

The Construction of Chinese Wisdom in Hollywood Animated Films

Zhao Yunxuan

Department of Foreign Languages, Liaocheng University, Liaocheng, Shandong, China
Zhaoyunxuan888@163.com

Abstract

Animated films use techniques to reshape time and make Chinese stories bloom again on the international stage. Based on Hollywood animated films *Mulan* and *Kung Fu Panda*, this paper aims to explore the Chinese wisdom reflected in the two films from the perspective of "Three Pillars and Two Floors" of Chinese traditional culture. It analyzes the deep causes behind the Hollywood "Chinese style" audio-visual feast, which include the changes of political patterns, cultural diversity, and the driving force of box office. Through the analysis of Chinese stories in the eyes of Hollywood, constructive suggestions were given to the domestic animated films industry for better telling the true Chinese stories, spreading the Chinese voice, and transforming them into cultural products and cultural concepts so as to attract and affect the audience silently.

Keywords: *Hollywood, Animated Films, Three Pillars and Two Floors, Chinese Stories, Chinese Wisdom*

好莱坞动画电影里中国智慧的建构

赵蕴萱

聊城大学外国语学院, 聊城, 山东, 中国
zhaoyunxuan888@163.com

摘要

动画电影用光影重塑时光, 让中国故事重新绽放在国际舞台。本文以好莱坞系列动画电影《花木兰》和《功夫熊猫》为重点, 试图从中国传统文化的“三柱两楼”为切入点探索电影中所呈现的中国智慧。剖析好莱坞“中国风”视听盛宴背后的政治格局变化, 文化多元化和票房推动力等深层次原因。通过了解和分析好莱坞眼中的中国故事, 着力讲好真正的中国故事, 传播好中国声音, 并转化为文化产品和文化理念, 让国产动画电影直抵人心, 润物无声。

关键词: *好莱坞, 动画电影, 三柱两楼, 中国故事, 中国智慧*

1. 前言

上下五千年, 纵横八千里, 古老而悠久的历史孕育了博大精深的中华文化和傲立世界的中国智慧。何为中国智慧? 人类历史长河所孕育的思想与精神的精华都闪耀着中国智慧的光芒。联合国总部的八个字“己所不欲, 勿施于人”闪耀着儒家礼乐的智慧; “行到水穷处, 坐看云起时”闪耀着道家减法生活的智慧; “一花一世界, 一叶一菩提”传递了佛教的禅宗智慧。不论是大气磅礴的宫殿, 还是错落有致的亭台楼阁, 亦或是小桥流水人家, 都彰显着中国上下五千年所沉淀的建筑智慧。不论是唐诗、宋词和元曲, 还是绘画、音乐和戏曲, 亦或是民间技艺和传统节日民俗都已成为中华民族智慧宝库的精髓。

好莱坞敏锐的将创造触角伸向具有五千年前文明史的中华大地。1998年, 迪士尼影业首次上映了带有浓郁“中国风”的电脑动画电影《花木兰》, 这部电影赢得了第26届安妮奖多项奖项, 包括“最佳动画片奖”, “最佳导演奖”, “最佳编剧奖”, “最佳制作设计奖”以及“最佳音乐奖”等, 并在全世界获得了总共约3亿美元的票房收入。票房和口碑的双丰收促使迪士尼于2005年相继发行电影续集《花木兰2》。风靡全球的三部《功夫熊猫》系列电影(2008, 2011, 2016)以中国古代为背景, 以国宝“熊猫”为主角, 以中国功夫为主题, 熨帖精细地展现着极具“东方之韵”的意象与故事。该系列影片全球累计票房18.17亿美元, 成为全球最成功的系列动画电影之一。本文试图从中国传统文化的“三柱两楼”阐释与表达好莱坞动画影片中所呈现的中国智慧。

