

自动画诞生开始，即使美国动画在电影史上创造着一个又一个的奇迹，但是一直以来，动画都被公认为一种大众的甚至是幼稚的艺术。所以很少动画电影与“伟大”这个字眼相联系，可是这部如梦如幻、气势磅礴的《埃及王子》却当之无愧，甚至被影评人士认为是电影史上最伟大的动画片之一。

我们知道，迪士尼一统全球动画市场 60 年的局面由来已久，要想一朝就动摇迪士尼老牌动画巨头的地位是不可能的，但是从近年来各大制片公司纷纷制作自己的动画巨片、抢滩动画市场的情况来看，进入群雄并起的动画电影新时代也不是没有可能。福克斯的《真假公主》、华纳的《魔剑奇兵》、梦工场的《小蚁雄兵》等动画影片陆续上市，都显示出了自己独特的特点和创作实力，摆出一副欲与迪士尼试比高的架势，其中梦工场无疑是佼佼者。尤其要指出的是作为梦工场三大巨头之一的杰夫里·卡森伯格，他在 1984—1994 年间曾任迪士尼的制片部总裁，曾经制作出《小

美人鱼》、《美女与野兽》、《狮子王》、《阿拉丁》等创下卖座佳绩的动画片，把迪士尼动画推向了一个高峰。

所以，他的到来对梦工场的动画电影开拓和发展起到了举足轻重的作用。同时如何在《小蚁雄兵》大受欢迎、梦工场的动画实力令人信服以后，继续制作出更精良和更具有突破性的动画，成为了一个有趣而又有重要意义的问题。在讨论的过程中，梦工场三巨头对于一种有别于传统的好莱坞风格，摆脱迪士尼以儿童为对象的讨好和纯趣味的立意达成了共识。在全新的严肃创作理念的驱动下，《埃及王子》应运而生，并且达到美国动画长久以来没有达到过的一个目标——将美国动画带到另一个新的领域。正如卡森伯格所说：“非动画片的类型很多，有文艺片、喜剧、动作片、恐怖片等等。我认为动画片也可以有各种不同的故事类型。我非常希望也深深相信动画片能被用来说各种不同的故事，而且动画片不是只给小孩子看的。”

就这样，《埃及王子》被定位为类似于经典巨作《十诫》一样的动画长片。众所周知，1956年版的《十诫》(如图2-5)是根据《圣经》中的故事，用当时最好的演员和最佳的特技拍成的一部近4个小时的史诗巨片。可以想象如此熟悉的题材，并已有一些相当成功的巨片在先，要拍成独树一帜的美国史诗动画，是多么伟大的创举。

无论如何，梦工场能够对《埃及王子》这样的宗教题材费时4年，斥资7000万美元(与《拯救大兵瑞恩》持平)，力图打破传统童话色彩的动画格局与规模，塑造一种史诗性动画的野心和魄力，确实有着过人之处，当然最终也取得了不错的成就，获得评论界的一致好评。

《埃及王子》选材于《圣经·出埃及记》，无论从哪个角度考量，动画片将严肃、神圣的题材作为创作蓝本的选材思路都让人刮目相看。同时在客观上也大大拓展了动画电影选材的常规视野和方向。

《埃及王子》显然不是一部完全意义上的宗教类影片，所以主创人员并不是严格依据《圣经》中的故事用动画的形式机械地重复再现，而是将最新的动画技术、最成熟的好莱坞制作、大众流行音乐以及全明星包装等带有浓重现代色彩的商业模式有机结合，开创了商业元素和严肃题材相协调的道路，这也无疑是为动画题材的开拓和整个动画史的发展写下了华彩的一笔。

图2-5 1956年版经典电影《十诫》。

2.2.2 影片剧本创作

在这样一个严谨且耳熟能详的宗教故事以及经典电影的基础上，将其改编成近2个小时的动画影片是存在一定难度的，与此同时，主创者一方面要突出题材与电影的完美结合，塑造具有生动人物形象、深度的主题，建构具备戏剧冲突的情节；另一方面还要在一定程度上突破“百老汇”式的载歌载舞的美国动画传统；而且还要考虑到宗教题材的敏感性和严肃韵味……剧本创作无疑是一项非常浩瀚的工程。由此，结合上述各种方面的要求以及影片题材的立意，影片在剧作方面体现出了鲜明的艺术特点。

