

从宫崎骏与功夫熊猫看“转文化传播”

桂琳

近期,宫崎骏的《你想活出怎样的人生》和梦工厂的《功夫熊猫4》两部作品先后登陆中国的大银幕,并且都取得了不错的票房成绩。

虽然两者一为作者作品,一为工业制作,但它们的国际化之路对中国动画作品的跨文化传播来说都有着一些借鉴意义。作为他山之石,是可以拿来进行分析的。

宫崎骏动画:日本故事与人类处境的交汇

动画作为一种媒介艺术形式,是通过创造性的符号编码方式来带领观众进入想象的世界。动漫形象处于虚实之间,而且往往更偏虚一些。其虚拟性和假定性造成了分离于现实的视角和距离感,恰恰给动漫艺术创作带来极大的自由。

宫崎骏创作就是充分利用了动画艺术的这种自由度。在每一部作品背后都有着他对世界范围的历史、文学、美术、音乐、电影等各个领域知识养分的广泛汲取作为支撑。他以一切有价值的文化创造为资源,但又不受任何束缚。

他的代表作《千与千寻》整个的故事结构采取的就是西方成长题材与冒险题材叙事的结合。千寻进入油屋的历险过程既有古希腊大英雄赫拉克勒斯的影子,也有文艺复兴以来成长叙事的轮廓。而故事中作为重要道具的苦丸子所象征的以“呕吐”为“吞食”赎罪的救治行为和净化与再生的主题,则是法国作家拉伯雷《巨人传》中情节带来的灵感。

在他的另一部作品《悬崖上的金鱼姬》中,波妞这一美人鱼形象则有着北欧神话女神的风采,就是对好莱坞动画片中美人鱼形象的一种批判。波妞的父亲藤本,则被设想为凡尔纳《海底两万里》中尼莫船长领航的鹦鹉螺号船员中唯一的亚洲人,并被设定为诅咒人类时代早日终结的“人类批判者”,这又是借用的西方科幻小说中常见的疯狂科学家形象。

正是这种世界取材的自由创作,使得宫崎骏的作品形成一种日本故事与人类处境的交汇。

首先,宫崎骏创作的立足点永远是对日本社会现实的观察和思索,他的每一部作品也都与创作年代的时代背景构成紧密的对应关系。所以,他的作品在日本当代文化中才具有举足轻重的影响力。

如《千与千寻》就是宫崎骏对二战后日本历史的反思,也是为世纪转折的日本寻找继续前进方向的一种努力,其中的主要形象都有强烈的日本本土性。据研究者考证,其中的小白龙代表的一位神灵是解开古代日本建国真相的关键所在,而承袭了其名字的小白被赋予了日本这一国家的鲜明民族性。从自甘堕落而沦为魔女的弟子与帮凶的小白,到终于找到自己名字与来源的小白,这一角色与日本这一国家的命运之间有深层的联系。

片中另一个主要形象无脸怪,不仅无脸、无形、无声,更为本质的残缺是他没有名字、没有来处、没有归属,只有无限膨胀的欲望和难以与他人沟通的自闭。这个孤魂式的造型是宫崎骏对于现代社会的中年日本男性,即千寻父辈的一个极端化的概括和影射。

更值得注意的是,宫崎骏的作品不仅只有日本故事,更有着对人类普遍处境的关注。

有学者研究发现,在宫崎骏所提供的富于象征性蕴义的动漫空间中,疾病往往作为重要的甚至是主题性的意象被加以引申,而他的创作意图则带有明确的救治动机。宫崎骏的动画由此反映了他对现代人存在状态和精神世界的观察、问诊与治愈,所以能够为观看者带来精神层面的抚慰和疗治效用。

比如《悬崖上的金鱼姬》就以充满希望和关怀的返璞归真的手法,实际讲述的则是一个含义深邃而又充满绝望的故事。绝望之大也意味着希望之深切。这部影片也是宫崎骏以动画这一艺术形式对于人类消费主义时代之终结发出的宣言与警示。

也正是以上所分析的日本故事与人类处境交汇的创作思路,让宫崎骏作品具备了跨文化国际传播的能力。

《功夫熊猫》系列:世界取材与类型资源的融合

梦工厂的动画电影创作没有很强烈的民族意识和作者个性,而是以在国际市场的商业获利为主导的工业制作,试图在保持控制的同时又让人人都能够进入动画作品之中。为了达到这一商业目标,它们会有意识地从世界各地取材并与好莱坞自身的类型电影资源相结合,最终的目标是最大化的传播效应。

