

动画的文化考掘：2017 年“动画与儿童文学交叉反哺研究”论坛综述

张建亮, 张宏波, 王玉军

(苏州工业园区服务外包职业学院 江苏 苏州 215123)

本文微信网页版

摘要: 动画与儿童文学有很多交叉的地方, 动画文化产业兴盛的背后是多年儿童文学的积淀, 动画革命的背后是诸多儿童文学的革命, 欧美、日本等动画产业发达国家, 注重儿童文学故事改编和原创, 并成为动画产业发达的关键, 同时, 动画产业的发达又反哺儿童文学, 越来越多的儿童文学“文化背包”项目涌现, 又促进了儿童文学的兴盛。如何生产出蕴藏中国传统优秀动画基因的优秀动画, 通过考察儿童文学经典著作《西游记》IP、新媒体时代下动画实验与实用的IP 跨界整合、动画的低幼化溯源、动画的校企合作IP 生成方式等, 提出儿童文学在当下的价值及其对动画创作者和动画产品的重要支撑作用。

关键词: 动画 儿童文学 校企合作 动画 IP 低幼 儿童心理

DOI:10.13556/j.cnki.dncb.cn35-1274/j.2018.11.013

20 世纪四五十年代中国动画学派在全球有着很大的影响力, 考察上世纪中国动画学派, 会发现: 这些动画的母体大多来自于中国经典名著, 比如《西游记》, 共有15 部左右的动画出自于它, 上世纪中国动画学派的成功, 很大程度来源于动画的“母体”, 即儿童文学的繁荣, 因为有中国情怀, 所以取材于民间故事、经典名著、中国神话和童话以及畅销的小说得以在动画中完美呈现, 进入新世纪以来, 特别是2006 年以来, 中国动画又迈入了快速发展阶段, 但是无法掩盖中国动画的艰难之路, 虽然动画作品数量和分钟数都在不断叠加, 但是这些数字意义的背后一直缺少内在的核心。为推进中国动画理论特别是儿童文学与动画关系研究步伐, 牢固树立动画基础理论研究, 搭建国内江浙沪动画理论与动画企业校企合作交流平台, 2017 年11 月17 日, 首届动漫文化研究中心动画论坛在苏州工业园区服务外包职业学院隆重召开。首届动画论坛由苏州工业园区服务外包职业学院动漫文化研究中心主办, 上海同济大学电影研究所所长、博士生导师杨晓林, 南京艺术学院传媒学院副院长薛峰教授、杭州师范大学美术学院动漫史研究专家李保传教授、苏州大学学报副主编江波教授、苏州工艺美术职业技术学院数字艺术系主任何敏、苏州市职业大学软件与媒体技术系主任周德富、苏州经贸职业技术学院艺术传媒系主任王丛明、苏州舞之动画股份

有限公司总经理殷玉麒、苏州小麻袋动画设计有限公司总导演高庆、苏州智杰影业有限公司副总经理陈蓉蓉、苏州伊恩动漫有限公司美术总监杨晓征、苏州四度空间传媒有限公司总经理王维等专家悉数到场。

2017 年首届动画论坛以“动画与儿童文学交叉反哺研究”为主题, 分为“动画与儿童文学交叉反哺”“动画校企合作融合途径”两个板块, 来自江浙沪三地七所高校七家动画公司老总参加年会, 共议动画基础理论和动画校企合作融合途径等热点问题。

一、《西游记》IP 为动画的创作带来无限的可能性

动画主要涉及三个部分: 动画剧本、动画制作技术、动画产品市场营销与品牌策划。动画剧本是动画制作的灵魂, 动画剧本的故事是一部动画产生效应和影响力的前提, 过分重视动画制作技术教育的弊端有很多, 直接表现就是动画作品缺少创意和灵魂, 当前中国高校适龄生大多深受西方和日本动画的影响, 动画的风格抄袭严重, 缺乏中国文化认同和民族心理的皈依。据此, 上海同济大学电影研究所所长、博士生导师杨晓林发表了《〈西游记〉的童话精神及动画改编》的演讲, 他以中国超级IP 西游记为例, 论述了道家、兵家、儒家对西游记的不同解读, 以及能够生成的西游记剧本和创意。杨教授认为, 杨洁导演的《西游记》版本影响了几代人, 孙悟空的艺术虚构形象是知名度最高的, 杨洁对西游记的解读是积极正面的, 采用的是儒家解读方式, “励志”儿童思维视角, 讲的是无法无天的猴子在斗战胜佛的逐渐长大融入成人世界的过程, 西天取经的经历, 也是一个少年成长的过程。如果站在道家的角度解读《西游记》, 西游记就是一个创世神话, 道家追求的是建立三界秩序, 类似于《封神演义》, 整个西游记讲的就是如何建立一种秩序。站在兵家的角度, 解读《西游记》, 这部作品完全是充满了阴谋论, 里面充斥了大量的诡道, 玉皇大帝、太上老君都是权谋家, 孙悟空也仅是代表了一派势力, 整个《西游记》就是一部权谋斗争史。最后, 杨教授分析了《铁扇公主》《大闹天宫》《金猴降妖》《红孩儿大话火焰山》《悟空大冒险》等《西游记》改编作品和特点, 分析了悟空的“热血动漫”“身世之感”等可能性生成, 指出《西游记》既是神话, 充满了创世想象, 同时

