

读懂《寻梦环游记》里的墨西哥元素

■本报驻联合国记者 贾泽驰

美国皮克斯动画的最新动画片 《寻梦环游记》在全球热映。这部以 墨西哥文化为主要卖点的动画片以精 美的画面、欢快的拉丁音乐和戳中泪 点的剧情获得了全球观众一致好评。 该片在美国市场上映不到两周时间票 房已经超过1.14亿美元,位居当前 美国票房之首。截至12月12日,其 全球总票房收入已超过 3.89 亿美元。

《寻梦环游记》的故事发生在墨 西哥。为了把该片的"墨西哥味道" 拍得更加地道, 动画主创人员在七年 间多次前往墨西哥的墨西哥城、瓜纳 华托 (Guanajuato)、帕茨夸罗 (Patzcuaro) 、 特 奥 蒂 瓦 坎 (Teotihuacan) 等地采风、取景。片 中的一些街道、墓地、教堂等都能在 墨西哥找到原型,影片里随处可见各 种墨西哥文化元素。俗话说"外行看 热闹, 内行看门道", 为了帮助已经 看过该片和即将去看该片的读者们迅 速"内行"起来,这里列出片中出现 或涉及的六点有代表性的墨西哥文化 元素重点介绍一下。

1、亡灵节 (Dia de los Muertos)

每年的11月1日和2日是墨西 哥最有特色的传统节日——亡灵节。 《寻梦环游记》全片都围绕亡灵节展 开。该片选择10月27日在墨西哥全 球首映, 赶在亡灵节这个节点, 也是 颇为用心。

墨西哥人认为,在亡灵节这两天 里, 故去的亲人会从阴间回到家中与 健在的亲人团聚。因此亡灵节不仅仅 是纪念祖先, 更是与祖先同乐。墨西 哥人以独有的音乐、美食、彩色剪 纸、鲜花等喜庆元素把"清明节"过 得更像是狂欢节。联合国教科文组织 2003年宣布以墨西哥为代表的美洲 部分国家的亡灵节为"人类口头及非 物质遗产代表作"。

在亡灵节前,墨西哥人一般早早 就在家里搭好祭台。祭台上有已故亲 人、朋友或是所仰慕名人的照片与写 着祝福话语的卡片,通常还有甜饼、 玉米粽子、南瓜、墨西哥酱鸡等供 品,供亡故的亲人"上门"享用。祭 台上还有大量橘黄色的万寿菊及其花 瓣作装饰。人们会在从墓地到家的路 上也撒上万寿菊的花瓣,并在家里点 燃松香和蜡烛,指引亡灵顺利"回 家"。很多人还会选择在亡灵节期间 把自己扮成骷髅的样子。影片中米格 尔来到亡灵世界后画的骷髅妆在墨西 哥亡灵节期间就很常见。

亡灵节是墨西哥印第安文化和西 班牙文化结合的产物。西班牙人来到 美洲大陆后, 他们把西方的"诸圣 节"、土著的亡灵节和一些陪葬、祭 祀风俗结合起来, 创造了今天的亡灵 节。如今每年的11月1日是"幼灵 节",是怀念故去的孩子的节日,2 日是"成灵节",是大家缅怀故去的 成年人的日子。

在西班牙人来到美洲大陆以前, 生活在墨西哥的印第安人并不惧怕死 亡。他们认为,人死后会根据各自不 同的死亡方式去到不同的天堂, 死亡 不是生命的终点, 而是新的生活方式 的起点。西班牙人来到美洲后,从公 元 16 世纪到 18 世纪,欧洲的基督教 文化曾一定程度上改变了墨西哥人对 于死亡的豁达态度。19世纪末期, 墨西哥著名版画家何塞·瓜达卢佩·波 萨达用自己一系列的版画作品重新唤 起墨西哥民族对于死亡的豁达和调侃 的态度。他的经典版画作品《卡特 里娜》表现的是一位崇洋媚外、装 扮成法国贵妇的印第安骷髅妇女的形 象,该形象现在多见于墨西哥的旅游 纪念品,在《寻梦环游记》影片中 也能看到。

2、玛利亚奇乐队 (Mariachi)