《功夫熊猫》系列对中国文化的选择也是以国际观众的欣赏为出发点,拼贴了其最熟悉的两个中国元素:熊猫+功夫。动画类型创作中本来就有一条重要规则:

动物比真人更受欢迎。而熊猫作为中国独有的动物,加上本身的憨态可掬,所以享誉世界。除了熊猫,《功》中的乌龟大师、小浣熊师傅、鸭子爸爸、“盖世五侠”,包括各种反派角色,都是采取的动物形象。

借助香港电影的世界传播,功夫片也成为国际观众最熟悉的中国电影类型。学者研究发现,《功》中作为重头戏的功夫设计不仅大量使用中国传统拳术,如“盖世五侠”分别对应着中国几种传统拳术:蛇拳、螳螂拳、猴拳和中国南拳流派中的“虎鹤双形”,而且影片中的功夫桥段几乎都可以在香港功夫片中找到渊源和模仿对象。

《功》不仅在外形动作上借鉴中国传统武术,还试图传达出一种与中国武术有关的传统思想内蕴,比如第一部中的无字武功秘籍,第二部中关于“烟火”(火药)的观点,第三部中“气”的真正内涵等。

除了功夫之外,《功》系列对于中国山水、建筑、食物、风俗等的使用也都是以国际观众熟悉为前提的灵活“拿来主义”。

但从《功》的叙事结构来看,又是经典好莱坞叙事加上超级英雄电影的结合。

从经典叙事来说,首先熊猫阿宝作为主角,沿用的就是好莱坞最喜爱的以有缺陷的普通人作为主角,从而使其具有强烈的移情功能,然后再以角色的欲望为核心推动整个叙事。影片中的阿宝在一开始并不具备武术的天赋,但他对功夫的迷恋与向往却十分强烈,由此成为一个有欲望的主动行动者。进而,影片再通过设置鸿沟让他的欲望实现过程变得有些曲折,从而形成丰富的故事情节。电影弧光由此形成:一个资质平庸的小名小卒经历一系列劫难,最终成为了功夫盖世、拯救世界的英雄。

除了经典叙事之外,《功》系列也在征用好莱坞超级英雄电影的类型惯例。在《功》的每一部中都会设置一个超级大反派,阿宝与大反派的较量过程与经典叙事紧密交融在一起。由于超级英雄电影类型本身在长期发展中形成比较丰富的类型资源,这就为《功》后面可持续的系列生产带来很多灵感。

除了超级英雄电影外,动漫电影资源也被征用。在《功4》中新出现的小狐狸形象很容易让人联想到《疯狂动物城》中的同款狐狸。而《疯》中小狐狸形象则是对经典时期黑色电影中孤独侦探角色的借用。这个新形象的出现也是《功》系列后面故事转型的预兆。

通过以上对“宫崎骏”与“功夫熊猫”的分析,我们会发现两者能够做到国际传播的一大共性都是世界取材的思路。它们为方法,我们就能够发现,对当前及今后的中国动画创作来说,要想实现国际传播,目前首先需要做到的就是如何合理调用非中国元素的问题。

因为以国际市场为目标的跨文化电影制作,要给不熟悉中国文化和中国现实的国际观众能够进入的入口,适当借鉴一些国际文化资源和艺术表达方式可能会达到事半功倍的效果,也就是传播学所说的“转文化传播”路径。以这种思路可以超越中国文化独自“走出去”的单一路径,尝试与非中国文化杂糅、融合、对话、互动,将使中国文化对国际观众来说更具有亲切感、贴近性和感染力。

而如何将世界取材的非中国元素与原有中国故事有机融合到一部动画作品中,才是真正考验创作者能力之所在。所以,无论是“宫崎骏”的日本故事与人类处境交汇的创作思路,还是“功夫熊猫”的类型资源结合世界取材的工业制作思路,都能够为致力于国际传播的中国动画创作带来一些启示。

(作者为中国社会科学院大学文法学院教授,北京文联签约评论家)

宫崎骏的作品不仅仅只有日本故事,更有着对人类普遍处境的关注。也正是这样的关注和将日本故事与人类处境交汇的创作思路,让宫崎骏作品具备了跨文化国际传播的能力。图为《你想活出怎样的人生》剧照

《功夫熊猫》系列对中国文化的选择是以国际观众的欣赏为出发点,拼贴了其最熟悉的两个中国元素:熊猫+功夫。除了功夫之外,《功》系列对于中国山水、建筑、食物、风俗等的使用也都是以国际观众熟悉为前提的灵活“拿来主义”。图为《功夫熊猫4》剧照

