

异想世界的延伸

——迪斯尼卡通的童话精神

程瑜瑜

(华南师范大学 增城学院 外语系, 广东 广州 511363)

摘要: 迪斯尼公司选取了优秀的题材作为故事蓝本, 成功地将文学经典变成了卡通剧本; 一系列经典童话在卡通屏幕上的重现使迪斯尼成为儿童世界的精神乐园; 莎士比亚等名家作品的动画演绎则将儿童视角投射到成人经典文本上, 构造了成人与儿童的双重视界。迪斯尼卡通始终表达和传递着生命、爱、正义、自由等积极向上的主题与精神, 凭借丰富的想象、细腻的情感、浪漫的童话理念的充分运用, 其开拓了一个无限延伸的异想世界。

关键词: 迪斯尼卡通; 童话; 异想世界; 想象世界; 幻想空间; 文学经典

中图分类号: I106.8 J905 文献标识码: A 文章编号: 1674-5639(2010)01-0034-04

The Extension of the Imaginary World —— On the Spirit of Fairy Tales in Disney Cartoons

CHENG Yu-yu

(Department of Foreign Languages Zengcheng College of South China Normal University Guangdong Guangzhou 511363 China)

Abstract: Disney has selected many outstanding subject matters from classics as chief sources of creation and successfully adapted them into cartoon scripts. A series of fairy tales have turned out on the cartoon screen, making Disney a spiritual paradise for children. Other than that many works such as Hamlet written by Shakespeare and so on have been interpreted with cartoons projecting children's visual angle on adults' classical texts and creating a double vision for both adults and children. Disney cartoons always convey the positive themes and spirit about life, love, justice and freedom, which thus explores an infinitely extending world of fantasy by making full use of rich imagination, delicate emotions and romantic ideas of fairy tales.

Key words: Disney cartoons; fairy tales; the world of fantasy; imaginary world; the space of fancy; literary classics

一、迪斯尼卡通概述

沃尔特·迪斯尼(Walter Elias Disney, 1901—1966)和他的哥哥罗伊迪·迪斯尼(Roy O. Disney)是沃尔特·迪斯尼公司的创始人。沃尔特是世界最著名的电影制片人、导演、剧作家、配音演员和动画师之一, 一生中获得了 48 个奥斯卡奖提名和 7 个艾美奖。对梦想不懈的追求, 对商业敏锐的眼光, 卓越的洞察力和超然的领导精神使他成为出色的企业家。

沃尔特·迪斯尼在 20 世纪 20 年代后期崛起。1923 年, 他创建了以创始人名字为品牌的沃尔特·迪斯尼公司(简称“迪斯尼公司”), 当时还只是叫做“迪斯尼兄弟制片厂”(Disney Brothers Cartoon Studio), 主要生产动画系列短片。1928 年动画片《米老鼠》首次公映, 拉开了迪斯尼卡通舞台的帷幕。1937 年 12 月 21 日, 《白雪公主和七个小矮人》

(Snow White and Seven Dwarfs)问世, 片长 74 分钟成为世界上第一部有剧情的、获得奥斯卡特别成就奖的著名长篇经典动画电影, 也使得经典动画成为迪斯尼最主要的象征^①, 从此动画电影不仅仅是儿童娱乐的一种形式, 也开始成为主流的电影形态。

然而, 童话宝库并不能满足迪斯尼卡通舞台的拓展, 《石中剑》(The Sword in the Stone, 1963)、《罗宾汉》(Robin Hood, 1973)可以说是迪斯尼对非童话题材作品进行改编的尝试。1986 年, 沃尔特·迪士尼电影制片厂便正式改名为沃尔特·迪士尼公司。20 世纪 80 年代, 迪斯尼公司开始改编来自全世界各个地域的原生态故事, 除了扩大观众群外, 更重要的是这些来自不同地域的古老故事展示出来的想象及其拥有的冲击力, 对于观众来说有着无与伦比的强大吸引力。^[1]