通常认为, 玛利亚奇乐队是墨西

哥文化最为显著的象征之一。在墨西哥 糖果和小玩具的容器,以前是陶制的,现 组合在西班牙语里原本什么意思也没 所有的欢庆活动中, 玛利亚奇乐队几乎 是必不可少的。

这种乐队通常由吉他手、墨西哥 大吉他手、小提琴手和小号手组成, 但也会有例外,有时会缺一两件乐 器,有时会有多位提琴手和小号手, 有时还会增加长笛或竖琴。乐队成员 通常身着华丽的墨西哥传统服饰"查 罗 (Charro)", 头戴宽边的墨西哥帽。 影片中在玛利亚奇广场上擦皮鞋的米 格尔的顾客就是一位玛利亚奇乐队的 吉他手。米格尔的偶像德拉科鲁兹也 是身着玛利亚奇服装的

玛利亚奇乐队起源于 19 世纪的墨 西哥哈利斯科州。"Mariachi"这个词 在西班牙语里本来没有,有理论认为是 法语里 "mariage (婚礼)" 一词的西语 音译, 因为在婚礼等庆典中经常有这种 形式的小乐队。但是为什么要在一个西 班牙语国家使用法语词, 为什么法国人 大量来到墨西哥之前玛利亚奇乐队就已 经存在了,这就不得而知了。

3、皮尼亚塔 (Pinata)

很多人可能没有注意到,在影片开 始米格尔介绍他的家庭时, 画面上曾经 出现过一个彩纸做的公牛,被人拿棍子 打裂后,撒下了很多糖果。这个公牛就 是起源于墨西哥、现在风靡美国的"皮 尼亚塔'

场合, 必玩敲皮尼亚塔游戏, 而且都是 作为压轴戏安排。皮尼亚塔是一种盛放 Alebrije"。"Alebrije"这个奇怪的音节

在多是用纸做的。游戏者蒙着眼睛轮流 敲打用绳子高高吊起的皮尼亚塔,控制 吊绳的人有时会给敲打者制造一些困 难,确保皮尼亚塔不是那么容易被敲碎, 让游戏更有趣味性。围观者通常会唱-首短歌,唱完一遍就换一个人上场敲。这 首歌的歌词大意是"敲吧敲吧敲吧,不要 失去了准头,要是没有了准头,你就迷失 录片介绍 Alebrije, 使其逐渐广为世人 了道路,你敲了一下,你敲了两下,你敲 了三下,你的时间用完啦。"皮尼亚塔被 敲碎后,里面的糖果、玩具掉出来,周围 的孩子们一哄而上,尽可能抢到更多的 战利品,场面十分欢乐。在造型上,皮尼 亚塔传统的样子是星形, 现在什么造型 都有,常见的有超人、美国队长、米奇老 鼠等等,墨西哥文化受到美国文化的渗

4、墨西哥神兽 (Alebrije)

影片开始后不久, 米格尔和小狗但 丁首次同框的时候, 米格尔经过了一个 小摊, 小摊上摆放着很多颜色艳丽的奇 怪动物雕塑,这些雕塑就是墨西哥神兽 (也有人音译为"阿莱布里赫")。

理论上,原产于墨西哥瓦哈卡地 用色大胆、造型奇幻的各种木雕和 纸扎动物造型都可以叫做墨西哥神兽。 这一艺术形式由墨西哥纸扎艺术工匠佩 德罗·里纳莱斯·洛佩斯于 1936 年创造。 那一年,这位工匠发高烧,一度出现了 墨西哥人在圣诞节、过生日等喜庆 幻觉,在恍惚间看见了各种奇怪的神 兽, 神兽们还对着他喊"Alebrije,

有。这位工匠康复后把幻觉里的神兽都 做出来,并将它们命名为"Alebrije"

后来,墨西哥库埃纳瓦卡市一间画 廊的老板发现了他的作品,并引起了墨 西哥著名艺术家迭戈·里维拉与弗里达· 卡罗夫妇的注意。1975年,英国电影 人朱迪丝·布洛诺夫斯基拍摄了一部纪

5、弗里达 (Frida Kahlo)

