

主持人语

自党的十五届五中全会首次提出“建设动漫产业”,党的“十六大报告”第一次明确提出要“积极发展文化事业和文化产业”,动漫产业和国家文化创意产业两大重要命题由此提出,尤其是在党的十七届三中全会以后,业界和理论界对于什么是动漫产业和具有中国特色的文化创意产业,如何发展动漫产业和文化创意产业等进行了广泛的研究和讨论,取得了较为丰富的研究成果。近五年来,动漫产业已经成长为文化创意产业中发展最快、效益最好、前景最大的龙头产业。一方面,我们对动漫产业发展的积极探索,总结出了许多有价值的经验,也在一定程度上推动了动漫产业的发展。另一方面,我国动漫产业的发展整体还比较滞后,特别是在动漫内容创意上,与美、日、

主持人:殷俊(重庆工商大学长江传媒学院执行院长,教授)韩等发达国家仍然存在差距。作为动漫产业的核心和灵魂,动漫内容创意研究是推动整个动漫产业发展的引擎和动力。

笔者主持的2010年国家社科基金项目“动漫内容创意产业研究”,是依据指南同题申报而获准的,足见国家对该领域研究的重视。我们这篇文章从动漫产业文化要素的结构特点,动漫产业影响力提升策略及动漫产业对未成年人的影响等层面切入,结合重庆民族文化对动漫产业发展的作用研究,剖析怪物史瑞克等具体案例,为进一步理清我国动漫内容创意产业的现状,找到问题,以发达国家的创作模式为借鉴,找差距,寻规律,提策略,为推动我国动漫内容创意产业又好又快发展尽绵薄之力。

doi:12.3969/j.issn.1672-0598.2011.01.001

动漫产业文化要素的结构策略分析^{*}

殷俊,孟育耀,柴樱芝

(重庆工商大学长江传媒学院,重庆400067)

摘要:动漫产业文化要素具有不同的结构方式,对这一规律的探索很有必要。本文立足于现存的结构方式的梳理总结,提出适合于动漫产业发展的结构策略,着重分析了动漫产业文化要素的构成规律,为动漫产业发展提供有益的借鉴。

关键词:动漫产业;文化要素;日本动漫;文化符号;电脑动画

中图分类号:J954 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-0598(2011)01-0001-06

动漫产业文化要素即动漫产业文化中所包含的各种基本成分,主要包括动漫作品的主题要素、场景要素、角色要素、背景音乐要素、精神文化要素、象征符号要素等。多种动漫文化要素在不同

作品中纵横交错、相互配合、协调统一的排列组合,才会有一部好的动漫作品的产生。

无数个文化要素在动漫作品相互交叠,在排列上既有横向发展的,也有纵向排列的,不同的排

* [收稿日期]2010-12-04

[基金项目]国家社会科学基金项目(10XXW0010)“动漫内容创意产业研究”

[作者简介]殷俊,男;教授,重庆工商大学长江传媒学院执行院长。

孟育耀,女;重庆工商大学传播学研究生。

柴樱芝,女;重庆工商大学传播学研究生。

列结构形成了不同叙事风格的动漫作品。如横向文化符号的排列的代表有《猫和老鼠》、《喜洋洋与灰太狼》、《葫芦兄弟》、《蜡笔小新》、《名侦探柯南》等等,这些动漫作品表达方式或深或浅,每集短小精悍、每次叙事都是一个单独的个体小故事,每集自成体系,随时可加入新的动画角色,这集的结束和下集的开始并无勾连,整体上呈现一种链状结构,个体与个体间又相对独立。纵向文化符号的排列的代表有《怪物史瑞克》、《玩具总动员》、《蜘蛛侠》等,这些动漫作品叙事相对宏大,逻辑极为缜密,情节比较复杂,动画制作繁杂,文化穿透性强,纵向的故事形态上,每集之间存在必然的因果关系,情节发展终节点的存在受限于其小说文本文体,时间横量一般都在360-400分钟之间,相对横向的故事形态,其文化张力延伸性弱。

