

皮克斯动画电影作品中的童心思维表达

周 扬, 杨 成

(浙江科技学院 艺术设计与服装学院, 杭州 310023)

摘 要: 动画是文化传播的重要载体,也是一门独特的影像艺术。皮克斯动画享誉世界,作为 3D 动画电影的先行者,其作品凭借鲜明的影像风格和极富童趣色彩的艺术表达,给观众带来轻松愉悦审美感受的同时,也唤起了每位观众心中久违的那颗童心。以皮克斯动画为例,探讨动画中“童心”之本质;分析其构思之妙、情感至真、童趣之趣、精神向善四个维度的皮克斯童心思维表达策略,并从这四个维度对国产动画电影创作提出相关建议。这对国产动画艺术品牌建构具有重要的意义。

关键词: 童心思维;皮克斯动画;叙事表达

中图分类号: J954

文献标志码: A

文章编号: 1671-8798(2023)04-0332-06

Expression of childlike thinking in Pixar animated films

ZHOU Yang, YANG Cheng

(School of Design and Fashion, Zhejiang University of Science
and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China)

Abstract: Animation is an important carrier of cultural communication and a unique video art. Renowned in the world for being a pioneer of 3D animated films, Pixar animation works not only bring the audience a relaxed and pleasant aesthetic feeling with distinctive image style and highly childlike artistic expression, but also arouse the long-lost childlike innocence in every audience's heart. Taking Pixar animation as an example, the essence of "childlike innocence" in animation was discussed; the expression strategy of childlike thinking in Pixar animation was analyzed from four dimensions, namely, the beauty of conception, the truth of emotion, the childlike interest and the goodness of spirit, raising some suggestions accordingly on the creation of domestic animated films, which is of great significance to the brand construction of

收稿日期: 2022-10-24

基金项目: 浙江省高校重大人文社科攻关计划项目(2018QN083)

通信作者: 杨 成(1980—),男,湖北省浠水人,教授,硕士,主要从事影视理论、动漫文化传播研究。E-mail: yangl1xp@126.com。

domestic animation art.

Keywords: childlike thinking; Pixar animation; narrative expression

动画是文化传播的重要载体,也是一门独特的影像艺术。自诞生伊始,动画就以其夸张的卡通造型、天马行空的想象力、丰富多元的艺术表现形式而备受孩子们的青睐,是少年儿童成长时期对美好世界的精神寄托。但动画并不只是儿童的专属,它更是一门大众化的商业艺术,自其诞生以来,有许多经典动画作品备受各个年龄观众的广泛喜爱,成为了愉悦大众、舒缓社会压力、服务更多圈层受众的“造梦工具”。作为3D动画电影的先行者,美国皮克斯无疑是动画电影艺术领域的翘楚,从《玩具总动员》到《飞屋环游记》,从《寻梦奇缘》到《心灵奇旅》,这些作品都“以其独特的制作形式、故事内核、角色形象,日益受到更多人的喜爱,甚至超过了真人电影的演绎”^[1],在引起观众强烈情感共鸣的同时也唤醒了他们沉睡已久的童心意识,激发出他们对梦想与生活的美好憧憬,也因此在世界范围内赢得了广泛认可。近年来,国产动画电影发展迅猛,产量逐年递增,但高质量的作品数量仍然较少。如何完善动画叙事机制,挖掘动画作品的童心思维表达技巧,打造更受观众喜爱的动画佳作,无疑是动画艺术创作亟须探讨的话题。探讨皮克斯动画作品童心思维表达规律,揭示其影像潜藏于光影变幻背后的叙事秘密,对国产动画艺术发展与品牌构建无疑具有十分重要的现实意义。