也是一部童话，是儿童认知世界，对其的无限解读，也会为动画创作带来更多的可能性。

二、在当前新媒体环境下，动画跨界势在必行

当大多数人拿着中国动画的市场票房对比欧美和日本动画之时，必然的忽略了动画的教育、审美等功效，动画的媒介用途不仅仅是文化产品在市场占的比例，更重要的是其教育、审美等价值，比如动画传播民间故事、神话故事等，宫崎骏《幽灵公主》正是通过神话寓意表达对环境忧虑，同时，动画也通过其实验和实用的创新，激发美学思考，比如，中国动画学派的剪纸动画、水墨动画等。为此，南京艺术学院传媒学院副院长薛峰教授在《漫谈动漫IP语境下实验与实用的双向思维》中阐述了主流媒体下动画的实验与实用问题，表达了在新的主流媒体环境中，随着动画行业和动画技术的整合、审美传递因素的变化，会带来更多的动画实验机会，动画与设计的关系越来越密切，动画的可延伸性也越来越强，动画的跨界和整合、立体化传播势在必行。薛峰也指出，要想让儿童文学生成更加有意义的动画，必须在动画的实验与实用思维上做出改变。他回溯了动画与漫画混合的“大卡通”时代、专业上的二维三维的简单分类时代、动画与艺术和动画与技术的人才分工时代、个人话语为主体和碎片化的媒体时代四个动画制作时期的不同，通过分析法国和中国对新媒体领域的应用不同，在当前契机下，动画应该更多朝着实验动画，即艺术和技术重新整合方向迈进，动画的跨界整合势在必行，其实验性也会让动画的生命力更强，同时动画有一部分要朝角色动画方向转型，即偏重于商业，让艺术和商业得到一种合流。薛峰教授以一部开幕片为例，他认为，动画更多关注图像，插画关注叙事，在整个行业整合的基础上，技术也得到整合，随着审美传递因素的变化，动画也会带来更新的实验，动画的可延伸性、可切割性更强，另外，他认为，动画与设计的关系也越来越密切，动画与会展、箱包、包装等正在形成跨界整合，动画产品可以与培训机构一起创造更多的IP形象，这样新媒体时代，动画会得到更加立体化的传播，基于此，有着儿童情结的动画才能延伸出无限的想象空间和可能。

三、动画的“低幼化”是一个市场，而不是创作观念

动画的“低幼化”一直是中国动画的一个“痛”，很多学者开具的药方是“全龄化”。为此，杭州师范大学美术学院教授、动漫史研究专家李保传在《动漫创作中的低幼现象思考》中通过分析中国特色动画，60年前的“探民族风格之路”，抛出当前动画面临的瓶颈——动画“低幼问题”，又回溯历史，通过分析上世纪30—40年代的漫画创作、建国初期的动漫、1980年代早期动画，提出中国动画的低幼问题是一个市场而不是创作现象。低幼不是现代的先例，第一阶段，1930—40年代，漫画的社会功用主要也是讽刺揭露现实，带有战斗性，比如儿童漫画“三毛”作品系列，另外，为了抵抗洋卡通入侵，以“牛鼻子”为代表的幽默漫画出现。早期动画创作作品，比如万氏兄弟创作的多部儿童题材动画作品《航空救国》《鼠与蛙》《民族痛史》都有很强烈的现实意义。第二阶段，建国初期的动漫，确立美术电影创作方针，美术片要

