

弘扬优秀传统文化 增强民族文化自信

——《哪吒之魔童降世》中国传统文化元素的传达探析

葛文杰

南京传媒学院 江苏南京 211172

摘要: 在中国动画面临外国动画不断冲击的背景下,挖掘中国传统文化元素,传播具有中国文化特色的动画片是振兴国产动画事业的必由之径。《哪吒之魔童降世》作为一部优秀的国产动画电影,弘扬优秀传统文化,增强民族文化自信,在发掘和表现中国传统文化元素上取得了成功。本文从故事的内容、主题、角色、场景方面探究中国传统文化元素在《哪吒之魔童降世》中之传达。

关键词: 《哪吒之魔童降世》; 传统文化元素; 文化自信

We will carry forward fine traditional culture and enhance our confidence in national culture

— An analysis of the transmission of Chinese traditional cultural elements in the birth of Nezha

Wenjie Ge

Nanjing University of Media and Communication, Nanjing, Jiangsu Province, 211172

Abstract: Under the background of Chinese animation facing the continuous impact of foreign animation, excavating the elements of Chinese traditional cultural elements and spreading the animation with Chinese cultural characteristics is the only path to revitalize the domestic animation industry. As an excellent domestic animated film, “Which Zha is the Magic Boy” has carried forward the excellent traditional culture, enhanced the national cultural confidence, and achieved success in discovering and expressing the traditional Chinese cultural elements. This article explores the expression of traditional Chinese cultural elements from the content, the theme, the character, and the scene of the story.

Keywords: “which magic child”; traditional cultural elements; cultural confidence

由饺子执导兼编剧的动画电影《哪吒之魔童降世》(后面简称《哪吒》)于第十二届中国国际漫画节开幕式暨第16届中国动漫金龙奖颁奖大会荣获最佳动画长片奖金奖、最佳动画导演奖、最佳动画编剧奖、最佳动画配音奖。在外国动画电影不断冲击中国动画电影市场情况下,“我们分析这些外国动画,可以发现这些动画都具有鲜明的文化特征,例如,日本动画注重浪漫主义色彩的渲染和日本本土文化元素的表现;美国动画则在表现个人英雄主义方面有自己的特点;中国动画欠缺的恰恰是

中国传统文化元素的表现。”^[1]而《哪吒》,在挖掘中国文化元素上取得了成功,彰显出民族文化自信,在国际动画电影市场上形成本民族文化特色,为国产动画电影发展昭示了方向。本文从《哪吒》的故事内容、主题、角色、场景方面对中国传统文化元素的传达进行探析。

一、故事内容

夏衍先生提到:“电影是由诸多因素组成的,文学、音乐、美术……文学是其中一个重要的因素,甚至是带有决定性的因素。”中国文化博大精深,其中文学为动画电影创作源源不断地提供丰富的故事内容。由故事内容构成的剧本为一剧之本,足见其重要。《哪吒》改编自中国神话与传说,这是其成功的一个重要原因。《哪吒》主要讲述了混元珠中的魔丸,降世托生于陈塘关李靖家,

基金项目: 江苏高校哲学社会科学研究项目:优秀传统文化构建艺术院校学生文化自信的路径研究的阶段性成果。(项目批准号:2021SJA2315)

即为哪吒。哪吒是魔丸转世，受到陈塘关村民偏见和排挤，于是惹事生非，被父亲李靖强关家中。三年后，哪吒将被元始天尊布下的天劫摧毁，父亲李靖欲以身相替应对天劫，哪吒知情后勇于决定承担一切，相信“我命由我不由天”。他唯一的好友龙族太子敖丙（灵珠转世而来），改变了为龙族毁灭陈塘关的初衷，与哪吒联合抵抗天劫，拯救了陈塘关的百姓。故事内容显然与原著不尽相同，进行了创造性转化，创造新性发展。《哪吒》使书中的神话故事鲜活起来，令传统文化焕发新的生机，更符合当代观众的审美倾向。中国传统文化犹如巨大的宝库，是动画电影创作取之不尽的源泉。

《哪吒》热映引发了观众对《封神演义》《西游记》的关注。《哪吒》立足传统文化，传播中华优秀传统文化的当代价值、增强民族文化自信，让文化走向世界，让世界了解中国。习近平总书记指出：“传承中华文化，绝不是简单复古，也不是盲目排外，而是古为今用、洋为中用，辩证取舍、推陈出新，摒弃消极因素，继承积极思想，‘以古人之规矩，开自己之生面’，实现中华文化的创造性转化和创新性发展。”《哪吒》“古为今用、推陈出新”，对中华文化做到鉴别中扬弃，扬弃中继承，坚守中华文化所贮存的经典元素与优秀基因，也利用新方式、新技术开发并拓展传统文化的外延，做到了守正创新。