2. 动画电影：用光影重塑时光，让传奇重新绽放

中华民族在五千年的文明发展进程中孕育了取之不竭的故事宝藏，创造了一个个精彩动人的经典故事与经典形象，“这些经典故事或形象沁润着中华民族的血脉和灵魂，具有强大的生命力和凝聚力”¹。动画电影用光影重塑时光，让中国传奇故事和中国经典形象重新绽放在世界舞台，是讲好中国故事，传播中国声音的有效方式之一。

“花木兰是中国传统故事中巾帼不让须眉的女英雄，作为文学形象，最早出现在‘乐府双璧’之一的北朝民歌《木兰诗》中”²。“唧唧复唧唧，木兰当户织”，在父母眼中，花木兰只是纺纱织布的普通女子；“将军百战死，壮士十年归”，在战争面前，木兰替父从军，用柔弱的身躯纵横驰骋、浴血奋战；“可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡”，木兰立下赫赫战功，回朝后毅然决然弃官返乡；“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，纵然驰骋疆场，花木兰还是那个淡泊如菊的女子。自从有舞台和戏剧起，花木兰形象的再塑造就不曾暗淡过，她似一阵清风，吹过了千年的岁月，鼓舞着一代又一代追求出彩人生的女性³。

中国国宝大熊猫是生态的精华，展示了我国“天府之国”的魅力。大熊猫黑白相间的毛色和憨态可掬的外表使其深受人们特别是儿童的喜爱，在全世界有大量粉丝。“功夫”被称为四大国粹之一，经过千百年的洗礼、交融与沉淀，“既有外在变幻莫测的招式，又有内在典雅深邃的意蕴”，形成了独具中国魅力的十八般武艺和刀枪剑戟棍。不论是国宝大熊猫还是国粹中国功夫都是当之无愧的中国智慧，所以《功夫熊猫》选题本身不仅建构了中国智慧更是彰显了好莱坞动画创作的实力⁴。

3. 中国智慧：传统文化的“三柱两楼”

田青在“扬州讲坛”谈到中国传统文化的“三根柱子”，即儒释道，“两楼”的上层是以汉字为载体的精神文化，唐诗、宋词、元曲等，底层指文化遗产，包括传统的建筑、音乐、戏剧、各种手工技艺、各种节日民俗等，这些中华文化的结晶，都是当之无愧的中国智慧⁵。

3.1. 三柱：儒释道

所谓“以儒治世，以道治身，以佛治心”，即儒家做事，道家做人，佛家修心。儒释道三者是中国传统文化重要的组成部分，各有分工，各有侧重，但缺一不可。

作为中国人最大的价值共识，“仁义礼智信”是儒家思想千古不变的核心价值。儒家智慧的根本思想只有两个字“礼乐”，因此儒家重视以道德修为推动礼教制度的建立和发展。何为“礼”？影片中，阿宝打败大龙之后一路小跑去找师父，带着崇敬的感恩之心，双手合

十，对着老师深深鞠躬，这就是“礼”。提升道德情操，完善自己的人格，儒家的基本要求是“修身齐家治国平天下”。子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁”，儒家要人们尊重父母并为家族带来荣誉。影片中，阿宝的养父希望阿宝和他的父辈一样接下面条生意，“就像我从我父亲手里接下它，我父亲从我爷爷手里接下它，我爷爷打麻将赢下它”，追求卖面和制作面条的梦想是为了继承祖业，为家族带来荣誉。同样，木兰替父从军，用柔弱的身躯纵横驰骋、浴血奋战也是儒家思想中“孝悌”的体现。子曰：“不愤不启，不悱不发，举一隅不以三隅反，则不复也。”这是最早的启发式教学法，教导学生要“因材施教”，“引而不发”，“举一反三”。影片中，浣熊师傅对阿宝说：“这可能是我的错，我不能像训练雷霆五虎一样训练你。”师傅意识到因材施教才是最好的培养，并把功夫全部传授给了阿宝。

