

面向艾滋病儿童群体的动画设计初探

白继超

哈尔滨师范大学 传媒学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

【摘要】受艾滋病影响的儿童群体获得社会关注的热度极为有限,艾滋病的污名化导致儿童群体在学习和生活中被排挤被孤立,心理问题日渐显著。寻找到有效关爱艾滋病儿童群体的方式,使他们融入到非歧视的环境中就显得十分重要。本文以帮助受艾滋病影响的儿童消除社会歧视、促进情感交流为目的,对面向艾滋病儿童群体的动画设计进行探究,通过讨论基于艾滋病儿童群体的动画设计原则,最终得出融入情感化设计的整体策略。

【关键词】艾滋病儿童;情感;动画

Animation Design for the AIDS Children's Group

Bai Jichao

School of Media, Harbin Normal University, China Heilongjiang Harbin 150000

[Abstract] Children's group affected by AIDS has a very limited popularity of social concern. The stigma of AIDS has led to being isolated from children's groups in learning and life, and psychological problems are becoming increasingly significant. Finding a way to effectively care for AIDS children's groups, it is very important to integrate them into non-discriminated environments. The purpose of helping children affected by AIDS to eliminate social discrimination and promote emotional exchanges, to explore the animation design facing AIDS children's groups. By discussing the principles of animation design based on AIDS children's group, the overall strategy of integrating emotional design is finally concluded.

[Keywords] AIDS children; emotion; animation

【基金项目】2021年哈尔滨师范大学研究生创新科研项目“面向艾滋病儿童群体的动画设计与应用研究”(项目编号: HSDSSCX2021-132)

艾滋病,是一种让人谈虎色变的不治之症,这不仅是世界医学上至今难以攻克的难题,也是国产片中甚少触及的敏感题材。郭富城和章子怡曾主演过一部名为《最爱》的电影,讲述的就是两个艾滋病患者的生死绝恋,但即便如此,影片对于此一病症依旧讳莫如深,隐晦地称其为“热病”。2014年《情笛之爱》上映,作为一部儿童电影,却没有回避艾滋病这个话题,而是选择了直面面对,坦然呈现,在国内首次聚焦了艾滋病儿童这一群体。《情笛之爱》以电影的形式向孩子们传递着生活的力量,让他们懂得关爱别人、如何去爱,学会坚持梦想,其中的社会价值不言而喻。现如今国内儿童动画片市场,对于暴力美学的追求一直是吸引儿童的一个策略,而孩子们的模仿也越来越超越家长们的想象。在中国教育迷惘探索的今天,一部积极向上的动画电影显得格外珍贵,面对着异化的文化娱乐氛围与各种不同价值观的冲击,孩子的成长成为时代的重要命题。

1 受艾滋病影响儿童群体的生存现状

1.1 艾滋病儿童群体界定

联合国艾滋病规划署(IJNAIDS)、联合国儿童基金会(UNICEF)、英国救助儿童会,将受艾滋病影响儿童归纳为以下四类:“1.感染了艾滋病的儿童,其中母婴传播而感染的占大部分,输血感染的占少数;2.与感染了艾滋病的父母或兄弟姐妹共同生活的儿童。这部分儿童本身未感染艾滋病;3.艾滋病致孤儿童。因为艾滋病失去单亲或者双亲的儿童;4.受艾滋病影响的儿童。生活在艾滋病高流行区的儿童,包括同学、朋友、家庭成员乃至整个社会。”^[1] 阴影笼罩之下,本身处于弱势的孩子将变得更加脆弱,与此同时,已取得重要进展的艾滋

病防治工作,针对孩子的相关措施却是落后的。

1.2 生存现状

2021年7月14日,联合国艾滋病规划署发布《直面不平等—2021艾滋病防治全球进展报告》,报告中指出2020年全球有3770万人感染了艾滋病病毒,其中170万是0-14岁儿童,至今仍有80万感染艾滋病毒的儿童没有获得挽救生命的治疗。“我国截止2015年底,报至“全国艾滋病综合防治信息系统”的15岁以下的艾滋病病毒感染者和艾滋病患者(HIV/AIDS)有9906例。”^[2]2015-2017年,全国艾滋病母婴传播管理信息系统记录了满18月龄经感染HIV孕产妇所生儿童12235例,其中80%集中在云南、四川等高发地区,各高发地区例数大于500例。联合国儿童基金会委托北京信息控制研究所对接受过关爱支持的406名受艾滋病影响儿童及其抚养人做了问卷调查。其中,30%的儿童父母双亡,33%父单亡,11%母单亡,26%父母健在。从抚养人来看,仅16%的儿童由父母双亲抚养,近90%儿童没有稳定的父母照顾。在身份公开的部分儿童中,14%的抚养人明确表示儿童遭受过歧视。广西曾有家长联名上书抗议,表示无法接受艾滋病儿童和自己的孩子在同一个学校上学,虽然艾滋病儿童享有平等入学权利的规定早已写入相关文件,但学校拒收的新闻仍时有出现。