影片中米格尔的偶像德拉科鲁兹组 织的晚会的艺术导演是头戴鲜花的弗里 达。弗里达·卡罗是墨西哥国宝级的女 画家, 今年是她诞辰 110 周年

弗里达一生历尽苦难, 传奇而励 志。她 6 岁得了小儿麻痹症, 18 岁又 遭遇车祸,虽然动了30多次手术,最 后还是截掉右小腿。她的画作大多是自 画像, 表现的多是自己的痛苦, 画风光 怪陆离。她给画中的自己都画上了夸张 "一字眉",这形成了她的标志。法 国卢浮宫收藏的第一幅拉美画家作品就 是她的。弗里达嫁给了墨西哥著名壁画 家里维拉, 却因丈夫风流而分手。她信 仰共产主义,其在墨西哥城的故居"蓝 房子"里至今还挂着她在世时布置于家 里的杭州刺绣厂出品的"马恩列斯毛" 绣像。弗里达励志而凄婉的人生经历让 她成为很多人的偶像。她死后,每年的 亡灵节期间,墨西哥的各种祭台上,弗 里达是出现频率最高的名人。

6、墨西哥粽子 (Tamal)

影片中米格尔的奶奶担心米格尔 吃不饱,往他盘子里多放了好几个金 黄色的墨西哥粽子。在众多墨西哥美 食中,墨西哥粽子是一道经典名吃,与 烤肉"塔可"、肉末酿青椒、辣酱鸡肉卷 等齐名,是游客的必点菜品。墨西哥美 食因为选材和制作方法结合了美洲印 第安美食和欧洲西班牙美食两者的特 点,于2010年11月16日被联合国教 科文组织评定为人类非物质文化遗

在公元前1世纪前后,居住在墨 西哥的印第安人就开始食用墨西哥粽 子了。在2000多年后的今天,墨西 哥粽子的做法并没有太大的变化。外 面包裹食物的部分通常采用玉米叶、 龙舌兰叶或香蕉叶, 《寻梦环游记》 中的粽子使用的是玉米叶。粽子馅的 主料通常是玉米面,辅料可以是猪肉 或鸡肉,一般还会放一些辣椒、奶酪 或者莫莱酱。在墨西哥个别州也有甜 味的粽子, 主料是嫩玉米, 辅料可以 是草莓、菠萝或者葡萄干等等。

在所有的墨西哥粽子里, 瓦哈卡 州的粽子最为著名, 名气好比中国的 嘉兴粽子。路边卖粽子的小贩最喜欢 的吆喝是"美味又热乎的瓦哈卡粽子 嘞"。这个叫卖声对于在墨西哥居住过 的人而言不仅亲切,而且洗脑效果很 强,即便离开墨西哥很久,这个声音还 在脑子里回荡,比如记者就是这样。

(本报纽约 12 月 16 日专电)

题图:主人公 米格尔和小狗但丁 在由万寿菊花瓣铺 筑的桥上尽情欢

左图: 米格尔 和亡灵之地的落魄 歌手、也是他真正 的曾祖父埃克托在

均东方 IC

好莱坞动画电影中的"异域民族风"

■本报记者 **陆益峰**

近日,一部充满墨西哥风情、讲 今230多年,文化底蕴和历史积淀相 对较少,因此在好莱坞动画电影中, 借鉴其他国家或地域的民俗文化、历 郁"中国风",《真假公主》则取材 于沙俄末代公主的传说。

《风中奇缘》是迪士尼公司在上 根据英国殖民者初登北美并与土著印

人情, 并以动画的形式将那时的历史特 题,自然受到不少批评,甚至遭到了宝 嘉康蒂后人的抗议,但这并不影响它成 世纪 90 年代出品的经典动画电影, 为一部充满印第安民族风的成功影片。