道家重视自然，是解释宇宙自然的，“道生一”，“一”是太极，是原始；“一生二”，“二”是阴与阳的平衡；“二生三”，“三”是天、地、人三者；“三生万物”，万物共同的属性，负阴而抱阳，冲气以为和。王维的“行到水穷处，坐看云起时”道出了道家思想的精髓，即“穷则变化”。影片中，浣熊大师对阿宝说：“这里是乌龟大师领悟世间平衡之道的地方，这里是武学的诞生地。”道家追求阴与阳的平衡，负阴而抱阳，冲气以为和。乌龟大师说：“你的思绪就像这池水，朋友。稍有外界触动就很难清澈明朗，可如果让它静下来，答案顿时变得清晰了。”心如止水，其道自现。所以，清新凝神，静人当静心，从容谦和，自隐之后方见幽静。师傅教导阿宝要宠辱不惊，宁心精神，唯有心宁心静才能安然生存。星云大师有云：“不怕念起就怕觉迟。”影片中，乌龟大师对天煞说：“你什么时候能够明白取之越多，失之越多？”人心难免有妄念、有贪婪、有嫉妒、有报复，道家无为思想让人们放下执念，知道小舍是小得，大舍是大得，顿悟的那一刻便是自觉的开始。《道德经》有云：“知人者智，自知者明。”乌龟大师在一个洞里打坐三十年，只为思考一个问题：“我是谁，我是谁”。让阿宝去找寻真我，领悟作为一只熊猫的真谛，教阿宝自我认知。世间最易解答的问题可能也是最难解答的问题，能了解自己的是聪明人。“我”既是客观存在的人，又是“我”主观思想的物质载体。

佛教告诉人们心不念过往将来，人生只在当下。影片中，乌龟大师对阿宝说：“你太在乎过去，又太担心将来，你总是患得患失。昨天已成历史，明天还是个迷局，今天才是一个礼物，你要像珍惜礼物一样珍惜今天。”佛说人之生命只在呼吸之间，不念过去忧愁，不想未来之烦恼，当下的心净即永恒。佛家讲万事万物都不是孤立的，都由缘分牵连，一切都在因果之中，机缘是破局的关键。大龙的“恶”源于乌龟师傅的“爱”，大龙注定会逃出监狱，又注定会被“神龙大侠”击败。就像乌龟大师所预言的那样，“越想逃离宿命，越会在半道上跟宿命撞个正着”。“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，看似凶猛的大龙，单纯可爱的阿宝，还有束手无策的师傅，其实不然，静待时机成熟，机缘一到，一切自然天堑变通途。佛教讲觉悟，释迦摩尼在菩提树下立誓“不

成正觉，不起此座”，大彻大悟才得以成佛。影片中，“神龙秘籍”事实上只是一张未记载任何文的白纸，阿宝悟出秘籍的真谛其实就是相信自己。正所谓悟则众生佛，迷则佛众生。

3.2. 两楼

“两楼”包罗万象，不论是以汉字为载体的精神文化，唐诗、宋词、元曲等，还是底层的文化遗产，包括传统的建筑、音乐、戏剧、各种手工技艺、各种节日民俗等，这些中华文化的结晶，都是当之无愧的中国智慧。“唧唧复唧唧，木兰当户织”，朗朗上口的《木兰诗》让好莱坞塑造了一位巾帼不让须眉的女英雄花木兰。《花木兰》影片开头感觉就是一幅幅雾蒙蒙的中国泼墨山水画，《功夫熊猫》系列电影同样穿插着大量中国水墨画的场景，笔触圆润，山令人幽，水令人远，意境悠远绵长。

《左传·定公十年》疏云：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国作为久负盛名的“冕服华章”之国，中国的传统服饰华美精致且成为华夏礼仪的重要表征。在《功夫熊猫》的开幕画面中，一个在月亮上垂钓的男孩儿头戴斗笠、身披短打服饰；阿宝的养父穿着一件对襟唐装，特点是中间一排排的盘扣和腰间的云形花纹，这一传统服饰是从明代对襟衣、罩甲以及清代的马褂发展而来的⁶；一袭做工考究的麻布长衫，纤细飘逸，浣熊师傅的服饰颇有武侠片中行走江湖的侠客风格。影片《花木兰》中，木兰的服饰设计源于我国魏晋妇女的服饰，领有饰边，对襟渐多，腰用帛带系扎，束腰紧身，衣裙之间还有一条围裳，裙长多覆足。影片中木兰以及一众女子相亲前须注重面部装饰，喜浓妆艳抹，主要的化妆方法包括涂脂抹粉、画眉、点唇、染颊等。