影片戏剧模式采用了严肃的正剧，而且影片的主题设置也呈现出一定深度。我们看到整部影片烘托的是一种凝重的氛围，尤其在影片的开端部分，将一系列运动的镜头和悲天悯人的音乐有机结合，营造出了压抑、悲愤、让人同情的情绪。所以仔细地解读一下影片壮观恢弘的开头部分，不仅有助于理解影片，也有助于体会影片的庄重氛围究竟是如何形成的。

在庄重的音乐背景中，黑色的银幕上闪出文字：“本片改编自《出埃及记》的故事，虽然史实经过了艺术的修饰，相信仍然保持着原故事的精神、价值和尊严，并且成为全球亿万人的信仰基础。摩西的事迹在《圣经·出埃及记》中有详细描述。”（如图 2-6）之后，逐渐闪现影片的片名《埃及王子》，之后黑场（这时主题音乐缓缓响起），接着镜头淡化出湛蓝的天空，云雾弥漫，嘹亮的管乐不断演奏着主题音乐，回响在云雾之中，主题音乐与画面中的云彩蓄势待发，最终在云雾散开的瞬间切入沉重的烟尘画面和磅礴的交响乐，在烟尘的上方就是埃及法老的头像……紧接着，扬起的鞭子、摔倒在泥泞中的奴隶、被奋力拉直的绳子、埃及人残暴的催喊声以及摇移和纵深的宏大全景融合着浑厚的大合唱（如图 2-7），立刻将整个影片的视听艺术风格展现得淋漓尽致。

影片非常严谨地遵循剧情电影的模式，融入正剧的手法来叙述故事。它以各种方式明确地告诉观众：它是一部严肃的动画电影，是一部有别于迪士尼动画中喜剧或者歌舞剧等类型的动画电影，是一部充满着艺术创新精神和商业野心的动画电影。