主——宝嘉康蒂,出生于美国弗吉尼亚 木兰》的消息引发广泛关注。许多中国 州,她的父亲是当地一位重要的印第安 观众得知"神仙姐姐"要出演花木兰, 素,主角阿宝是中国国宝大熊猫,而 人酋长。宝嘉康蒂在影片中拯救了英国 终于舒了一口气——这下花木兰终于不 云雾缭绕、草木丰美的熊猫村则以中 述亡灵节故事的好莱坞动画电影《寻 殖民者约翰·史密斯,并且成功化解一 再是单眼皮、丹凤眼。"单眼皮、丹凤 国四川省的青城山为原型。《功夫熊 梦环游记》(Coco)上映以来获得口 场印第安人与英国殖民者之间的战争。 眼"其实是 1998年上映的迪士尼动画 猫》第三部则是由中美合作而成,已 碑和票房的双丰收。美国独立建国迄 整部影片充满了殖民地时代的北美风土 电影《花木兰》中花木兰的形象。出于 丰富动画电影主题及打入中国电影市场 色、地理景观表现出来,印第安原住民 的考虑,迪士尼选取了中国家喻户晓的 文化也都真实地呈现在观众眼前。宝嘉 民间故事——花木兰女扮男装替父从 莱坞动画电影中的"异域民族风"一 史传说等也很常见。比如《风中奇 康蒂也被塑造成美国人眼中的东方美 军。该部电影采用剪纸和皮影的画风, 直存在,这让动画电影的题材显得极 缘》讲述了北美印第安人的故事, 女:又黑又大的眼睛、玫瑰花瓣似的嘴 将长城、龙、牌坊、算盘、风筝等诸多 为丰富,而且吸引了原著国的大批观 《花木兰》和《功夫熊猫》充满了浓 唇、随风飘荡的乌黑长发……当然,由 中国元素完美地融入到电影中。据报 众,开拓了海外市场。当然,好莱坞 于影片涉及敏感的殖民历史和种族问 道,迪士尼为了使影片具有鲜明的东方 风情,还派出创作人员前往北京、大 同、西安、洛阳等文化名城考察,参观 各地博物馆、美术馆。几位画师还特地 中国观众更为熟悉的是《花木兰》 学习了中国水墨画的画风和手法。当 第安人发生冲突的历史事件改编而 和《功夫熊猫》。近日,中国女演员刘 然,迪士尼为了照顾西方观众的偏好, 立大功",这一情节设置凸显出了美 成。影片女主角是一位印第安人公 亦菲将出演迪士尼影业真人版电影《花 才有了"单眼皮、丹凤眼"的花木兰。 国崇尚的个人英雄主义精神。

《功夫能猫》更是充满中国元 经有了中国"血统"

其实无论是现在的《寻梦环游 记》还是约20年前的《花木兰》,好 对"异域民族风"并非照搬照抄,而 是进行"美式"处理,融入美国元素 和精神。比如《花木兰》中, 当皇帝 得知匈奴来袭的消息时,他命令将军 全城贴出招兵布告,并说"小兵也能

《时代》12月18日

年度人物

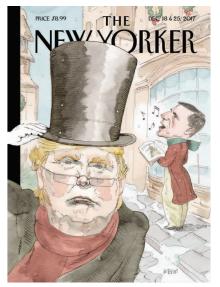
6日,美国《时代》周刊公布了2017 年度人物,今年获选的并不是世界各国 的领导人,也不是各行各业的领军人物, 而是一群"打破沉默者"。这些"打破沉默 体活动"#MeToo"并公开发声的"勇敢 美国女明星艾丽莎·米拉诺是 "#MeToo"网络运动的发起人,随后有数 以万计的网民参与其中,对社会产生了 巨大的影响。《时代》周刊称.这是自上世 纪60年代以来,美国社会发生的"最快 文化转变"。

《经济学人》12月9日

南非的十字路口

南非的宪法法院可能坐落在世界上 最具戏剧化的大楼里,这里曾是关押曼 德拉和甘地的监狱, 如今又将迎来南非 的关键时刻。16日南非召开非洲国民 议会会议,决定现任总统雅各布·祖马 的接班人, 目前的候选人有祖马总统的 前妻恩科萨扎娜·德拉米尼-祖马和副 总统西里尔·拉马福萨。《经济学人》 认为, 祖马当政期间南非经济停滞, 只 有拉马福萨出任下任总统才能让经济重

《纽约客》12月18日

圣诞节颂歌

美国前总统国家安全事务助理迈克 尔·弗林1日承认就个人与俄罗斯方面 的接触向联邦调查局作伪证。对此,艺术 家巴里·布里特为本期《纽约客》创作封 面"圣诞节颂歌",图中弗林引吭高歌,而 站在一旁的特朗普似乎在享受这段美妙 的旋律。但恐怕事实上,无论弗林供认出 什么,特朗普都不会高兴。

·周数字 🔪

3%

联合国 11 日发布《2018 年世 界经济形势与展望》报告,预测 2017年全球经济将增长3%,创 2011年以来最快增速。其中,中 国对全球经济增长的贡献率约为三 分之一。报告显示, 2017年近三 分之二国家的经济增速高于去年。

3.46 亿

联合国儿童基金会 11 日在其 年度旗舰报告《2017年世界儿童 状况报告: 生活在数字世界的儿 童》中指出,全世界约3.46亿青 年人尚未使用互联网, 占全球青年 人总数的近三分之一。其中,约 60%的非洲青年尚未使用互联网, 而这一比例在欧洲仅为4%。