这一切恰恰验证了老沃尔特·迪斯尼的一句名

收稿日期: 2009-07-27

作者简介: 程瑜瑜(1979—), 女, 广东湛江人, 讲师, 文学硕士, 主要从事外国文学和比较文艺学研究。

①迪斯尼卡通分为经典动画(Classics)、真人动画(Live Action with Animation)、计算机动画(3D Computer Animation)、模型动画(Claymation Animation)、电影版卡通(Moviecons Animation)和录像带首映(Video Premiere)等多种类型

言: 尝试一些似乎不可能的事是一种乐趣。于是从童话到民间故事, 从戏剧到小说, 古老的异国文字经过了精心的二度创作, 被改编成为脍炙人口的长篇动画片, 迪斯尼的动画开始了又一次辉煌的飞跃。《阿拉丁》(Aladdin 1992)、《狮子王》(The Lion King 1994)、《风中奇缘》(Pocahontas 1995)、《泰山》(Tarzan 1999) 等片陆续登场, 世界著名的经典文本陆续踏上卡通舞台——童话、民间传说、小说、戏剧、诗歌等各种体裁和题材的故事在这个舞台上交汇。迪斯尼富有个性的改编和再创造给予这些古老文字新的生命形式, 除了一如既往地别有生趣和风格独特, 还平添了几分文学韵味。迪斯尼卡通舞台载着童年梦想与欢歌笑语, 从此打开了文学经典的新视界。

二、幻想驰骋的迪斯尼创意空间

(一) 古老的童话经典

从格林童话《白雪公主》里性格各异、趣稚活泼的 7 个小矮人, 到法国童话《美女和野兽》里霸道却可爱的野兽, 从《一千零一夜》的《阿拉丁》里那盏无所不能的神灯, 到《灰姑娘》里美丽而充满温情的水晶鞋, 从意大利的《木偶奇遇记》中淘气无比的小木偶到英国刘易斯的《爱丽丝漫游记》中好奇的小姑娘, 迪斯尼根据孩子们的天性和喜爱, 发现和挖掘经典童话中最有趣的故事, 塑造孩子们最喜爱的偶像, 这里讲述着全世界都知晓的童话故事, 同时新奇的意念也层出不穷, 趣味盎然。

童话是以“幻想”为一岸, 以“真实”为另一岸, 其间流淌着对孩子充满诱惑的奇妙故事。^{[2]2-3} 童话的幻想赋予人们无尽的美感享受, 而迪斯尼的创意哲学正是: “真正的卡通是真实的或可能的事物, 甚至是即将发生的事物, 加上幻想和夸张。”^[3] 所以它运用浪漫主义创作方法和无边际的想象力量打破经典故事的条条框框, 更打破现实世界的种种规则, 取材或取意于世界经典名篇, 却巧妙地创立了新的故事逻辑, 制造了新的戏剧冲突, 突出了新故事的起承转合。

《白雪公主》作为流传深远的童话, 是许多人童年最喜欢的故事之一, 据说迪斯尼选择白雪公主的原因是“这个题材包括了动画片的全部因素: 迷人的男女主人公, 一个传统意义上的坏女人, 富有同情心又富有幽默感的小矮人, 以及能够触及到人的内心深处的故事情节。”^{[4]128} 白雪公主一袭白衣, 高贵而典雅, 从格林童话的森林里载歌载舞走进卡通影片中 (迪斯尼卡通《白雪公主和七个小矮人》, 1937), 给人们留下难以磨灭的印象。流传久远的童话本身就聚集了人类无限想象的合集, 而迪斯尼在这个基础上又迸发许多别出心裁的意念与构思, 不论是对白雪公主、7 个小矮人还是阴险的王后, 都