1 动画“童心”之本质

所谓童心,一般指代孩子般纯真的心灵。吕俊华先生在《艺术与癫狂》中曾经有过这样的描述:“儿童是生活在错觉和幻觉的宇宙中……他们对于幻想世界的认知与实在世界的认知是相通的,甚至是‘不分你我’的。”^{[2]61}不仅如此,“儿童幻想世界中的时空可以摆脱物理上的禁锢,与各种无生命的物体对话、游戏,他们不仅把万物看成有生命的,而且还把自己的纯爱灌注于万物”^{[2]66}。可见,作为儿童特有的思维方式,童心是一种极富天真烂漫色彩的质朴之心,它是孩子们认知世界的一种直观的思考方式。儿童用纯真、质朴的心灵去感受世间万物,并把万事万物视为有生命、可对话交流的对象,他们会同宠物、木偶玩具甚至花草草做朋友,会对着月亮和星星说悄悄话。不仅如此,童心也是儿童想象力与创造力的源泉,“儿童的思想是不定向的……他的注意力分散、易变、跳跃,就使他对生疏事物永远保持着新鲜感。未知事物一方面能激发他的好奇心,另一方面能尽力调动自己有限的感知去类比,去揣测呈现在眼前的新事物。这样,他们往往对万物进行添加和移位——赋予事物本无的性质,将不同类不同属的东西搅在一起”^{[2]69}。这种思维模式赋予了儿童丰富的想象力,他们会将许多现实事物进行重新组合,并给予它们自身不曾拥有的能力,比如鱼可以飞翔在空中,大树宛若深沉的指路人,昆虫是披着铠甲的战士,等等。这些挥洒自如的想象力使得儿童在童年时期可以获得非同寻常的快乐,即便是独身一人也不会被寂寞缠身。

事实上,儿童这种极富烂漫色彩的童心意趣与想象思维方式同动画艺术创作有着异曲同工之妙。动画是具有高度假定性的表现艺术,其影像创作不同于真人实物的实景拍摄,动画人物形象与场景通常是虚构和想象的,夸张、超现实是动画艺术最显著的标签。对动画创作而言,富有“童心思维”是必不可少的,它不仅是激发动画艺术者展开丰富想象力,进行创意构思的前提和基础,也是推动创作者摒弃现实因素干扰,发掘事物真善美的本质,打造抵达人心深处和引人共鸣精品力作的关键要素。正如邵杨所言:“动画艺术中的童心就是指:其一,天真烂漫的心理状态;其二,充满想象力和创造性的表述方法。也就是‘儿童思维特征’的内化与外化。”^[3]纵观近百年的动画发展史不难发现,许多全球流行的经典动画作品往往极富有童话色彩:形色各异的卡通角色,天马行空的想象力,简单质朴的故事情节,展现的是五彩缤纷的奇异世界,揭示的却是人性本质与生活哲理,让人们反思的同时也陶醉其中。时至今日,保有童心意趣的动画作品仍是市场主流,尤其是在当下快节奏的社会语境下,它日益成为人们寻找本真、宣泄情感、释放压力的重要娱乐载体,这无疑也是商业动画赢得高票房和上座率的基本保障。

2 皮克斯动画作品的“童心”思维表达

在世界动画电影领域,皮克斯是当之无愧的领头羊和票房霸主。据统计,皮克斯动画工作室成立 37 年来累计票房已超过 144 亿美元。除了商业层面的巨大成功外,它在艺术领域的创新与突破也为世人称道。在其推出的二十多部动画电影长片中,有超过 15 部作品曾获奥斯卡最佳动画长片奖,获提名奖则几乎遍及所有作品,许多作品被人们视为世界经典影视领域的代表作。综观皮克斯动画的发展史,其辉煌业绩不仅有来源于剧本题材、数字技术、商业运营等多个方面的精心设计,更有故事层面上别具一格的童心叙事建构,后者也堪称其打动人心的制胜法宝,值得我们借鉴。从本质上看,皮克斯动画艺术中富有童心的意趣建构往往体现在“妙、真、趣、善”四个维度。