二、故事主题

除了取材中国传统文化中的神话、传说外，中国传统文化中的精神内涵在《哪吒》中亦有重要体现。习近平总书记在十九大报告中提出：“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”《哪吒》正是这样的一部作品，挖掘我国优秀的传统文化中的伦理道德、人文精神，并与当今时代相结合，有继承有创新，契合新时代观众的审美、道德追求，因此，深受观众青睐。

（一）不屈命运

“我命由我不由天，是魔是仙，我自己说了算”，我命我做主，符合现代人奋斗的人生观。哪吒没有向将遭遇天劫而毁灭的情况屈服，而是勇于反抗，不被天命所桎梏，最终既守护了家园，又改变了自己的命运。哪吒身上不屈命运，敢于抗争、艰苦奋斗的执著精神，是中华民族的一种传统美德。哪吒在人生中艰难的关键时刻勇敢面对，挺身而出，铁骨铮铮的勇气令人赞叹，提升了观众“命运掌握在自己手中”的信心！

中华民族自古就是不屈不挠的伟大民族。从大禹治水、愚公移山到红军长征、中国天宫空间站建设等，都体现了中华民族勇敢拼搏的精神。敢于抗争、不服命运的哪吒身上传达了我们的民族的这种精神，彰显了文化自信。“今后我为自己绽放，在告别后坚强，受伤也绝不投

降。”《哪吒》片尾曲传递的正是这样的精神。

（二）父慈子孝

电影《哪吒》对哪吒与父亲的关系进行了改编，突出了中国伦理中的父慈子孝文化。在《封神演义》中，哪吒是李靖第三个儿子，哪吒与东海龙王之子敖丙发生冲突并杀了敖丙。龙王大怒，向李靖兴师问罪，李靖为平息此事，致使哪吒“割肉还母，剔骨还父”自戕而亡，龙王才退去。父子关系读来令人感到紧张。如果简单复古，不能结合时代特点继承创新的话，则很难令今天的观众接受。在《哪吒》中，父亲李靖的形象与以往的冷酷无情不同：他变成守护陈塘关英勇的将领，体贴妻子的丈夫，爱护儿子的父亲。为了使哪吒能够活下来，他偷换命符，以期用自己的命来替换哪吒。其中李靖鼓励儿子：“别在意别人的看法，你是谁，只有你自己说了算。永远不要放弃。”用心守护儿子的慈父形象令人为之动容。孟子曰：“孝子之至，莫大乎尊亲。”作为儿子的哪吒，在父母和陈塘关百姓危难之际，舍身相救，体现其“孝”的精神。

作为导演的饺子谈到《哪吒》对李靖形象的改编：“李靖为了自保根本不敢把手中宝塔放下，因为哪吒放话，塔在李靖在，你哪一天不拿塔了，我一枪戳死你。古代生存的环境更血腥，我觉得当下观众不愿意看到这种父子状态，每个时代的文化都应该符合当代精神，我希望电影里充满爱意，而不是恨意。所以我找不到一个理由实拍‘削肉还父’，这个情节放在现在也是不合适的。”^[2]可以说电影颠覆了哪吒和李靖的父子关系，哪吒正是由于父亲母亲的爱给予哪吒以坚强勇敢的动力。《哪吒》体现父母对子女之慈爱，子女对父母之敬爱。作品既回归中国传统文化之中，又实现了文化的创新性发展，创造性转化。总之，“父慈子孝”符合当代观众的审美期待。

此外，还有如“知恩图报”、“破除成见”、“讲求和谐”等中国传统文化思想，都可从电影中得到解读。

《哪吒》故事主题，立足中国传统文化，挖掘其中有价值的思想文化内涵并与时代相结合，切合观众需求，讲好中国故事，传播中华优秀传统文化，践行了创作目的，体现了动画电影人的责任担当。

三、故事人物

《哪吒》中故事内容和主题主要由故事所塑造的主要人物的形象来体现的。关于人物主要从以下方面来看中国传统文化元素的运用。

（一）角色设置

“动画角色是动画电影最闪亮的标志，是观众对作品最深刻、最生动的记忆”。^[3]《哪吒》在人物角色设置上，回溯到中国古典文学，从中取材设计，剧中角色的名字如：哪吒、敖丙、李靖、太乙真人、申公豹、元始天尊、龙王等俱由《封神演义》或《西游记》中的人物而设置，

使动画电影具有独特的浓郁的本民族化的古风韵味。

电影《哪吒》中角色设置既有对传统文化元素传承又有创造性转化,创新性发展,使中国传统文化焕发新的生命力。

(二) 服饰造型

《哪吒》中角色的服饰造型,既体现中国传统文化元素又有创新,使人物形象活灵活现。《哪吒》核心角色哪吒是我国家喻户晓的古典神话传说中的人物形象。1979年的动画电影《哪吒闹海》,取材于《封神演义》,影片中的哪吒形象令人印象深刻。“莲花荷叶衣,头顶冲天髻,脚踩风火轮,手拿乾坤圈,双臂缠着混天绫,一身正气。”而《哪吒》中哪吒的形象仍具有项带乾坤圈,臂带混天绫、手持火尖枪等特点,却又不一成不变,而是有创作者基于传统文化元素的创新:齐刘海,黑眼圈,雀斑脸,朝天鼻,锯形牙,红坎肩,灯笼裤,不穿鞋,光着脚等。叔本华认为:“人的外表是表现内心的图画,相貌表达并揭示了人的整个性格特征。”哪吒的服饰造型突出表现了他活泼可爱又调皮顽劣的特点。而哪吒头梳丫角髻,身穿对襟绣有莲花图案的坎肩,细节之处体现中国传统文化元素,令人倍感亲切。