除了入学困难,在云南和河南的研究均发现,比起不受艾滋影响的孩子,受艾滋影响的孩子总的来说学习成绩表现更差。受艾滋感染的孩子常常因为生病请假在家或是去医院接受治疗而无法按时上学。父母感染艾滋的孩子一夜长大,需要照顾家人,失去父母后的孤儿则主要面对巨大的经济压力,而且缺乏

学习动力。在心理上,由于目睹亲人身体一天天变差,甚至死亡,同时面临周围人的歧视和污名化,他们幼小的心灵还可能经历创伤后压力综合征、抑郁等问题。

2 动画介入艾滋病儿童群体的独特优势

艾滋病的污名化导致艾滋病儿童在学习和生活中被其他小朋友排挤孤立,长期以往不利于儿童的性格和人格的塑造,这时候也很难用说教的方式给儿童传达正确的价值观。然而动画的视听艺术表现形式十分丰富,不仅具有儿童性的视角,还具有审美价值。动画中好的故事可以丰硕儿童的人生经历,启发儿童的哲学思想,培育其优异的性情品格,塑造健全的品德。更主要的是在动画教诲中,儿童不仅是听故事的人,也会做讲故事的人。^[3] 艾滋病儿童最终被欣赏和接纳,这留给动画创作与设计的任务是极其重要的。

2.1 动画儿童性的视角

动画的主要观看对象是儿童,因此动画具有儿童性的视角,无论是语言台词还是人物形象都具有儿童性,通过夸张、拟人、幽默等易于儿童接受和感兴趣的方式进行情绪表达和思想传递。儿童在动画中理解文字与图片之间的内在关系,体验客观事物所反映的思想和情感,并用儿童的视角去理解儿童的语言和心理特征。动画中的语言和画面简练活泼、相辅相成,都具有语言符号的表意功能。当儿童观看动画作品时,他们会相信世界上的一切都是活着的,就像青蛙变成王子,说谎者长鼻子一样。在动画创造的故事环境中,儿童可以通过故事情节的呈现进行思考,有利于培养儿童的共情能力,促进他们身心健康成长。

2.2 动画启迪儿童的审美感知

艺术培养感性的能力,也就是我们说的感知力。就是通过视觉、听觉、触觉这些感官,察觉外界事物的特点并且引发联想。^[4] 就好像在法国电影《天使爱美丽》这部片子当中,爱美丽会想象天上的云朵,这种能力相对于理性来说是一种平衡,它会帮助儿童解决更为复杂的问题,有助于通过表层去察觉事物的本质。比如看到一棵树,有的人看到的仅仅只是一棵树,而有感知力的人会受到树影间光的细微变化,甚至会由此激发他的情感共鸣。^[4] 当艾滋病儿童观看动画片时,他们可以感受到画面中人的美和社会美。通过观察,又可以发现和欣赏动画中不同的情感表达,初步得到精神寄托。

一个人对事物的感知方式决定了他对事物的看法,所以一旦给了儿童感知的空间,打开了想象的空间,将会改变他看待世界的方式。现在越来越多的产品更加关注于感性方面的设计,你可能不仅仅是为了消费这个产品,而是被它其中的感性因素所吸引,动画不仅培养儿童看、观察,更重要的是培养深度的感知和表达,这才是未来最具有竞争力的部分。

2.3 动画提升儿童的审美想象

动画不但能启发儿童的审美感知,并且丰硕了儿童的精神世界。儿童天生就是幻想家。对于孩子来说,他们对周围的世界充满了好奇心,但由于他们能力有限,缺乏生活经验,他们不能像成年人一样依靠实践和理性来掌握现实世界,控制世界的唯一方法就是通过幻想。因此,所谓的“童心”实际上是基于想象的现实。自由自在、丰富多彩的想象,不但合适儿童特有

的心理特征,并且为儿童的生活支撑着一片丰富多彩的天空。

《小蓝和小黄》是一部抽象派的动画。作者用了两个抽象的颜色块,一个蓝色,一个黄色,象征着两个好朋友。在成年人眼里,这只是一本关于颜色的动画。但对于孩子们来说,这部动画讲述了一个关于爱和融合的故事。孩子们可以调动他们原有的知识和经验来理解影片,从中获取信息并丰富自己的经验。正如日本学者松居直所说:“如果有丰富的想象力,人们可以看到他们看不到的东西”。在观看充满想象力的动画时,动画激起了儿童的审美想象力,唤醒了儿童审美经验中最具特色的东西。这对于激发儿童的创造意向,培养儿童的创造性思维,发展儿童的创造行为,塑造儿童的创造性人格具有重要意义。