2.1 构思之妙

儿童最大的特点就是丰富的想象力,动画以巧妙的艺术构思与丰富的想象力见长。在皮克斯动画艺术中,丰富的艺术构思与想象力往往依托于超现实的视听觉奇观化设计,创作者往往借助独特的叙事视角,离奇的场景空间,奇异的人物角色等,以奇幻且丰富的视听感官刺激使观众得到超越日常的生活体验,在最大程度上唤醒潜藏于观众内心的儿时记忆。如在动画电影《玩具总动员》中,主创以玩具作为叙事主视角,赋予日常生活中冰冷玩具们丰富多元的情感生活,为观众呈现了类似于“小人国”的观影体验。影片主要讲述了牛仔玩偶胡迪和太空战警巴斯光年两个玩具之间的纷争与友谊,小观众的兴奋点在于玩具们惊险刺激的冒险场面;而成年人的观影乐趣除去表层的笑料外,还有深层的思考,如玩具胡迪如何克服敏感、嫉妒的性格,巴斯光年如何实现自我身份认同。这种充满超现实色彩的世界观和丰富细腻的叙事建构满足了小观众们对自己玩具伙伴的种种幻想,而“在充满童趣色彩的动画电影融入一定的智慧性思想或者人生哲理,才能使得成人成为动画的追随者,满足属于他们的童心”^[4]。不同年龄段的受众对同一段剧情接收了不同的信息,而相同的是童年玩乐的“幸福”感,这些剧情和画面设计的巧妙构思最大程度地回应了各年龄阶段受众的“童心”。在动画电影《怪兽电力公司》中,主创们更是设计了一个匪夷所思的超现实世界。这个世界里,电力能源竟然来自人类小孩受到怪物员工们惊吓所发出的尖叫声,灵感就来源于儿童的恶作剧。此外,各种既显恐怖、形态各异但又憨态可掬的怪物把我们带入儿童时期的记忆里,给观众以丰富有趣的情感体验。而在动画《寻梦环游记》中,“以文化为基石,影片虽然虚构了一个非真实存在的亡灵世界,但观众仍然会觉得它就是我们的生活的一部分”^[5]。印象里冰冷恐怖的亡灵世界,被热闹喧嚣、色彩斑斓的建筑群所代替,现世与亡灵国度的连接采用了花瓣桥的设计,骷髅亡灵们热情而奔放,影片宛若探亲般的亡灵节之旅的创意设计赋予整个动画作品生机与活力,为受众编制了一个富有童话色彩的奇异梦境,创作者“将死亡描述得很温馨,甚至能让儿童都不感受到恐惧,这充分证明皮克斯讲故事的能力确实高人一等”^[6]。

2.2 情感至真

情感是动画艺术作品的创作灵魂。除了巧妙的艺术构思,主题情感表达是重中之重,它是最能引起观众共鸣的部分。《玩具总动员》的导演、皮克斯团队灵魂人物约翰·拉塞特曾这样解释皮克斯创作理念:“我们做的,不仅仅是传统的画面,还有内涵。最感兴趣的是情感,最主题的主题也就是故事的情感。而且我们希望公众不仅是孩子得到享受。”^[7]一般而言,皮克斯动画主题表达上往往会兼顾两个维度,一种是浅显易懂的,雅俗共赏,用以满足小观众与大部分观众的观影兴趣;另一种则富有现实意味,深沉而隐晦,用以满足有较为丰富人生经验的成年群体。但不管是哪一个层面,皮克斯动画的主题情感表达都是至纯至真的,也正是这种“纯”“真”的情感体验才使故事情节和角色更具真情实感,换得观众的欢笑与眼泪。具体来看,以亲情为主题的动画《寻梦环游记》就是同时打动孩子和成人的佳作。故事的主角米格自幼热爱音乐,但他的家庭对音乐却避犹不及,他们只希望米格长大后继承家族的制鞋业,于是梦想与家庭产生了冲突。影片将亡灵及亡灵国度刻画成梦幻缤纷的样子且包含了很多可爱元素,由此使“死亡”这个略显恐怖的话题变得“温和”起来。再者,这部动画将“寻梦”和“回家”设置为冲突点,促使情感发生碰