做了比原著内容更细致和丰富的刻画。原著中白雪公主的美好善良形象在卡通电影里通过小动物和小矮人们对她的喜爱表现出来, 森林里的飞禽走兽纷纷聚集到她的身边, 深深地陶醉在她动听的歌声里。影片还增添了小矮人与白雪公主共舞的生动活泼的场面, 每个小矮人都有自己的技能, 或弹琴、或敲鼓、或舞蹈, 这一切使得卡通电影趣意丛生。这部动画片由 200 万副图片组成, 放映时间长达 74 分钟, 构成了一个绝妙的视觉享受。^{[4]135}

而接下来所创作的作品《仙履奇缘》(Cinderella 1950) 中的小老鼠, 也十分谐趣可爱, 它们唱着难以辨别歌词的歌儿, 忙忙碌碌地为灰姑娘裁剪参加舞会的美丽裙子。刘易斯的《爱丽丝漫游奇境记》(Alice's Adventures in Wonderland) 故事中荒诞的片段在迪斯尼卡通《爱丽丝漫游仙境》(1951) 中有过之而无不及: 揣着怀表的大兔子急速地跑着, 不停地说“哦, 我要迟到了, 来不及了”; 睡鼠一遍又一遍地唱着歌庆祝他的“非生日”(unbirthday)。《阿拉丁》(Aladdin 1992) 里的阿拉丁和他的小猴子在闹市里无比娴熟地合伙偷东西……只要想像所能及, 卡通人物的形象、台词的语言表达、人物的表情神色和行为动作都尽可能地夸张, 现实中真实人物无法表现的特效在卡通中充分展现: 惊讶的时候可能人物的整个下巴掉到地上, 悲伤的时候眼泪像喷泉般从眼中喷出, 开心的时候主人公可以任意地上天入地……“在儿童眼中, 世间万事万物都是有灵性的。动画电影就是要主动为这样的万物有灵提供可能性和落脚点, 甚至是扬起更多的超现实翅膀, 飞往想象的天空。”^[4]

所以有人说, “动画这种独特的电影艺术形式逐渐成为人类幻想世界的一朵奇葩”^[5]。各种奇奇怪怪令人眼花缭乱的事物, 日常生活中难以发生的行为在声画世界中常常能以十分奇特的形式展现。

(二) 成人文学童话化

童话名篇顺利登上卡通舞台之后, 各国文学经典转变为童话卡通则更是个充满再创造、任凭想象力自由发挥的过程。小说的自由是在已经发生过和可能发生的人、情、事范围内, 而童话的自由则是在想象和未知的幻想领域。^{[2]3} 迪斯尼将童话较为忠实于原文地搬上卡通舞台, 使绚丽多彩的童话产生了想象世界中强烈的视觉和听觉效果, 而将成人文学进行了局部改编与创新, 使之具有童话文学的浪漫特质, 在童话视角下叙述一个又一个经典的故事——这是一种成人文学到儿童文学的特殊转化方式。于是迪斯尼卡通拥有了最丰富的文学宝藏, 最纯净的感情、最离奇的情节——它造就了图像时代的童话。经典文本中悲剧人物的性格及命运在卡通影片中常常发生大相径庭的改变, 影片的主人公们具有坚强、勇敢、善良、正直、真诚等美好品质, 这些

品质力量使得主人公能够克服种种困难,获得援助,人生的缺憾会被弥补,邪恶会被战胜,梦想得以完成,最终收获圆满的幸福。童话的最终含义在于启迪现实,正如鲁迅先生所言:“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看。”常以喜剧为结局的迪斯尼卡通则将经典故事中有生价值和意义的东西:生命、爱、自由和梦想在卡通世界中一一实现,遵循着童话中正义总是战胜邪恶的原则,孕育心灵的快乐和生活的美丽——迪斯尼便是如此上演着一出又一出生动活泼的故事,创造了一个色彩斑斓的奇幻世界。