2.4 动画培养儿童的审美共情

培养儿童共情能力的一种常见方法就是直接说理,孩子们只能似是而非地听从父母和老师的要求。孔融让梨的故事耳熟能详,但发自内心的谦让的人却并不常见。孩子们天真纯洁,更容易暴露自己的内心想法,因此他们比成年人更容易发生冲突。当艾滋病儿童在学校受到冷落和欺负时,成人的说理很难奏效。在动画创造的故事环境中,孩子们可以通过故事情节的呈现进行思考,这不同于屈服于没有理解的成年人的说理,而是有思考的行为。此时,动画片的引导比单纯的说理更有利于培养儿童的共情能力。

动画片《雪孩子》主要讲述了雪孩子冲进屋里救火中的小白兔的故事。雪孩子和小白兔之间的生活和交流就像一个围绕孩子们的真实故事。遇到困难时,小白兔会哭,并有与孩子们一样的情绪表达。作为象征的兔子形象与象征的儿童形象相融合,象征的功能发生在无意识状态,孩子们很容易把白兔当成他们自己或者朋友。当孩子们观看动画片时,他们会把自己的情感投入其中,从而达到审美共情。

2.5 动画促进儿童的健康成长

动画片中的人物通常是理想的、虚拟的、美丽的。当动画片中的主人公表现出良好的行为并得到赞扬或奖励时,它将为儿童树立良好的行为榜样。他们将了解什么是真、善、美,什么是假、恶、丑,什么是适当的行为,什么不应该做。我们可以长期模仿典范的言行举止,并从中学习良好的生活习惯。此外,当儿童动画片中的主人公有不良行为并受到批评或惩罚时,儿童会进行反面模仿,以防止惩罚的后果,澄清哪些是不当行为,约束自己避免犯同样的错误,克服不良习惯的形成。^[5] 因此,选择合适的动画片可以利用人类共有的真善美经验来教育孩子,让孩子对事物有正确的价值判断,引导或诱导孩子心中美好的天性,让他们健康快乐地成长。

3 基于艾滋病儿童群体的动画设计原则

3.1 包容性设计

现实生活中一些公益广告或宣传海报经常能看到“珍爱生命,远离艾滋”“远离艾滋,请洁身自爱”等具有警示作用的宣传标语,标语的初衷是为了提高广大人民的防艾意识,以此杜绝艾滋病的蔓延和发展。但很多人把“远离艾滋”等同于“远离艾滋病人”,在集体主义文化关于艾滋病的宣传和报道中唤起了人们有关羞耻与恐惧的第三人感知偏见。对此关于艾滋病

儿童的动画设计要在“人、物、境”三者关系中营造一个包容性的思维方式：1. 普通广大儿童角度讲：动画在满足基本功能的同时还具有关爱艾滋病儿童的价值导向性。2. 艾滋病儿童群体角度讲：动画在满足特殊需求的同时，不会为艾滋病儿童群体带来“特殊”的困扰，体现人性关怀。

3.2 情感化设计

在心理学中，情感是“人们对客观事物的态度”，是一种经验的表达，与自然需要和自我生存的本能需要有关。在动画制作过程中，情感对比离不开人物的情感表达，往往会影响观众情感的变化。高桥留美子的动画作品《犬夜叉》里面有个配角叫“念地儿”，虽然长相丑陋，但从头到尾都是善良的存在。即使面对村民对他和母亲的恶意，念地儿依然能以德报怨，救助村民，最终得到了村民的接纳。这对面向艾滋病儿童的动画设计提供了帮助和反思。艾滋病儿童可能没有机会展示自己，但在动画角色中，他们似乎在幻想世界中看到了自己，从而产生共鸣和感动。人们的生活经历和阅历是不同的，他们把自己置身于虚拟的角色中，寻求一种存在感和美感，通过角色的情感表达，儿童的情感可以直接传达。^[6]

3.3 符号化设计

动画的符号设计就是要让观众理解它，使其具有普遍意义的共同特征。在共性中表达个性是语言符号表达的难点和重点。设计师需要仔细观察、推测并做出大胆的选择。提取生活的常态，创造准确、清新的符号。目前，许多动画师在写实动画中使用“Q版”的形象和动作来表达角色的心理状态，这可以说是一种象征性的创新。它巧妙地解决了人物心理暗示的可视化问题，也便于观众理解。应该指出的是，符号化不是模式化的。观众对动画形象的价值判断不仅在于造型的审美层面，还包括故事赋予角色的“心”。^[7]即上述包容性。