中国古建筑是中国文化的载体，承载着历史文化艺术的兴衰，见证着历史的变迁。影片《功夫熊猫》中，秀丽雅致的私家园林建筑端着素雅的身段，融入江南古城的繁华之中，让观者心头一片明净。“熊猫家招待客人吃面的场景中，熊猫家做生意的地方即为园，可以看到一些江南私家园林建筑典型符号”——以“黑、白、灰”为主色、竹子、月亮门和漏窗。江南园林崇尚淡雅，不落艳俗；江南多竹，岁寒三友之一，终年翠绿以为园林衬色；月亮门因形状如圆月而得名，兼具实用性与装饰性；漏窗“漏出”园外，墙外的各种美景为“漏景”，园林巧于借景，达到以小见大的效果。气势磅礴的翡翠宫“以其强烈而鲜明的色彩和超大的尺度体量感，渲染出金碧辉煌、壮观华丽的景象，烘托出功夫至尊无上的权威，彰显威慑力，使人肃然起敬”⁷。风水就是八卦里边的两卦，坎卦和巽卦，坎为水，巽为风。翡翠宫的选址背风向阳、依山临水、深山幽谷，进一步展现了世外高人乌龟大师超凡脱俗的智慧和审美情趣。在翡翠宫大厅有很多盘龙金柱，中国古建筑跟龙是息息相关的，龙纹石柱上有不同造型的龙，有升龙，有降龙，有走龙，有坐龙，《易经》有云：“潜龙勿用，见龙在田，飞龙在

天，亢龙有悔，群龙无首”，中国古代的龙文化跟古建筑的雕梁画柱有着千丝万缕的联系。

4. 对国产动画电影的启示

好莱坞“中国风”视听盛宴背后是中国国际地位的提高，全球文化多元化的需求和票房的推动力等深层次原因。改革开放40年来，中国经济飞速发展，国际影响力明显增强，充分显示了中国智慧和力量。“纵观近20年的美国动画电影发展，不难发现其多元化的发展趋势和兼容并包的创作风格，电影艺术的输出需要从异域文化中汲取养分，从而进一步拓展美国动画电影的题材广度和主题宽度”，而具有五年前文明史的中华大地无疑会吸引好莱坞的敏锐触角⁸。经济基础决定上层建筑，对好莱坞来说，获得丰厚的商业资本才是最终目标，而中国具有庞大的电影市场和强大的票房号召力。2012年中国超越日本成为全球第二大电影市场（仅次于美国）。如果未来几年全球电影市场增长率保持稳定，许多专家预计中国有望超越美国成为世界上最大的电影市场⁹。

唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》有云：“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源”。中国神话传说历史悠久，内容丰富，既可以为动画电影提供不竭的创作源泉，还可以提升动画作品的精神内涵与民族特色。总之，中国动画电影的发展与创新离不开以神话与传说为基石的文学故事。中国动画电影在50年代至80年代涌现了一批优秀作品，如《大闹天宫》《孔雀公主》《天书奇谈》《哪吒闹海》《山水情》等，被冠以“中国学派”，但之后国产动画电影遭遇低谷，频频受到国外动画大片的冲击。带有浓郁“中国风”的动画电影《花木兰》和《功夫熊猫》不仅让好莱坞获得了票房和口碑的双丰收，也促使中国动画电影人延续中国传统文化的传播，用现代的形式讲述中国故事，相继拍摄了《大圣归来》《大鱼海棠》《小门神》等作品，成功点燃了沉寂多年的国产动画电影市场。