在演绎这些成人世界的作品时,迪斯尼巧妙地运用动物和孩童的形象来替代成年人的形象。《小姐与流浪汉》(Lady and the Tramp 1955)取材自Ward Greene所写的故事,主角由两只小狗的卡通形象来担当;《石中剑》来自英国传说亚瑟王的故事,主角不再是威武的骑士,而被塑造成为善良的小男孩;劫富济贫的绿林英雄罗宾汉的传奇故事也被拍成“动物版”,依照各个角色个性特征的不同,由不同的动物来代表,聪明狡诈的Robin Hood是一只狐狸,淳厚忠实的Little John是一只大熊,Richard国王和一心想篡位的John王子是狮子,专出馊主意的Hiss爵士是一条蛇,残酷的警长则成了大灰狼……莎士比亚的《哈姆雷特》和《罗密欧与朱丽叶》成为《狮子王》的故事(The Lion King, I 1994 & The Lion King II 1998),人与人之间的权利纠葛、感情纷争也变成了动物王国里小狮子成长和爱的童话。

成人文学宝库中的瑰宝被迪斯尼取出来,仿佛在经过魔法师精心炮制的药水里浸透一般,闪耀着和原来面貌完全不同的光彩。成人的经典作品往往反映成人的复杂世界——哈姆雷特进退两难的叹息,吉普赛女郎爱斯梅拉达无法摆脱的命运,海的女儿无可奈何的挣扎和悲哀,罗密欧朱丽叶无能为力的结局……种种与人性相关的黑暗的、灰色的和丑陋的事物被迪斯尼卡通精心选取的童话视角所取代:灰色地带被抹掉,人和事物往往非黑即白,善恶泾渭分明。邪恶的一方在画面上明显地面目丑陋和狰狞,善良的一方通常都活泼可爱。善良和正义体现着童话的特质:“总是展现人性中善良的特质,让世界变得简单。”

所以,迪斯尼卡通故事情节遵循邪不压正的原则,扬善惩恶——悲伤的结局被改写,痛苦的命运得以扭转,绝望变成希望,死亡亦会重现生机:人鱼公主^①来到向往的人类世界,和王子一起战斗,打败了邪恶的巫婆,并收获了完满的爱情;《巴黎圣母院》里可怜的吉普赛女郎勇敢地宣扬正义,与恶势力斗争,她的爱人菲比斯也不再是虚伪的花花公子,而化身为爱打抱不平除暴安良的卫队长,他们的爱情也得以圆满,狮子辛巴(Simba)所代表的哈姆雷

特在关爱下茁壮成长,重获荣耀与尊严。

除了善恶分明、结局圆满的大原则,迪斯尼卡通影片还重视表现主人公自身的力量和努力,强调命运是由主人公自身来决定。在危难时刻,木兰参军身边没有真正的守护神,阿拉丁对付王宫里邪恶的巫师贾法(Jafar)也不能倚仗神力无边的神灯;巫婆面前,海的女儿失去父亲的神戟庇佑……至于恶人,则必定得到自作自受的结局,几乎所有的邪恶的代表势力都不是由故事中正义的一方亲手手刃而结束的,不论是《狮子王》里陷害国王抢占王位的刀疤(Scar),还是《钟楼驼侠》中对吉普赛人赶尽杀绝的孚洛夫(Frollo),又或者是《阿拉丁》中野心勃勃的贾法,他们都得到恶有恶报的结局:刀疤从悬崖上摔下去,孚洛夫从钟楼上高空坠落,贾法则自己许愿变成了受人奴役的精灵被装进了一盏灯之中……勇敢坚定的主人公最后总是化险为夷,善有善报。虽然正义与邪恶一直并存,但正义永远是赢家。爱、笑声和温暖是故事永恒的主题,影片当中或许也会有小小的悲伤插曲,主人公们也会落下辛酸或忧愁的泪水,但所有的苦难都会被战胜,每一个故事结局必定有鲜花与欢笑、歌声与快乐以及荣耀与胜利。从某种程度上来说,这种模式代表了人类对美好人生的期待和向往,期待里蕴含着爱、自由和梦想的完美实现。