海外影视

经不起细品的旧瓶新酒

——评韩剧《眼泪女王》

吕鹏

《眼泪女王》一点都没有掩饰想要做爆款电视剧的野心。它请来靠着《来自星星的你》火遍亚洲、至今仍“都教授”这一经典角色让人念念不忘的金秀贤出演男主角,又选用因《我的解放日记》而收获极大人气的金智媛出演女主角,在关注度上就稳占了先机。

如果说分量还不够的话,那么创作了《来自星星的你》和《爱的迫降》的编剧,曾执导过《文森佐》《情定大饭店》等热播剧集的导演,加之一众金牌配角,每一条都足以支撑其成为爆款。电视剧播出后一个接一个的热搜,以及节节攀升的收视率,也确实印证了剧作方对市场的预期。

然而老套而又苍白的剧情,食之无味弃之可惜的故事,靠热搜和话题制造出来的噱头,以及未能与热度相匹配的品质,最终打破了韩剧爆款与经典之间的那条约等于线。

话题与市场

愈来愈网络化和分众化传播的时代,好的影视作品也怕巷子深,于是在宣发上,利用各种方式方法来增加剧集的曝光度与话题度,就成为保障电视剧收视率的不二法门。《眼泪女王》是懂观众爽点之所在,也知道怎样引起戏里戏外的讨论,从而转化成电

视剧的“流量”。不完全统计,该剧至少用了以下这些手段来制造播出过程中的话题与热度:

首先是韩剧中相对常规的操作,即对男帅女美,尤其是男主身材的营销。开剧没有多久,就出现了可有可无的沐浴剧情安排,除了讨好观众并引起对金秀贤身材及身材管理的讨论,余者意义不多。

其次是对社会热点和痛点的展现。近年来,很多现实题材的韩剧,展现了当下的社会热点和矛盾,比如《儿媳》对性别问题、《少年法庭》对青少年犯罪、《秘密森林》对司法腐败、《金字塔游戏》对校园霸凌等的关注,都取得了不错的收视与口碑效益。

相比之下,偶像或偏偶像类的情感剧,一般不太涉及如此“硬核”的社会现实问题。而《眼泪女王》却在前期的剧集中涉及了性别、阶级以及贿选等议题,但又只是蜻蜓点水一般,既无新意也没有批判性。这种做法,如果不是编剧无能地左支右绌,那么只能理解成创作者试图以这些民众关注的社会问题带动电视剧的话题营销。

第三种方式,即热点的营造,则将制作方对讨论和话题度需求的急不可耐表现得淋漓尽致。第十集宋仲基作为离婚律师的短暂客串,将电视剧的收视率拉到了最高位。宋仲基在剧中对离婚双方所发表的“离婚声明都为谎言”等话语,很难不让人联想起他与宋慧乔的婚姻关系的破裂及之后的拉扯。电视剧还刻意在剧中的宋仲基加入了一段身份传说,实际上是将之前出演过的影视剧中的夫妻再次相爱,另一方面却又让人很难信服这样的一个故事以及不知该如何有细节地讲述这一故事。这就使得全剧最终成为一件多巴胺即时刺激满足的速食文化产品。

在时下的剧播环境中,电视剧没有好的营销点和话题度,基本上难以突出重围,收获观众;然而有且不断有话题和热度,从而带来巨大的观众流量涌入,却没有好的剧情内容来迎接这“淡”的“富”,那么观众能收获的或许只能是失望和看过即忘没有回味的浪费时间浪费。这显然不是观众想要的,相信也不是电视剧主创人员的追求。看似热闹话题不断的

《眼泪女王》,委实从哪个角度而言都算不得一部有水准的电视剧。

叙事与情感

《眼泪女王》讲述了农村出身、首尔大学法律系毕业的白贤宇与财阀家的女儿洪海仁阴差阳错地相爱结婚三年后,婚姻遭遇危机。白贤宇下定决心要离婚,却又意外得知洪海仁患了绝症,只有三个月的生命。在抗病和解决家族危机的过程中,二人又再次相爱。

这是一个俗套但又有一点新意的故事,它讲述的是童话故事里面结尾那句“王子和公主从此过上了幸福的生活”中,“从此”之后的种种。但之所以笔者没有在文章开头交代剧情故事,而是大书其话题营销,是因为这部16集的电视剧,前10集都在用极为零碎的故事来为二人可以再次相爱进行铺垫——即一对外来的母子用近20年谋划争夺洪家的产业以取而代之,男主角在携手共克个人和家族难关中爱情得以复萌。换句话说,剧作用了10集的篇幅来讲述两人再次相爱的条件或动机,而观众真正想看的两人如何再次相爱的过程,却只在剩余的六集篇幅中展开,可见剧情之拖沓以及重点之失焦。