撞并迸发出精彩的火花,同时使成年观众产生了强烈的情感共鸣,从故事到主题都透露着皮克斯动画的情感至纯至真,它“感染了各国的男女老少,展示了皮克斯一直秉持的“暖心”与“温情”特色”^[6]。同样,在2021年的奥斯卡最佳动画长片《心灵奇旅》中,影片所塑造的在城市中勇敢生活的平凡人形象也打动着观众。影片“告诉后疫情时代的人类:我们的生命、人生本质的意义应该是努力活着和认真活着。很显然,作为后疫情时代上映的电影,影片表现着电影艺术独特的时代价值与人类关怀精神”^[8]。因此,情感的纯真表达正是皮克斯动画屡屡打动受众的最主要原因,动画电影想要引发观众的共鸣,就绕不开影片对真挚情感的流露。

2.3 童稚之趣

动画是娱乐的载体,动画的娱乐快感主要来自独特的创意设计,分析皮克斯动画叙事的起承转合,我们发现往往是充满童趣性的角色设计及游戏性情节构思会把观众引入观影高潮,让他们受到一种别样的情感体验。在皮克斯动画《飞屋环游记》中,影片讲述了“一个倔强的怪脾气老头卡尔和一个热衷探险的小男孩小罗‘驾驶’着‘飞屋’去寻找仙境瀑布的故事”^[9],旅途虽充满艰辛但极富梦幻色彩,让观众备感刺激有趣,这种宛如游戏闯关一般的浪漫主义创意源于创作者儿时对飞行的幻想,也源自作者对观众童心与游戏性心理的精准捕捉。影片展现的两个核心元素:五彩缤纷的气球是我们儿童时期最富幻想色彩的飞行寄托,而家则是人们最温馨的港湾。影片除了这座飞屋外,还讲述了一个冒险的故事,这种对外部世界的探索欲几乎是每个孩子在成长过程中都会经历的。同样,动画《赛车总动员》呈现的汽车世界则是从故事背景上向观众展现其丰富创意与趣味性,汽车挡风玻璃上的大眼睛及前保险杠的大嘴巴设计,赋予了动画角色生动可爱的孩童气质,而紧张刺激的赛车比赛则是孩子们对汽车游戏的想象和还原,通过游戏性的逗趣,电影以汽车世界复现了人的日常生活,在汽车居民们嬉笑怒骂中展示了生活中的酸甜苦辣,进而赢得孩童和成人观众的情感共鸣。而《机器人总动员》中的童趣则无时无刻体现在角色表演上,片中有这样一个细节,瓦力在睡前不甘寂寞,让自己的工具架像秋千一样摆动,“这一动作细节使复杂的人性意涵和丰富的审美韵味一起涌现出来,童真童趣、孤独生活中的苦中作乐和生命体所要求的现实存在感均能为现代社会中的原子式个体提供感人契机”^[10]。在皮克斯动画观影过程中,类似的创意设计无处不在,观众仿佛触碰到了一个充满童稚的梦幻空间,它极具“童年”式的触感,带给观众充满趣味性的观影感受,体现着动画的娱乐性。