这正是儿童文学区别于成人文学作品的地方。迪斯尼卡通世界呈现给观众的是一个童心魔幻世界,它站在孩童的视角,强调世界美好的一面,人心中善良的一面,生活中公正的一面……把孩子那种单纯、明朗、直接的思维逻辑方式融入到剧情和动画人物当中;它的改写,既弥补了成人世界作品表现的种种遗憾,又给予孩童简单而光明的力量——既暗合了孩子的心理特质,也满足了孩子倾听童话的特殊需求^①,迪斯尼卡通构造了成人与儿童的双重视界。

(三) 异想世界的心灵力量

幻想是动画片的基本特性,但动画的魅力更来自画面中蕴含着的人性,其中传达着人的情感,体味着心灵的深刻感受。虚空的幻想无法带来持久的美感,但表达和传递感情的幻想会更有表现力,能产生感染、打动和震撼人的力量。如果说卡通版的文学作品人物在外在形象上有强烈的视觉吸引力,它必定与真人电影形象不同,给人耳目一新和前所未有的冲击感,卡通故事则对人物的内心世界更多地赋予正面的情感因素,引导人们对世界和人生正面积极的期望和向往,从而拉近情感的距离。正如沃尔特所说:

“卡通电影的首要任务不是把真实的人和事原原本本地画出来,而是以漫画的形式表现

① 改编自安徒生童话《海的女儿》的《小美人鱼》(The Little Mermaid 1989)

出生命和行为……戏剧必须要让观众引起共鸣……所谓的共鸣,指的是让观众觉得非常熟悉,是自己潜意识之中存在的东西,有些时候,荧幕上的内容就是观众们曾经感受到的,遇到的,见过的或者梦见过的。”^[14]²

那么,到底是什么可以如此深刻地表达生命和行为,同时又引起共鸣呢?

不论是哪个国家的故事,蕴涵着什么地域的文化,不论人物的皮肤和眼睛的颜色多么地不同,人们的风俗习惯多么地格格不入,人们都会悲伤、愤怒、快乐、激动……这些人类情绪表达的需要和方式、心灵交流的感觉总是相似的,人类所共有的情感因素是引起共鸣的基础。

卡通的童话特质更是使得一切生物和非生物都能作情感的表达,迪斯尼卡通故事常常表达的情感是:“爱,欢乐,同情和友谊”。巴黎圣母院内的石雕像热心地陪伴着寂寞的卡西莫多,鼓励他走出封闭的世界;白雪公主有难时,小动物们担心而焦急地想办法;小鹿斑比(Bambi II 2006)在梦中见到母亲,醒来后无比失落和寂寞的脸;比目鱼(Flounder)看到人鱼公主(Ariel)伤心也掉下难过的眼泪;阿拉丁的神灯精灵(Genie)看到主人变成了可恶的魔法师时露出夸张惊异的表情;魔毯因为快乐作出跳跃和拥抱的动作;艾斯梅拉达(Esméralda)的小山羊和她一起耍把戏、患难与共……真挚而丰富的美好情感能让故事意义深刻,也给予人们生活中良好的启示。卡通影片通过人物的内心感受的变化和心路历程展现了人物的成熟和蜕变。

改编自法国童话的《美女和野兽》(Beauty and the Beast 1991)一片,王子由于冷酷无情而受到惩罚被施下魔咒,一瞬间宫殿变成了古堡,王子变成了野兽,王子的尊贵身份、宫殿的繁华美丽和皇家的万贯财富也都统统失去了意义,只有当他在20岁之前学会了爱、学会礼貌和尊重、懂得要改掉自己的坏脾气、主动关心他人并且获得一份爱的回报后,咒语才会失效,他也才能够恢复到原本的王子身份。也就是说,魔法并不能够主宰一切,爱才能让生命得到救赎,而贝拉(Bella)对父亲的孝心与关爱、对野兽的不离不弃的爱情也深深打动我们的心。