让人欣慰的是，2019年初上映的国产动画片《白蛇·缘起》成功地将大量的中国传统文化元素，如水墨、仙鹤、奇门遁甲、五行八卦等，同现代女性勇于打破藩篱，勇敢追爱的新时代精神融合到动画创作中去，既忠于传奇故事的原义，又不局限于传统，在改造中继承，在继承中发展。2019年暑期档上映的《哪吒之魔童降世》作为“励志黑马”，用光影重塑时光，将耳熟能详的神话人物搬上荧屏，解构和重塑《封神演义》的前世今生，让中国经典神话形象重新绽放在世界舞台。动画形象不仅仅是一个符号，更是一种文化象征，代表着一个国家的文化和历史，具有不同凡响的审美意境。优秀的动画作品应饱含着满满的个人情怀与对民族和传统文化的理解与表达，以引起观者情感上的共鸣和心灵的震撼¹⁰。

5. 结论

对中国智慧的解读不应仅仅停留在对中国传统文化的讨论，还应加入对新时代精神的理解。新时代千千万万闪耀着真善美的普通人都有追求美好生活的权利，都承担着实现个人美好中国梦的担当。新时代的中国为世界不断贡献着中国智慧和力量，在提取、挖掘中国传统故事的同时，要赋予其时代精神和新的力量。不仅仅从传统文化中借鉴母题，更要借鉴属于人类共性的、属于中华民族的丰富的想象力，并将其植入现代电影技术之中，使之符合时代的需求和大众的审美情趣。这样，国产动画电影才能具有强大的生命力，在荧屏上大放异彩。总之，国产动画片是讲好工作故事，传播中国声音，让中华文化走出去的有效方式之一，要坚持“不忘本来、吸收外来、面向未来”的原则，“建构中国特色、中国风格、中国气派的话语体系”，形成中国特色、国际影响、时代精神的传播体系¹¹。

项目基金

本文为山东省人文社会科学一般项目《基于大数据的当代美国学术期刊中孔子形象的变化与接受度研究》(19-ZZ-WX-12)的阶段性成果之一；聊城大学博士科研启动基金项目《基于口语语料库的中国英语学习者话语标记语多层次对比研究》(321051905)的阶段性成果之一

References

- [1] Shang, X. Q. (2017) Cultural Confidence Provides Strong Spiritual Power to China's Road [N]. *People's daily*, 6-20.
- [2] Li, X. (2011) Between Dream and Nightmare: Dream Writing and Theme Exploration of Modern Chinese Female Novels. *J. Journal of Zhengzhou University*, 6: 89-92.
- [3] Cao, R. H. (2012) *Mulan spirit*. China Economy Publishing House, Beijing.
- [4] Zhang, H. J. (2017) Research on the Chinese Elements of the Animated Film Kung Fu Panda. *J. Today's Massmedia*, 7: 102-103.
- [5] Tian, Q. (2017) Traditional Culture and Contemporary Society. In: Shan, J. X. (Eds.), *Ten Lectures on Culture: Understanding Chinese Wisdom*. Oriental Publishing House, Beijing. pp. 12-31.
- [6] Ding, C. (2011) Origin and Development of Yellow Jacket in Qing Dynasty. *J. The Qing History Journal*, 2: 127-133.
- [7] Liu, C. F. (2008) Analysis of Chinese Classical Architecture in Kung Fu Panda. *J. Movie Literature*, 16: 60.
- [8] Sun, R & Wan, H. F. (2018) Analysis of Foreign Culture in American Animated Films. *J. Movie Literature*, 2: 100-102.
- [9] Liu, C. Y. & Lan, N. (2016) *On Mythical Images: Mythical Characters in Animation Works*. Sichuan University Press, Sichuan.
- [10] Sean O'Connor. (2015) *Directed by Hollywood, Edited by China: How China's Censorship and Influence Affect Films Worldwide*[R]. Staff Research Report. US-China Economic and Security Review Commission.
- [11] Xi Jinping. Speech at the Symposium on philosophy and Social Sciences. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/18/c_1118891128.htm.