为儿童服务，美术片也被叫做儿童电影。第三阶段，1980年代早期动画，那时候争论的话题是美术片应该姓“儿”还是姓“美”，美术片复苏后，美术电影属于美术的风格之中，拍摄了多部影片，出现了专业的儿童文学编创队伍，出产的作品都脱离了儿童的欣赏趣味和接受能力，过于强调美术风格，忽略了动画电影的叙事能力。比如，这时候出现的年连宣，连环画创作中明确了“低、幼”方向，足见低幼问题在不同时期都有重视。借此，李保传教授提出，适用低幼市场的创作理念更需要专业的研究态度。他认为，动画的低幼问题其实是产品产业链问题，日本的漫画电影与商品捆绑营销，日本动画创作在市场上的细分与商品捆绑发展有关，而中国的连环画、动画形成独立阵营，商业策略为零。资本介入市场后，多元创作变得单一化，连环画、儿童电影、美术电影不同程度受到冲击。据此，李保传教授得出，低幼是一个市场，而不是创作观念。低幼创作引发的社会问题很多，动画片的分级制度也势在必行。低幼作品需求量很大，能把低幼市场做到极致、市场份额做大、低幼产品做精也是一件了不起的事。动画企业应深耕市场，而不是跟着口号走，专业的动画企业做专业的动画作品，是产业生态的发展需要。

四、开发符合儿童成长和心理健康的动画IP势在必行

中国动画一直被人诟病的另外一个问题是动画片中的儿童心理，越来越多的动画忽视了儿童的心理健康和文化潜意识，部分国产动画将民族集体记忆和无意识忘却，更将道德理性、真诚、爱等一切与文化相伴的原生态统统抛弃。近几年来，随着新教育力量（芭学园、孙瑞雪爱和自由等）的崛起，人们逐渐意识到动画片的心理能量和对儿童的价值引导，但是新教育推荐和推崇的动画片中却很难寻觅到中国国产动画的影子，发现和发掘儿童心理将是国产动画片崛起的希望。为此，苏州大学学报副主编江波教授在《积极心理学视域下的儿童文学与动漫教育》中从积极心理学的角度分析了中国儿童文学以及中国动漫发展的现状与不足，重点论证了动漫对儿童心理的影响。江波教授认为，积极心理学下挖掘儿童文学的价值意义重大，积极心理学是研究人的发展潜能与美德等积极品质的一门科学，儿童文学是为儿童健康快乐成长提供优秀品质资源的文学。以积极心理学的视野来审视儿童文学，二者不谋而合。因为儿童文学正是以它所呈现的积极面，构筑着人类积极的心理品质。在这个基础上，江波教授又认为，国产动画构建上动画分级制度没有建立，国产动画份额少，取材单一、道德教化等倾向明显，动画制作上技术和画面粗糙，动画产业链上的相对不完整，这样的动漫对儿童心理的影响巨大，对儿童在成长过程、价值观形成、心理健康方面都会产生深刻的影响。第一，儿童在成长过程中受动漫的影响很深，动漫作品中过分推崇异域文化和外族文化，导致儿童漠视甚至排斥本土文化和本民族文化，使得民族文化外化现象越来越严重。由于我国动漫发展的相对滞后，目前我国儿童所接触到的动漫大多数是日美的作品，而它们又缺乏必要的鉴赏和批判能力，往往认为能迎合自己口味兴趣的文化就是优秀的文化，极端地认为国外的文化好，渐渐地产生一种崇洋媚外的心理，对本国文化冷

漠甚至排斥。另外,动漫作品会让儿童追求低级庸俗化生活方式,降低“审美品味”。动漫在深受广大儿童追捧的同时,也引起了儿童生活方式和消费习惯的改变,他们不仅欣赏动漫,而且收集动漫视频和图像、参加动漫展、模仿动漫人物、穿印有各种各样动漫形象的服饰等,将大量的时间、金钱和精力投入动漫之中,严重影响了他们作为正常学生应该具有的生活方式和态度。此外,动漫作品中常常通过一些所谓的英雄人物“暴力”地拯救和解放人类的方式,宣扬暴力和霸权主义,背离主流文化的伦理道德。这些东西有可能导致个人主义和军国主义倾向。学生受到动漫中这些不良因素的影响,可能会变得只关注个人利益和个人成就,而忽视集体利益走向了极端的个人价值取向。第二,动漫会对儿童的道德、审美、人生、情感价值观四个维度造成各种各样的困惑。第三,动漫会对儿童的身体健康造成不利,剥夺了儿童的真实生活经验,此外,动漫文化中的暴力也会导致儿童心理疾病。为此,开发符合儿童成长和心理健康的动画IP势在必行。