《巴黎圣母院》中卡西莫多爱上了艾斯梅拉达,他总是突然出现并解救了艾斯梅拉达,但是卡通影片《钟楼驼侠》(The Hunchback of Notre Dame 1996)中,卡西莫多(Quasimodo)有一个心灵成长的过程。对于是否去营救艾斯梅拉达,卡西莫多有一丝犹豫,因为他爱她,艾斯梅拉达却爱卫队长,他对艾斯梅拉达的爱里有嫉妒,也有自卑。而最后,爱还是战胜了嫉妒,他终于伸出了愿意为她而冒险的手,与菲比斯为了爱的人共进退,并在最后获得了两个人的友谊和民众的接纳。

内心困苦与挣扎之后,童话人物在情感上变得

更坚强,信仰也变得更坚定,个性也更和谐,他们在生命的不同历程中有所领悟并取得巨大的进步,继而战胜自己的弱点,敢于面对恐惧、黑暗和挫折,不断地完善自我和超越自我,从未停下前进的脚步。童话里的离奇魔法也许无法捉摸,但这些实实在在的情感因素,使迪斯尼的卡通影片产生了强大的感染力,在观者心灵的深处留下难以磨灭的痕迹。

迪斯尼动画是善于幽默的卡通剧,总是营造一种喜悦、和乐的气氛,主人公们经历了曲折小径过后必定会见到坦途,就像冬雪过后会有暖春一样。影片极力表现乐观、自信、向上的精神,融入了情感的想象变得合理,也变得更动人。纯洁美好的情感因素正是动画幻想剧情的灵魂,它唤起人们心灵最深处的感动和回应并使心灵获得慰藉和满足。迪斯尼卡通故事反映着精神力量的充实和情感世界的饱满,再现童话经典中纯洁童心,也使许多披露人间残酷的现实主义作品变得温暖。

三、结语:延伸的异想空间

童话,超于想象之外的想象,超于幻想之外的幻想,在迪斯尼卡通舞台上找到了一片无限广阔的天空。无论原著体现的是何种现实主义的精神,经典故事都已插上了幻想的翅膀,天马行空的想象让成人经典的主人公们拥有了不可思议的力量或者奇妙的境遇,整个故事充满了神话和魔幻色彩。从文本到卡通屏幕,这一改编,已经脱离了模仿、照搬,尽可能体现原著精神的一般电影的目的,呈现出截然不同的视角和艺术效果,体现了充分自由和开阔的思维空间。经典中的人物改头换面,艾斯梅拉达坚决地保护自己的族人,狮子王辛巴在阳光下张开好奇的双眼,小美人鱼艾丽儿勇敢地捍卫自己的爱情……故事起源的传统和文化消解了,深层次的厚重感消失了,取而代之的是浪漫的童话理念、美国人特有的个人主义、自由意志以及乐观精神的表达,它们的意义和价值成为无穷延伸的可变曲线,以丰富的想象与情感打开观者内心世界的大门。久远的童话故事、民间传说、戏剧诗歌以及在古老书架上陈列着的文学经典,它们在卡通舞台上开拓了无边无际的想象,以异想世界的开阔形式向未来无限延伸。

[参考文献]

- [1] 周喆. 动画电影分析[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2007: 53
- [2] 韦苇. 世界童话史[M]. 福州: 福建教育出版社发行, 2002
- [3] 葛竞. 影视动画剧本创作[M]. 北京: 海洋出版社, 2005: 11
- [4] 托马斯·沃尔特·迪斯尼——一个独创式美国天才[M]. 侍丹青, 译. 北京: 机械工业出版社, 2006
- [5] 王雪芹. 小议美国动画电影后现代主义美学转向[J]. 艺术百家, 2005(2): 88
- [6] 钱淑英. 童话成人形象的历史演变及其现代走向[J]. 昆明师范高等专科学校学报, 2007 29(1): 10-13