然而《眼泪女王》更大的问题在于,它既没有在故事上吸引人,也没有在情感上感染人,只是不断地在各种看似创新实则无价值的细节上逗引观众。比如对于各种话题的制造、对妈妈等配角动漫式的夸张处理以及对于支线的过多着墨等,从而一方面让人很容易将故事总结为“遭遇婚姻危机的夫妻再次相爱”,另一方面却又让人很难信服这样的一个故事以及不知该如何有细节地讲述这一故事。这就使得全剧最终成为一件多巴胺即时刺激满足的速食文化产品。

编织白日梦和提供情感快感是偶像剧的追求,在这方面,韩剧已经发展出极为成熟的手段来达到目标。这本无可厚非。只是对于《眼泪女王》这样强大到豪华的台前幕后阵容来说,观众的期待可能更高一些。剧作既想构建一个丰富庞杂的故事,又想情感上围绕“泪”而大做文章收获感动,结果是叙事上前后难以逻辑自洽,情感上又因掺杂太多动漫喜剧化元素而难以让人代入投射,两头不靠,难成经典。

旧瓶与新酒

于成为经典的电视剧而言,其成功总结下来不外两种,一种是讲述了一个好故事。比如本剧编剧此前获得

极大成功的《来自星星的你》和《爱的迫降》,都在题材故事上别出新裁,剧情完满充满浪漫气息而又具有一定的说服力,因而成为了韩剧的代表。电视剧在某种程度上而言是叙事艺术,虽然这种叙事区别于小说的文字叙述而为声画叙事,但也不脱离叙事的基本技巧与原则。《眼泪女王》在每集结尾小故事的添加,看似是补遗性的剧情的丰富,实则暴露的是电视剧在主线叙事中故事处理和编排能力的不足。《来自星星的你》大火后,朴智恩编剧、金秀贤主演的《制作人》以及金智媛主演的《蓝色大海的传说》都反响平平,其实都可以归结为没有一个好的故事。

另外一种不执着于讲一个好故事的电视剧,则会着力提供一种情绪情感上的同频共振,实际上是通过声画调动有限的情节以达到情感上的共鸣。像《我的大叔》以及本剧女主出演的《我的解放日记》,情节上都极为简单,但都通过风格化的叙事和主人公内心的揭露和剖析以呼应当下社会中人们的普遍情感体验,从而得到观众认同,能够成为经典也就有迹可循了。

《眼泪女王》显然是更想要讲一个好的故事,但目的并没有达成。韩剧作为韩流之一,在东亚乃至世界范围内能够流行几十年,得益于业界在生产制作上的不断更新换代,和题材上的不断拓展和延伸。然而任何一次创新都是基于之前创作成功经验微调,这也是电视剧类型制作和创新发展成为共识的理论。不过,具体到如何在类型模式的基础上进行创新,也即如何用旧瓶装新酒才能得到市场认可,则又似乎是一个玄学命题。

曾经被调侃为韩剧三大套路的“车祸、失忆、治不好”近年来逐渐被“土豪、养眼、大长腿”所取代,诉诸于悲情叙事的偶像爱情剧已不常见。《眼泪女王》有一个女主罹患癌症的前提,实际上是对最原初这一偶像剧套路的回归。虽然创作者限定了“婚后”这一不同于很多偶像剧的情感时间段,也将情感议题向商战和权谋等延伸,以期容纳更多更丰富的剧情,但在处理上,则明显力有不逮。从收视率来看,称其为爆款并不为过,但在评分网站上一路下滑的分数,则基本上打破了此前韩剧爆款剧亦基本为品质剧,并最终能够成为经典剧的传统。《眼泪女王》既不能让旧瓶的经典韵味得以发挥,新酒的味道又不甘醇,那么就只能尝过即弃,难以回味。或者,它会成为韩剧的一个分水岭。

(作者为上海社会科学院新闻研究所研究员,影视文化与视听传播研究中心主任)

《眼泪女王》是一个俗套但又有一点新意的故事,它讲述的是童话故事里面结尾那句“王子和公主从此过上了幸福的生活”中,“从此”之后的种种。然而,剧作用了10集的篇幅来讲述两人再次相爱的条件或动机,而观众真正想看的两人如何再次相爱的过程,却只在剩余的六集篇幅中展开,可见剧情之拖沓以及重点之失焦。