

论中国动画对批判现实主义传统的继承

王万兴 赵永丽

中国艺术，不论文学，还是绘画、雕塑，乃至其它的艺术形式，都富有批评现实主义的特征及其精神内核。中国最早的诗歌总集《诗经》就孕育了批判现实主义的文化因素，直到唐代杜甫成为伟大的批判现实主义诗人。从绘画上看，人们深刻讽刺乃至批判昏庸之君、奸佞之臣及其操控下的黑暗政治。同时，人们又采用木刻、泥塑、剪纸等喜闻乐见的艺术形式和内容揭露与批判社会丑恶现象，以弘扬社会正气。现在，人们采用新型技术及崭新的艺术表达形式仍然坚持揭露与批判颓废的社会现实，以达到讴歌正义的目的。

批判现实主义是中国人文主义发展的主旋律，也是中国人文主义的传统精神

批判现实主义是文化传播与艺术创造的一面旗帜，旨在以揭露社会邪恶和黑暗现象并对之进行严厉批判为手段，来达到弘扬正气与讴歌光明和正义为己任，成为人类社会发展并创造文化的一种方式。它的深刻社会根源在于社会阶层分化的等级差别，以及由之产生的社会不公平现象。

从阶级分化产生的贵贱、贫富等造成的社会不平现象出现以来，人们渴望以讽刺，批判，或彻底的革命等方式来改变这一切。批判现实主义就是从揭露社会不公平现象，并根除之为根本目的的一种文化方式。从视觉艺术来看，绘画是最早展现批判现实主义的文化表达形式，它隐喻了讽刺现实、揭露罪恶与启迪正义的文化语义。北宋青绿山水画家王希孟创作的《千里江山图》，表面上看是一幅青绿山水画作，实际上它隐含的文化语义是讽刺当时北宋政府国力衰微，面对山河破碎局势无能为力的屈辱行径。同样，南宋诗人林升则用“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州”这样的诗句更直接与露骨地揭露与批判

了南宋政府的昏暗和懦弱。

毋庸讳言，翻开中国文学艺术史册，人们很容易地发现：一部文化艺术史更多的是各个历史时期批判现实主义的不朽之作汇聚成中国文化艺术的主旋律。

中国现代动画是舶来文化和中国传统文化的混血儿，是对中国人文精神的弘扬

历史进入20世纪八九十年代以来，和平与发展成为世界文化发展的主流。但在和平与发展的巨流中，批判现实主义之传统并没有偃旗息鼓。随着中国改革与开放进程的加速发展，外来文化尤其是舶来技术对中国传统文化不仅起到了换血的作用，而且起到了牵引的作用。中国现代动画是舶来文化和中国传统文化的混血儿，是对中国人文精神的弘扬。所谓动画片，“是一种以‘逐格拍摄’为基本摄制方法，并以一定的美术形式作为其内容载体的影片样式。”^[1]从动画的定义考察，支撑它成为现实的有两个条件：一是技术条件，即“逐格拍摄”；二是美术条件，即它必须采用某种样式的美术形式。前者是产生动画的物质技术基础，后者是表现形式。众所周知，“逐格拍摄”技术是由美国人勃莱克顿发明的，随后，他利用这种技术制作出了泥偶影片，表现的是一块陶土逐渐变成了塑像。《电影艺术词典》在美术片的词条中写到：“通常认为法国人埃米尔·雷诺是动画片的先驱，他于1888年创造了光学影戏机，从1892年起，在巴黎放映绘制的动画片近十年之久。动画电影真正诞生在1907年。美国人斯图亚特·勃莱克顿发明了‘逐格拍摄法’，摄制了第一批动画片。”^[2]

随着电子技术的发展，尤其是计算机技术的发展与应用，动画电影逐渐向动画影视乃至动画游戏方向发展，于是，动画的范畴及应用范围在逐渐扩大。伴随着世界动画发展的步伐，中国的现代动画也蓬勃发展起来。这里所谓的中国现代动画是相对于中国历