《哪吒》中李靖与夫人的服饰、敖丙的服饰都为交领右衽的传统服饰,腰间有带系扎,在他们的衣襟、袖口分别以回形纹、蚕形纹、水波纹来装饰,具有鲜明的中华民族服饰文化特色。

服饰造型在《哪吒》中帮助观众了解人物身份地位、性格特征、故事情节,增添了电影中国传统文化古风韵味。

(三) 民间方言

“吾乃乾元山金光洞太乙真人。”电影《哪吒》中太乙真人的四川民间方言令人印象深刻。在动画中设置民间方言文化,为作品增加了民族文化特色。太乙真人修炼的地方相传在四川的乾元山金光洞,以他所在地方的民间方言来演绎故事,具有真实感,也体现了太乙真人风趣、幽默,为观众带来了满满的新鲜感、趣味性,拉近了与观众的距离。同时,民间方言的运用,有助于民间方言文化的传承与发展,坚定了民族文化自信,增强了我国动画的国际影响力。

四、故事场景

故事场景是动画电影的重要组成部分,是动画故事情节展开的舞台。《哪吒》在故事场景中也体现了中国传统文化元素,达到人景合一的境界。

以哪吒生活的李府为例,是一座带有围墙封闭式土木结构建筑群。建筑群以一个个四合院的形式相连,每个院落都是封闭的空间格局,在地面上铺展开来;以中轴线上的建筑为主要建筑,其它建筑在两侧对称分布,体现了中国传统建筑集体美、对称美的特点。从古代的

绘画、文献的记载来看,中国古代建筑从民间住宅到宫殿几乎为类似四合院的模式,是中国自古注重血缘,聚族而居的体现。李府建筑便是以院落相套而构成的建筑群,具有鲜明的中国风特点,给观众带来安宁、静谧、温馨、和睦之感。令人不禁联想到生活于其中的哪吒会得到父母之爱,感受家庭之安全与温暖。

《哪吒》中主要单体建筑上层层相叠的斗拱,可起到承托屋檐和梁以及装饰的作用,衬托建筑宏伟壮观。有的建筑墙上有中国传统装饰的纹路,体现了中国传统文化元素,很有时代场景代入感,令观众仿佛身临其境一般。

在江山社稷图中出现金碧辉煌的宫殿建筑,飞檐翘角,如翼斯飞,精雅灵动,更增添了仙境的氛围。

踢毽子,是我国一种喜闻乐见的传统的民族体育运动,深受民众喜爱。影片中哪吒与母亲踢毽子,与好朋友敖丙踢毽子,而在生辰宴上,将遭天劫的哪吒对父亲说:“遗憾的是和你还没踢过毽子。”可见,毽子不光可以用来强身健体,也是人与人之间情感联结的纽带。通过电影《哪吒》再次引发观众对这种运动的喜爱。

《哪吒》中还可以感受到我国民乐的魅力。比如,百姓为表达对李靖夫妇将喜得贵子的祝贺,以民族传统乐器演奏“灵珠降世”乐曲,用的传统乐器为笙、箫、鼓、铙等演奏喜庆、欢快的乐曲,富有民族特色,传达出了传统文化的艺术魅力。

五、结语

以上,可以了解到动画电影《哪吒》从中国传统文化中汲取了丰富的养分。“问渠那得清如许?为有源头活水来。”举世无双的中国传统文化是动画电影创作取之不尽、用之不竭的源泉,是在世界文化发展竞争中保持民族文化气韵并且屹立不不败的定海神针。“中国电影作为对接世界的传播媒介,有责任担当起挖掘民族文化、传播民族文化、弘扬民族文化的历史重任。”《哪吒》中运用中国传统文化元素,提升了动画电影的文化底蕴,弘扬了优秀传统文化,增强了民族文化自信,提高了优秀传统文化的影响力,使具有民族特色的国产动画电影“走出去”,既为中华民族的伟大复兴作出应有的贡献,也为世界多元的影视文化发展做出了贡献。

参考文献:

[1]陈闯.中国传统文化元素在动画电影中的运用分析[J].出版广角,2016(11).

[2]时光网.《哪吒之魔童降世》所有疑点,导演都答了[EB/OL].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1640359422158912863&wfr=spider&for=pc>,2019-07-29.

[3]杨晓林.好莱坞动画电影导论[M].上海:复旦大学出版社,2012-10:220+227.