五、通过校企合作,打造优质动画IP,是提升学生动画制作水平的最有效途径

动画产业校企合作是高校动画专业水平提升的有效路径,也是解决我国动画制作水平不高的必然出路。围绕工作室开展的校企合作动画毕业设计和动画产品品牌IP打造方式理应成为动画校企合作研究关注话题的重点。苏州工艺美术职业技术学院何敏主任以学院与舞之动画股份有限公司的成功合作为例,介绍了其校企合作模式的形成与发展成效,开发校企合作共赢的局面,打造优质的毕业设计动画IP是解决学生就业与专业提升的最有效途径,企业为学校提供技术支撑,让学生少走弯路,企业把学生集合在一起,围绕产教融合,真正实现工作室制下面的动画知识产权IP共享方法,有效化解校企之间的体制和机制差异,提升教师师资积极性,实现市场化保障。苏州舞之动画股份有限公司总经理殷玉麒指出院校应给予企业各类硬件方面的支持,才能使得他们有机会能够合作,双方合作持续深入的重要原因是院校灵活的合作机制能够让企业没有后顾之忧,同时通过学生与企业双向互选与磨合,获得的成果不仅能培养出具有较高职业素养的动画人才,也给企业带来了良好的收益,在工作室中,重点围绕IP打造,提升IP的文化品牌,与学校合作也能解决成本的问题,提升成功的几率。

苏州伊恩动漫有限公司美术总监杨晓征指出,校企融合途径要符合学校的特点、定位以及学生的特点,艺术氛围的营造很重要,要尽可能的多带学生外出看展,潜移默化的对学生形成心理影响,同时还要挖掘适合学校发展的IP。苏州市职业大学周德富教授举例三个专科院校的工作室模式,指出要结合自己的校情、学情琢磨出适合自己的模式。苏州小麻袋动画设计有限公司总导演高庆表达了愿意与学校共同培养学生的意愿,同时指出校企合作最重要的目的是帮助学生,需要双方考虑各自的受益,企业能从学校得到场所和有创意的学生,需要考虑如何提高学生的毕业水平和企业工作水平,而学校应该更加的开放,要考虑不同企业的需求并能思考企业能给学生提供什么。

苏州智杰影业有限公司副总经理陈蓉蓉以企业工作情境为例,指出优秀的学生一定是曾经参与项目的学生,校企合作的前提是挖掘出愿意学的学生,通过产教融合平台培养一批有创意的学生,让他们投入到真实项目中。苏州经贸职业技术学院艺术传媒系王丛明主任从评教、学生适应能力、企业风险角度提出学生参与真实项目的一系列问题,建议从培养教师的角度去探索校企合作,学生是否可以认同企业即工作室、教师即导师、学生即员工的这些双重身份也是尤为重要的。

六、结语

动画产业的发展过程其实也是儿童文学的博弈过程,反观欧美、日本动画产业,总是拿来他国的儿童文学作为自己动画创作的“母体”和基石,无论是西游记IP被日本无数次改编,还是《宝莲灯》《花木兰》等儿童文学的迪斯尼化过程,发掘动画的文化资源将会奠定动画产业的地位,我国动画儿童文学的缺失代表了动画文化主体性的缺失,动画传统文化传承将变得不可能,国产动画将变得彻底的失忆。当越来越多的公司意识到动画产业的背后文化资源,特别是儿童文学IP的品牌整合、版权、重塑、合作方式、创意可能性生成被提升到一个战略高度之时,动画的文化遗产和动画产业的真正成功将指日可待。

2017年“动画与儿童文学交叉反哺研究”论坛的成功召开适逢我国动画强调中国传统文化传承,国内儿童文学市场繁荣,高校动画专业发展过程中校企合作遇到瓶颈之际,围绕动画与儿童文学的原创IP、实验与实用、低幼问题、儿童心理等问题,论坛期间,江浙沪动画专家首次进行学术讨论与争鸣,并与企业一道探讨,切实加强了高校、动画企业之间的沟通与合作,推动了我国动画理论基础研究与动画校企合作的建设。

基金项目: 论文系2017年江苏省高校哲学社会科学基金项目《动画的文化考掘:动画与儿童文学交叉反哺研究》阶段性成果,项目编号:2017SJB1950。苏州工业园区服务外包职业学院教改重点课题《数字艺术专业群新课程体系构建与改革》阶段性研究成果,主持人:张宏波,项目编号:JG-201602。苏州市文化研究一般资助项目《苏州动漫企业自主品牌培育发展研究》阶段性成果,项目编号:SZ20170602。

作者简介:

张建亮 苏州工业园区服务外包职业学院人文艺术学院副院长,副教授,研究方向为影视媒介(纪录片、动画)和文化研究等。

张宏波 苏州工业园区服务外包职业学院人文艺术学院副院长,讲师,研究方向为动画和影视文化。

王玉军 苏州工业园区服务外包职业学院讲师,工艺美术师,工程师,研究方向为影视动画设计及文化研究等。

【责任编辑:许启东】