以《名侦探柯南》和《怪物史瑞克》为例,分别探讨横向和纵向两个不同叙事结构动漫作品中文化要素的配比和结构策略,可以对我国动漫产业的发展提供些许借鉴。

日本动漫作品《名侦探柯南》之所以历久弥新,与其横向上对文化要素与符号的巧妙排列组合不无关系。该作品每集都是一个独立的侦探故事,每集的流程通常相近:观众同柯南一起探案,而通常来调查案件的警察破解不了犯人精心设计的阴谋,案件进入一筹莫展的危机阶段,就在千钧一发之际,柯南指出了凶手,并且在一步步推演的严密逻辑中一击制胜,以确凿的证据让犯人彻底坦白。如此这般的故事套路乍听起来并无太多新鲜之感,但是十多年来超过500多集一直沿用下来,却始终经久不衰,获得一代受众的拥戴,显然,不同文化要素的排列组合结构在该作品的吸引力中发挥了至关重要的作用,大略而论,以下几个特点不能忽略:

1. 场景要素交错叠加。柯南作品构造出来的世界,并非脱离现代社会而单独存在,它的场景设置和当今日本基本相同,许多时候观众可以在作品中找寻实际生活的存在感,但它又借助想象力创造出奇异的变奏世界——真实社会中未必有那样充满复杂斗争的激烈冲突,或者没有那样强烈的喜剧元素,可以说《名侦探柯南》的影响世界是

将生活浓缩化,抽取了其中最精彩的部分。在柯南的世界里,它的头脑对着不同的案件穿越时空,游历于世界各地名胜古迹,在柯南带领你破解案件真相的同时,生动展示了乘坐新干线的速度、游轮上看夕阳的惬意、游乐场摩天轮上的浪漫、东京铁塔一览无余的快感、高空飞天密室里的刺激、潜入海底深处的神秘,你可以时而在竹林古刹中静思,时而在深山温泉中静谧,时而在夜间坐在山顶欣赏远处高空的烟火,时而在雪夜想念故去的亡灵。柯南动画在让观众感受到集集精彩的场面环境的同时,也带给了观众无与伦比的精神体验。从这个角度讲,柯南画风的唯美精致是它长盛不衰的一个重要因素。

2. 知识涉猎领域广泛。聪明的柯南带给观众的不仅仅是有趣警醒,还有广博深厚的知识。动画中涉及的学科领域广泛,有数理逻辑(《计时引爆摩天楼》中的路程计算)、物理知识(《通往天国的倒计时》中的重力公式)、空间思维能力(《滑雪别墅杀人事件》中的枕木淑石的来源)、艺术修养知识(《月光杀人事件》中的钢琴知识、剧场版《战栗的乐谱》中的声乐知识)、文学历史知识(《迷宫的十字路口》中的古代京都历史)等等。观众在欣赏动画的同时,发现自己不了解的部分,激发了求知欲并为此继续观看的兴趣。这也是《名侦探柯南》之所以成功的重要原因之一。

3. 精妙构思扣人心弦。作为一部侦探推理小说,一集一集柯南侦探故事背后的精妙构思是其成功的核心要素。每集中柯南周围的配角角色设定、案件的样式类型、表达的主题、观众读者的诉求点、设计悬念的方式、如何规划创作频率以及犯罪的细节程度等等,这一切都是精妙构思的组成元素。创作者把握着诱惑观众的钥匙,观众不到最后一分钟永远猜不透柯南的命运,永远要为他、为小兰、为灰原痛苦揪心牵肠挂肚。这就是柯南最大的魅力。13年,538集,截止到2009年6月份,《名侦探柯南》从第一集一以贯之的主线剧情不仅没有像很多动漫连载作品一样,随时间消磨得面目全非,反而节奏更强,更加贴合当初的设想。在总体构思上,《名侦探柯南》最大的秘密始终没有解开。十几年来,创作者青山刚昌始终保

留着一个除了他自己以外,谁也猜不到的绝密——将柯南变小的黑暗组织幕后老板究竟是谁。十几年来,每个柯南迷的神经都被青山刚昌撩拨得草木皆兵,每当剧情走向一个看似穷途末路的阶段,每当柯南的真实身份就要被公之于众无法隐瞒的时刻,创作者总可以在最后一分钟内拯救柯南的命运,从而摧毁人们自认为抗击打能力已很强的头脑^[1]。