3.4 隐喻的运用

隐喻手法在象征主义流派当中占据优势地位，在创作动画时，常常用带有隐喻的形象来表达象征意义，动画艺术本身所特有的表达方式——小中见大，也为隐喻的运用提供了广阔的空间。隐喻符号包含着公开的或隐藏的真实意义，动画创作中的每个细节的设计都与隐喻的表达息息相关。由此可见，动画创作在表现上有意识、有目的的运用隐喻，可以大大丰富动画片的表现性。设计师可以用某些象征性的符号，来引导儿童主动去关爱比自己弱小的事物，乃至可以尝试性去关心体贴周围的人，学会自我实现。^[8]

4 动画片《小绳子》的启示

动画片《小绳子》，讲述了一个善良的小女孩和一个感染艾滋病男孩之间的暖心故事。小男孩的班里来了一位新同学，她没有害怕和嫌弃小男孩，在别的同学不理解的情况下，通过一根绳子，陪伴艾滋男孩“奔跑”、“吃饭”、“学习”……直到二十年后两人又戏剧般的在特殊教育学校相遇，此时两人都成了这所学校的老师，“女孩”的手腕上依然戴着那截小绳子，最后小绳

子化成了红丝带的故事。

动画开始以阴暗的冷色调映入眼帘，后因小女孩的到来整部动画的场景都变得明亮起来，无论是小女孩刚来学校那天，还是小男孩与小女孩相处的种种场景，都有阳光在照耀着。而且无论是片头还是片尾，都有阳光与阴影并存的画面。世界是阳光与阴影并存的，有些地方被阳光温暖着，有些地方受阴影笼罩着。而一直都有人，用自己的努力让阳光驱散更多的阴影。

动画中的绳子，不仅仅是道具，更是爱的象征。小女孩给小男孩绳子的时候说“咱俩就拉着绳子玩吧，这样你就不会传染给我了”用孩子天真无邪的视角去安慰成年人的恐惧。绳子可以作为两个人情感的联系，也代表着正常人和艾滋病人的联系。绳子本身，具有在关系中“链接”的内涵象征，如果没有爱，就没有紧密的链接，小女孩用绳子作为工具，和男孩一起玩耍，替男孩考虑，想男孩所想，就像亲人一样。绳子作为一种隐喻，也意味着支持艾滋病人与反对艾滋病人的一种和解。真正的爱，不是刻意的同情，也不是苛责的评判，而是看到、接纳和积极关注。

影片结尾小朋友围成圈唱歌的画面用了画框式构图，因为画框代表了现实与理想的边界，因为现实情况是对艾滋病人不友好，所以画框的出现就是代表了对于关爱艾滋病人的思想，也是对未来的一种美好向往。

5 结语

沟通和交流是提高彼此认知的最有效方式，动画是改变儿童心理活动的方法之一，颜色、情感和角色都是在客观条件下影响儿童的因素。对于受艾滋病影响的儿童，动画应该通过感性和理性需求相结合的方式传达信息，通过动画本身的艺术特点促进儿童的情感表达和交流，引起公众的关注、包容和共情，消除对艾滋病的恐惧，提高艾滋病儿童群体的保护意识，引起人们对艾滋病儿童群体的重视。

参考文献：

- [1] 贺万静, 蔡云, 黄琮受. 艾滋病影响儿童研究现状[J]. 现代养生, 2019(18): 82-83.
- [2] 王丽艳, 秦倩倩, 丁正伟, 蔡畅, 崔岩. 中国报告15岁以下儿童艾滋病病例流行特征分析[J]. 疾病监测, 2017, 32(03): 227-231.
- [3] 张庆. 浅析动画专业教学介入儿童教育的可行性[J]. 教育界, 2020(26): 56-57.
- [4] 白继超. 启蒙教育视角下的戏剧艺术教学探究[J]. 剧作家, 2021(4): 135.
- [5] 彭程. 动画片对儿童发展的影响[J]. 科学与财富, 2015, 7(22): 718.
- [6] 刘若麟. 浅谈影视动画中的角色设计与情感表达[J]. 文艺生活·下旬刊, 2018(9): 173.
- [7] 陈琳. 浅谈动画创作中角色造型设计的符号化特征[J]. 黄河之声, 2012(9): 79.
- [8] 龙丹妍, 陈芷晴, 魏沁洁, 吴书琴. 动画造型符号在自闭症儿童干预性治疗中的研究[J]. 包装世界, 2018(03): 96-100. 104.