2.4 精神向善

人之初,性本善,儿童的内心,世间万事万物都是美好的。皮克斯动画也呼应了这一特点,它的叙事主题表达永远是积极而美好的。如《寻梦环游记》中,虽然描写的是恐怖的“死亡”主题,但创作者给我们展现的却是一个色彩缤纷的亡灵世界,这里有音乐和梦想,也有鲜花与思念,影片洋溢着满满的温暖和关爱,让观众对亲情、死亡等内容有了更为积极的理解。不仅如此,在叙事层面,皮克斯往往会刻画较为鲜明的正邪两方,但不同于迪斯尼早期动画作品中正邪二元对立的单调设计,皮克斯动画中的正义一方在高大上设计中也通常会有自己的不足之处,反派也并非形象丑陋、无可救药,而是有可理解之处、有可教化之点,其结局往往是正义一方解决了自身的不足并战胜邪恶,从而获得了更大程度的成长,反派也认识到自己的错误,并予以努力改进,这种设计具有积极的精神引导意义。如从《怪兽总动员》中片首吓唬小孩片尾逗小孩发笑获取能源的恐怖怪物们,到《海底总动员》中想和小鱼交朋友,并想要吃素的大鲨鱼;从《超人总动员》中隐藏自己身份,在危急时刻除恶扬善,拯救城市的超人一家,到《美食总动员》中身份卑微,但对美食有着卓越追求,最终实现厨师梦想的小老鼠;乃至《机器人总动员》中打败控制飞船的人工智能驾驶程序 AUTO,排除万难,带领人类重返地球家园的机器人瓦力和伊娃;以及《飞屋环游记》中为保护野生动物与自私探险家战斗的卡尔和小罗……不难看出,皮克斯每一部动画电影都有着这样个性鲜明的角色设计,也通过他们传达着平等友善、正义战胜邪恶、关爱自然等积极的主题精神。皮克斯动画选择这种可爱的角色设计与温情的故事结局设计,往往是基于儿童以“善”和“纯真”的角度去认知世界的方式及对其理解能力的考虑,它既符合小观众的审美,也切合大观众的情感体验,全世界的观众都愿意观看这

些美丽梦幻的故事,同时“传达了符合主流社会重视友谊、推崇勇敢、宣扬自由、追求梦想”^[11]的精神,既符合主流审美,又极富童心童趣,这也是皮克斯动画能始终傲立于世界动画电影之林的重要原因。

3 皮克斯动画对国产商业动画创作的启示

皮克斯动画的成功缘于多方面的努力,而叙事层面的秘诀之一就在其独树一帜的“童心思维”表达。近年来,国产商业动画在制作技术上进步飞速,产业规模呈逐年递增态势,但与日益增长的动画产业规模不成正比,在全球范围内国产商业动画口碑并未有显著提高,与迪斯尼皮克斯相对成熟的动画叙事机制相比较,国产商业动画叙事在童心思维“精神向善”的维度已经足够优秀,但在其他层面上还存在种种不足。首先,部分国产商业动画电影不能体现童心思维之“妙”,这些影片的内核较为严肃,但叙事视角却缺乏新意,并没有像皮克斯那样使用孩童或非人类视角,而大多是以“成人”的视角讲述故事,如《姜子牙》探讨了“善恶观”,影片以姜子牙的视角表达严肃的故事内核,但对师尊和师祖的刻画笔墨较少,因而导致对救一人还是救苍生的主题探讨流于表面,没有通过巧妙的构思为主题表达增色,使本应宏大的立意不能顺利传达给观众。不仅如此,部分国产商业动画也不能体现童心思维之“真”,存在角色情感薄弱,人物成长缺乏行为动机的问题,这极大地影响了人物真挚情感的表达。如动画《杨戬》中的主角杨戬在影片中缺乏成长,其行动缺少自身因素,在大多叙事片段中依靠配角和突发事件提供驱动力,使得角色形象单薄,丧失了“真实感”。其次,部分国产商业动画对“童稚之趣”的理解也相对浅薄,虽然部分动画在情节之“趣”的设计上对受众年龄进行了区分,“一方面从《大鱼海棠》到《白蛇 2:青蛇劫起》的国产动画逐步走向成熟,另一方面以《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》《猪猪侠》等为代表的国产动画还依然面向低幼群体,两极分化逐渐趋于明显”^[12],但部分作品在表达主题情感时仅注重视觉效果的展现,而对情节发展的建构较为忽视,导致叙事逻辑简单,作品部分叙事给人感觉过于幼稚,难以引起观众共鸣。因此,在国产动画商业电影蓬勃发展的当下,如何在动画作品叙事中注入童心童趣,从而激发广大观众群体的观影热情,唤起他们的精神共鸣与久违的初心,是动画创作者应当不断思考的议题。