4. 普世价值爱的宣扬。对于老柯南迷来说,看侦探柯南感受最深的或许已经不再局限于动画片中精妙的犯案手法和技巧,柯南其精神主旨是对人类共有情感——爱的宣扬才是该剧最终的落脚点。人心的复杂,人的七情六欲正是带来各种案件发生的缘起。然而柯南动画每次都会回归到爱的主题,因爱生恨,因爱犯罪,因爱产生嫉妒,因爱而不愿失去,这些都不是真正的爱。创作者青山刚昌在作品中一直传达这样一个观念:保持一颗沉静的心,为了自己爱的人和爱自己的人勇敢前行。凶杀、仇恨,都源于恐惧,源于畸形的欲望,而战胜这一切的,只有比它们高尚的爱。正如作品中柯南所言:犯罪手法终究是人类想出来的谜题而已……主要人类绞尽脑汁,还是可以得出一个逻辑性的答案。但杀人的理由,无论如何我都不会理解,即使理解了,也永远无法接受。

自从美国梦工厂在2001年将《怪物史瑞克》搬上银幕后,憨态十足的绿胖子“史瑞克”便成为全球亿万观众心目中的明星。《怪物史瑞克1》创下4.8亿美金的全球大卖,《怪物史瑞克2》更上了9.2亿美金,登上北美票房史上前三名的宝座,《怪物史瑞克3》创下全球8亿美金的票房。《怪物史瑞克4》于2010年8月16日登陆内地影院,以3D方式上映。作为该系列的收官之作,以及8月暑期档里唯一一部上映的动画电影,虽然一上映就遭遇到4部新片的强力阻击,但是凭借良好口碑,史瑞克连续三周称雄北美电影票房榜^[2]。

《怪物史瑞克》之所以能够取得这样辉煌的成就,是有很多成功要素融汇其中的。无论从影片的制作技术、故事内容,还是从形象设计等多个方面看,它无疑都是一部上乘之作。

1. 高科技电脑动画的应用

史瑞克的成功很大一部分要归功于高科技电脑动画的设计,无论是人物形象还是人物动作以及背景环境和音响效果无不经过精心策划。《怪物史瑞克》中人物形象非常逼真,几乎可以和真人影片媲美,人物动作的细节制作也很到位,眼神、动作随着说话人的语气变化而发生变化,最让人叹为观止的是人物在说话的时候,口型以及随之牵动的面部肌肉的运动效果也都是经过科学的电脑分析,模仿真人说话的情形制作出来的。而2010年5月——9月上映的《怪物史瑞克4》与前三部相比,最大的不同就是该片为3D版片源,让观众在视觉感受上有了质的飞越。片中有几处场景诸如巫女投掷炸弹爆炸,弹片飞到眼前等等把3D动画的真实感体现的相当到位。

2. 动画形象的出色设计

动画形象的设计在动画作品中占据很大比重,一个好的动画形象可以让影片增色不少,

怪物史瑞克的形象设计是一大特色。男主角是一个妖魔,可他又不是纯粹意义上专做坏事的妖魔,他和许多好人一样拥有一颗善良的心。经过动画专家的研究,史瑞克诞生了:上窄下宽的脸庞,大而鼓的眼睛,塌鼻梁,大鼻子,脑袋脸庞还支着两个像喇叭一样的耳朵,身躯庞大无比……这样的形象和童话中的英雄人物相去甚远。但是就是这样一个有着一颗善良的心的怪物最终夺得美人归。作为系列作品的终结篇,《怪物史瑞克4》中的贫嘴驴子凭借超强“嘴劲”,让这部完结篇笑料明显比第三部有所提升,观众观影过程中笑场频发。当史瑞克穿越之后首次遇到驴子,驴子便极力否认跟这个怪物是好朋友,称之为“驴唇不对怪物嘴”。史瑞克的风头几乎都被老搭档驴子抢走,驴子一张嘴,其台词又潮又搞笑,这让该片成为近年来所有引进动画片中台词最出彩的一部。

3. 内容上的独创性

《怪物史瑞克》这部动画片内容的创新之处在于其故事模本的不落俗套。首先是关于史莱克这个动画形象。故事以他营救公主的整个过程为主线,但是史瑞克一开始并不是为了伟大的目标去营救公主,而只是想要回自己的沼泽地,因此才会被法尔奎德利用,为他找回公主,这样的形象在