史上的“皮影”而言的，“皮影”作为动画的一种形式，是完全由演艺者操纵的“木偶”，而动画是利用现代科学技术，尤其是摄影和电子技术而发展起来的一种光影艺术形式。由此看来，中国动画与其它文化艺术一样，有益地吸收了外来文化因素，并发展出了自己独特的艺术风格。

中国现代动画以鞭笞社会邪恶并弘扬正义而深得人心

与传统文化艺术一样，中国动画在很大程度上继承与发扬了批判现实主义的衣钵，并将它作为现代动画的一大特色。

中国动画片发起于万氏兄弟（万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰），他们所制作的中国第一部动画片是《舒振东打字机》，属于广告片。由此，中国动画逐渐发展起来，并循着中国传统文化的轨迹更新换代。从题材上看，中国动画一开始便迈入反映民族题材的方向之上，《铁扇公主》是一部取材于古典文学名著《西游记》的佳作，它以孙悟空唤起民众共同打败牛魔王为隐喻，批判汉奸的丑恶行径，并期望中国广大人民团结起来共同驱逐日寇；同样，《大闹天宫》的拍摄也具有批判现实主义的特征。当时中国人民反对封建专制主义取得伟大胜利，为了巩固这一胜利成果，创作者以《大闹天宫》为主题，唤起人们要珍视中国革命的成果，与封建势力做彻底的斗争。

“江山代有才人出，各领风骚数百年”，中国动画沿着批判现实主义的主旋律，始终在现实中国起着教育的作用。

批判现实主义成为现代中国动画创作的主要隐喻之一，它借用动画媒体传播一种对社会现实的批判态度，以唤起正义文化的运行。在批判现实主义影响下，中国现代动画有意规避暴虐、残杀、血腥等，而将这些历史与现实客观存在的现象有意设置在幕后。例如，在动画片《花木兰》中，一些血腥杀戮被放在幕后。“单于让两个被俘的汉军士兵回去报信，他对着两个汉军士兵的背影说：‘报信需要几个人？’一个蒙古士兵拉开了弓回答说：‘一个’。射

杀汉军士兵的画面则不予表现。”^[3]这对于过分宣扬战争场景的一般风格特征不仅是一种回避，而是一种批判。之所以如此，是因为动画对的主要受众是青少年及儿童。为的是不将后代拖入崇尚血腥、屠戮的意识和行为中，而让将来的人更加崇尚和平，并在人文主义的主旋律下发展自我。

批判现实主义随着文化发展及其需要，其文化意义越来越重要了。在电子技术，尤其是计算机网络技术的普及与应用之下，网络动画及其游戏成为传播文化乃至知识的重要手段。在这些动画和游戏中，不健康的文化充斥其中，因而，提倡批判现实主义艺术创作不仅能够净化网络文化，而且能够为社会主义文化艺术的正常健康发展创造良好的环境。

总而言之，在现代中国动画发展迅速并逐渐扩大的形势之下，提倡反映健康向上的文化而反对腐朽堕落的文化，是完全必要的。面对泥石流下、良莠不齐的社会环境，给文化创作者以警醒和鞭策是完全必要的——艺术创作的目的是为给欣赏者带来精神愉悦，但是必须防止颓废文化的侵蚀。正因为如此，对批判现实主义的继承与发展是十分必要的。

结语

批判现实主义是中国人文主义发展的传统，它在历史文化的发展中不断受到洗礼与检验，不仅弘扬了中国传统文化的精髓，而且在吸收外来文化为自己所用中起到“去粗取精，去伪存真”的积极意义，即它以揭露、批判和鞭笞社会邪恶为出发点，达到弘扬正义的目的。

注释：

[1] 聂欣如：《动画概论》，复旦大学出版社 2006年版。

[2] 《电影艺术词典》，中国电影出版社 1986年版，第 576 页。

[3] 聂欣如：《动画概论》，复旦大学出版社 2006年版。

王万兴：景德镇陶瓷学院讲师、景德镇陶瓷学院中国陶瓷文化研究所

赵永丽：景德镇陶瓷学院讲师、景德镇陶瓷学院中国陶瓷文化研究所

责任编辑：李雷