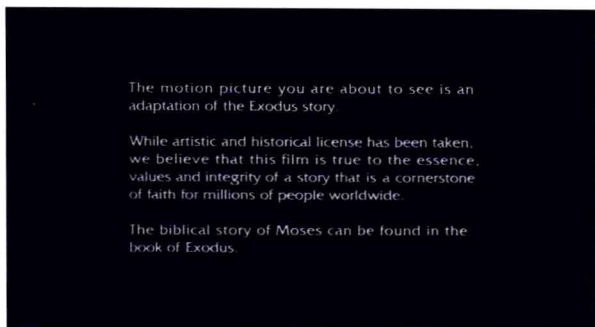

图 2-6 影片片头在庄重的音乐背景中，黑色的银幕上闪出的文字。

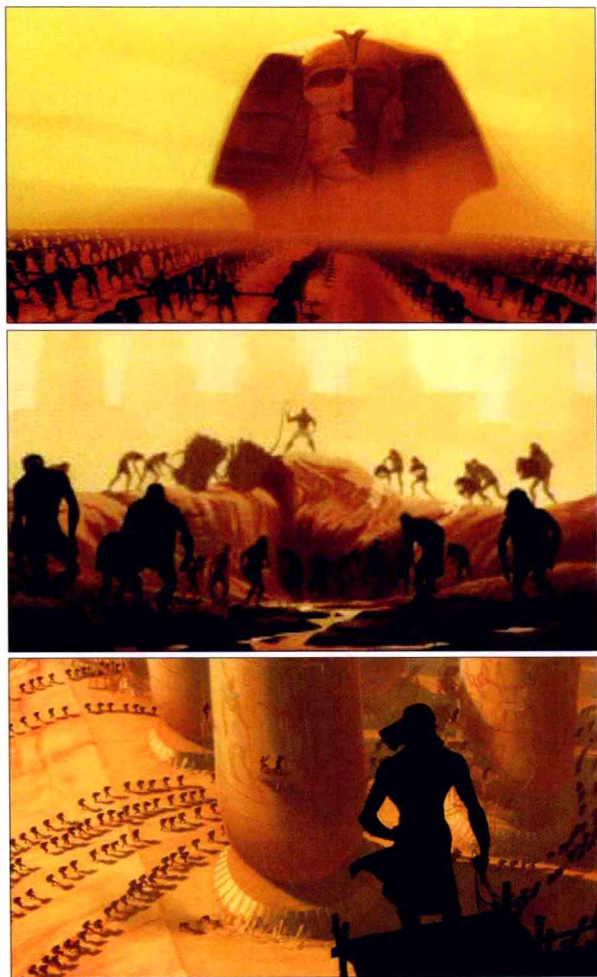

图 2-7 《埃及王子》开篇充满了严肃的震撼效果。

2.2.3 正剧风格定位

影片的正剧风格当然不只是精心营造一种庄重色彩和氛围，在影片的主题设置方面也要相对的成人化。

主题成人化主要是与常规动画相比较而言的。比如我们来联系一部代表美国动画的经典之作《狮子王》的主题设置，在《狮子王》中影片的主题我们可以理解为它是讲述一个孩子的成长经历，人应该真正理解责任的意义，选择勇敢面对而不是逃避。《狮子王》的原型“哈姆雷特”是何等的复杂和深刻，但是为了适应影片各方面的创作，影片比较浅显地从原著中提炼了上述主题，成为一部画面壮美、剧情精彩、人物层出不穷、音乐优美等因素有机结合的动画电影，使得观众在赏心悦目的同时也略有回味，尤其对低龄观众群体而言更有意义。

而在一开始就被定位为成人化动画的《埃及王子》势必在这一点上走得更远，由于影片采用的是宗教性的故事，内容涉及的部分本身就非常庞杂，其中讲到了自由和解放、对于自我的回归、人的成长、大义与亲情、信仰……我们看到影片中贯穿始终的就是宣扬“信仰才是得救之道”。主创者没有从中选择一个像迪士尼动画风格的主题，而选择了一个较为复杂的“信仰”为主题（如图 2-8）。一方面无疑更接近原著本身，另一方面也给改编和创作带来了难度。所以，单从这一点而言，我们可以看到影片主题的设置针对的观众不再只是孩子了。

图 2-8 “信仰”在影片中贯穿始终。

我们认为影片的主题在于讲述“只有拥有自己的信仰，坚定自己的信仰，人才可以获得真正的自由，才能创造奇迹”。在影片开始的字幕中，主创人员就已经提到了信仰，影片开始的合唱所表达的意思是在向上帝诉苦，且透露出一种无奈与怀疑，了解《圣经》中故事的观众可能知道在其中多有记载一些希伯来人信仰上帝以外的神的事件发生，而究其关键就在于人们的信仰危机，也就是对信仰上的怀疑。故事的开始给我们展示的不仅是他们被奴役被压迫的悲惨生活，也真实地揭示了人们在痛苦生活中对于上帝与信仰的哀怨，这一切也为我们的主人公摩西的出场提供了一个广大而深远的平台，这一角色的价值也由此形成。影片从这里顺理成章地引出了摩西的故事——摩西被王后收养……在摩西得知身世后，无法改变现状，也无法面对家人与同族，更加无法直面自己一直以来的信仰——即一个埃及王子的信仰。于是他选择毅然离开。

当他遇到了上帝，获得了上帝的使命后，带着妻子来到埃及并对兄长要求“给我的人民自由”！经过多番的较量，坚信“上帝与我同在”的摩西不仅在强权前坚持不懈，而且还在自己人民的诋毁中勇敢地站起来继续战斗，甚至最后牺牲了真挚的兄弟情谊来实现民族的解放和自由，信仰不仅完全成为摩西无往不胜的武器，也成为他毅力和力量的根源。于是“把我的人民领出埃及”成为摩西唯一的信念（如图 2-9），对上帝的敬畏、顺从和信心以及对本民族的忠诚，使他愿意牺牲一切去完成使命，包括与法老兰姆西斯的兄弟情谊。在人民反抗情绪非常低落的时候，摩西说出了最能体现整部影片主题的

图 2-9 “把我的人民领出埃及”成为摩西唯一的信念。