以往的动画片中并不多见^[3]。其次是影片突破了英雄救美的传统模式。在以往的动画片中,英雄人物非富即贵,要么出身豪门,要么智慧过人,而且男女主人公都是一见钟情,中间缺少二人感情的变化和发展。而《怪物史瑞克》完全打破了这样的模式,英雄并不帅气,男女主人公并没有一见钟情私订终身。公主也最终被定格为一个丑陋而肥胖的形象,与观众心目中婀娜多姿、魅力四射的传统定位大相径庭。但是男女主人公之间最后还是产生了感情,这感情事随着矛盾冲突和情节发展的脉络一步一步发生发展起来的。这样的安排其实更符合现实生活境况,让观众感觉真实可信。

《怪物史瑞克4》给大家讲述了一个看似简单但经常被我们所忽视的真理,那就是“失去了才知道珍惜”。看似平静安逸的生活,但因琐碎且周而复始变得乏味无聊。寻求某种刺激生活的念头从耐不住琐碎的史瑞克心里蔓延开来。片中时常有诙谐且带有时代感的辞藻蹦出,比如“剩女”、“还房贷”让观众会心一笑。除了言语的诙谐外,在观众熟悉的人物性格刻画上也有了大胆的颠覆,都是通过史瑞克与魔法师侏儒怪签订协议的那一刻开始。本想改变平淡的生活,但是不想,侏儒怪拿走的竟是史瑞克出生的那天,结果整个遥远王国变得面目全非,侏儒怪成了国王,派出无数女巫到处搜捕食人魔为奴。在日出之前史瑞克若无法获得菲奥纳公主的真爱之吻,他将彻底消失。焦急的史瑞克再次初遇好朋友骡子,而肥猫剑客则变成了菲奥纳公主的宠物肥猫。在他们的帮助下,史瑞克竭尽全力赢取菲奥纳公主的芳心,虽然事态发展远不如想象顺利,但是最终史瑞克凭借自己的真心与悟出的爱情真谛,在自己即

将烟消玉陨的时候终于感动了菲奥娜,两人深情相吻,最终咒语解除。

不同的文化符号和要素的排列组合,构成不同的叙事结构,彰显出相异的文化力。在不同的叙事结构和文化语境中,文化符号被不断赋予新的含义。一部动画作品中并不是所有的文化要素一一俱全,而是各有侧重,发挥不一样的文化作用力。不同文化要素在不同语境中的叠加,产生文化增值,不仅可以影响一部作品,甚至还会影响一个时代。横向故事形态独立的叙事结构,相对灵活,可以随时穿插新的角色,可以随时更改故事情节,这凸显了其柔韧性强的文化张力,而纵向的故事形态则逻辑严谨,文化渗透性强,关联度高,可以紧紧吸引原有受众。相对宏大的叙事结构,使其新角色的加入要有一定的铺垫和陈述,所以文化张力相对小一些。动画作品无论是横向的故事形态,还是纵向的故事形态,其文化要素的排列组合都要服从于叙事主旨的需要。把握好动漫作品中文化要素的结构策略,是国产动漫成功的重要条件之一。

[参考文献]

- [1] 周粟. 日本动漫世界的诱惑所在——以名侦探柯南为例观照中国动漫业发展. 电影评论[J], 2009(6):34.
- [2] 周粟. 日本动漫世界的诱惑所在——以名侦探柯南为例观照中国动漫业发展. 电影评论[J], 2009(6):34.
- [3] <http://news.163.com/10/0609/11/68NVAKUS000146-BD.html>[EB/OL].
- [4] 李琨.“丑女”与“怪物”的结合——简评美国动画大片《怪物史瑞克》. 吉林艺术学院学报[J], 2002(3):14.

(责任编辑:朱德东)

Analysis of Structural Strategy for Cultural Elements of the Animation Industry

YIN Jun, MENG Yu-yao, CHAI Ying-zhi

(School of Yangtze Communication, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: It is necessary to explore the rule that cultural elements of the animation industry have different structural forms. This essay, based on the summarization of existed structural forms, puts forward structural strategy to suit to animation industry, and emphatically analyzes formational rule of the cultural elements of animation industry to provide useful references for the animation industry development.

Key words: animation industry; cultural elements; Japan cartoons; cultural symbol; computer cartoons