皮克斯动画以轻松愉悦,富有想象力的动画故事给我们绘制了一个个美丽的童话世界,其童心思维表达策略和叙事技巧对我们极具启示意义。作为兼具商业与艺术的成功案例,皮克斯动画犹如魔法师般唤起每位观众心中那份久违的初心,为国产动画创作提供了一个经典范式。诚然,动画有多种表现类型和叙事风格,如剧情类动画、实验性动画、产品动画等,作为一种创意手法或思维表达方式,童心并不适用于所有动画类型的艺术创作,其往往更倾向于富有情感表现的剧情类动画等。因此,国产商业动画在创作具有积极情感的作品时,可以充分汲取皮克斯的童心思维创作技巧,从“妙、真、趣、善”四个维度出发不断丰富叙事建构。首先要在创意思路上下足功夫,要擅于设计奇妙的角色形象,构建丰富的场景空间,营造巧妙的故事情节,最大限度地唤起观众的观影兴趣,激发观众的好奇心与想象力;其次,叙事创作要熔铸真情实感,叙事要以理服人,以情动人,在细节塑造上下功夫,这也要求动画主创团队平时要多关注现实,能够深入日常生活,善于捕捉人性闪光点 and 善良的一面,并以一种质朴、真诚的创作叙事态度予以展现;再次,积极情感类型的国产商业动画更要注重趣味性表达,“趣”是体现积极情感的重要手段,善于构建游戏性叙事情节,能够充分发挥动画角色本身夸张的特性,故事讲述过程中擅于制造幽默,营造笑点、趣味点,但也要拒绝低级趣味;最后,动画作品要讴歌真善美,与动画的情感类型时刻相呼应,所叙之事的价值观要积极向善,但在表达上也要避免简单的说教与布道,避免乏味。

4 结 语

童心源自儿童,但不止步于儿童;童心饱含稚嫩的情感,但绝不等同于幼稚。童心思维是动画艺术创作的制胜法宝。“妙、真、趣、善”四个维度的童心思维表达策略值得动画创作者们高度重视,我们要用巧妙的构思丰富叙事,激发观众新奇的视听感受;要用真挚的情感引发观众的精神共鸣,要用趣味性的创意设计增色受众的观影体验,要用真善美的主题立意契合主流审美,给观众带来欢笑与感动。国产动画发

展至今,技术进步飞速,叙事层面应不断创新。新一代的中国动画人既要有饱满的创作激情,又要有真诚的创作态度,不仅要掌握娴熟的创作技法,更要对国外动画创作的先进经验兼收并蓄,并不断寻求创新和突破,唯其如此才能为中国动画的伟大复兴添砖加瓦。

参考文献:

- [1] 冯鑫.皮克斯动画电影的跨文化传播研究[D].杭州:浙江传媒学院,2020.
- [2] 吕俊华.艺术创作与变态心理[M].上海:生活·读书·新知三联书店,1987.
- [3] 邵杨.国产动画的“儿童化”思维:以“童心说”为中心[J].艺术广角,2013(1):31.
- [4] 沈琳.迪士尼动画电影儿童化与成人化研究[D].上海:上海师范大学,2011.
- [5] 熊晓虹.皮克斯动画电影《寻梦环游记》:梦想符号的浪漫解构[J].四川戏剧,2018(12):151.
- [6] 李淑杰.论《寻梦环游记》的主题立意[J].电影文学,2018(4):101.
- [7] 华梅.皮克斯动画电影研究[D].南京:南京艺术学院,2011.
- [8] 谢征达,覃才.《心灵奇旅》:作为“活着”的时代审视与人类关怀[J].电影文学,2021(13):125.
- [9] 杨葆华,王丽萍.论《飞屋环游记》的叙事特征[J].电影文学,2010(10):64.
- [10] 冯学勤.身体美学视野下的动画艺术:以《机器人总动员》为例[J].电影艺术,2009(2):129.
- [11] 张明渊.回归精神家园:皮克斯动画代码分析[J].电影文学,2009(3):32.
- [12] 杨依璇.国产全年龄向动画电影的创新策略[J].西部广播电视,2022,43(4):160.