

中国动画英雄叙事的价值生成机制及生态语境

马力 占小洪

(湘潭大学, 湖南 湘潭 411105)

【摘要】针对中国英雄动画的文化发展及历史化书写逻辑,进行生态语境研究分析。首先,在英雄叙事的生成机制层面,纵向梳理了不同时期动画英雄叙事的呈现形态,且横向比较了相同时期不同种类英雄的叙事方式,从心理机制出发找到其形成逻辑。其次,在文化研究层面,建立了与“传统文化、革命文化、社会主义先进文化”的研究维度,分析各自在英雄叙事中的表现方式。最后,在问题与反思层面,从审美价值、身份认知、文化安全等方面,提出英雄叙事是动画创作中亟需重视的研究对象。

【关键词】中国动画;英雄叙事;价值生成机制

纵观中国动画英雄叙事发展的不同历史阶段,都蕴含着中国社会转型过程中不断向前发展的价值话语,潜移默化地影响着受众的价值接受与价值认同。阐释中国动画中英雄叙事的价值生成机制,在动画中找到属于当代中国的英雄叙事语言至关重要。

一、中国动画英雄叙事价值的生成机制

(一) 中国动画范畴中英雄内涵的价值指向

中国动画英雄一直贯穿整个创作历史中,在不同的时代背景下,通过不同的叙事方式塑造出具有时代价值的英雄形象,并传达爱国情怀、无私奉献和奋斗拼搏等英雄精神。

塑造的英雄类型有基于神话传说和民间故事的虚构英雄,如哪吒、蛋生等;基于历史与现实的民族英雄,如岳飞、戚继光等;在无产阶级革命斗争中产生的革命英雄,如雷锋、刘胡兰等;改革开放后动画的政治话语和艺术话语出现明显裂痕,“个人际遇”成为动画英雄叙事的核心场域和价值阐释的主要切口,构建出成长式的平凡英雄;90年代开始,面对外部环境多变的压力,市场表征与大众趣味对主流观念产生影响,消解宏大和回避崇高颠覆了动画英雄的书写方式,产生“反英雄”形象;随着新时代发展理念的深化,动画英雄叙事视角逐渐下移,人民叙事体系下的“大同世界”情怀正在呼唤英雄,塑造亲我式、多元化、整合式的集体英雄。

不同时代的动画英雄叙事呈现不同的叙事方式,

《铁扇公主》中用平铺直叙集体协作的英雄叙事方式来达到鼓舞人们激起抗战士气的效果;《草原英雄小姐妹》中通过对姐妹两人的奉献精神,展现维护集体利益的社会现象,以此宣扬舍小家为大家的集体精神;儿童教育题材动画《雪孩子》,通过主人公舍己为人的叙事呈现,在儿童的友情、陪伴、生命等方面将教育意义体现得淋漓尽致;《大圣归来》中通过探寻“成长英雄”的叙事方式,建构自我拯救的英雄叙事;《凸变英雄》通过跨次元的叙事方式,在平行时空下完成了对英雄更超前的叙事表达,即相信英雄形

象所传达的信仰和精神。

(二) 中国动画英雄叙事的心理机制

英雄作为沟通历史与现实、承载道德理想与家国情怀的精神桥梁,以其独有的叙事范式,维系中华民族的情感价值和时代认同。

英雄叙事在文化传承中的特殊功效,英雄动画体现出“精神传承性”的功能。随着亚文化的发展,文化认知边界日趋模糊,文化认同的易诱导性。“玩梗”“个人主义”“超级英雄”等开始融入动画的英雄叙事中,集体、团结和合作等民族精神却在亚文化发展中逐渐失去身份。面对内外文化冲击的压力,人们开始寻回动画中的民族精神。近年来,大量表现民族精神和传统文化的英雄动画出现,如《姜子牙》《大禹治水》等作品重新呼唤英雄。

英雄叙事体现的“宏大叙事性”,让故事具备普适性和权威性的价值观,不免带有神话色彩和政治理想。此类英雄动画必备的叙事元素有历史发展、时代精神和拯救苍生等,政治主动进入叙事话语范畴,从而影响个人乃至社会的意识形态,起到了团结民众、凝聚向心力的作用,国家需要这样的英雄。黑格尔称英雄是“民族精神标本的博物馆”,英雄叙事天然具备“时代使命性”。不同时期的英雄群像,既反映时代特征,又彰显人们的精神诉求。抗战背景下的革命英雄、新中国建设时期的集体英雄以及符合现代需求的个人成长英雄等。中国动画英雄叙事的使命是创作出符合时代精神的英雄,赋予其全新的文化自信,完成英雄在当代的“呼吁”。

(三) 中国动画英雄叙事的生成逻辑

中国动画英雄叙事在不同时期的叙事语境受政治形态、文化形式、主流意识和商业语境等多方面相互影响,不同时期的英雄一定程度上也反映了时代的需求。

1931至1948年,是中国动画英雄叙事的发展期:在这个时期体现出抗战话语下的集体叙事,呈现歌舞式、对抗性的叙事范式。该时期全国上下宣教民族救亡的家国情怀,1906年世界动画史上第一部动画《滑

滑稽的幽默相》诞生，受到漫画工作者喜爱，尝试通过讽刺动画的形式鼓舞人心。受中国传统皮影戏、木偶戏等民间艺术中的音乐伴奏、说唱形式的影响呈现出歌舞式的叙事形态，动画内容主要集中在勇于与外敌对抗的集体英雄，鼓舞人们团结才能获得抗战胜利。1941年上映的动画电影《铁扇公主》通过师徒四人共同对抗牛魔王，传达的集体英雄精神隐喻了国共合作，唤醒民众团结一致才能夺取抗战最后胜利。该阶段中国动画侧重书写高度符号化的集体英雄，形成宣教式、动员式的英雄叙事特征。

1949至1977年，是中国动画英雄叙事的转折期：这个时期体现出政治话语下的阶级叙事，早期呈现传奇性、写实性叙事范式，后期转向“高大全”“三突出”范式。“十七年”时期（1949-1966），社会百废待兴，各个行业生产积极性高涨，中国动画也进入第一次创作高潮，大量学习欧美和苏联的动画，自我身份遭遇困境，迫切需要找到“中国动画学派”的方向，凸显民族风格。《大闹天宫》是当时代表性的民族作品，影片以熟悉的西游文化为基础呈现具有创新意识、反抗精神的英雄范式。以真实事件为原型创作的《草原英雄小姐妹》是新时代集体主义英雄的典型作品。该阶段的动画，道德与政治宣教结合具有普遍性，鼓舞人们积极建设新中国。英雄叙事在彰显民族风格的同时也形成与政治的密切关系，文艺政策直接推动动画英雄发展的方向。“1953年，第二次文代会基本确定新英雄人物塑造的方向，即表现英雄的正面影响，忽视英雄的负面缺陷。”^[1]政治宣传意义在此阶段登峰造极，“样板戏”《小号手》《带响的弓箭》等基本上都是红小兵等小英雄们消灭日本侵略者。英雄叙事的政治性凌驾于叙事性，由战斗英雄向工农英雄、“超级英雄”蔓延，形成理想化、典型性、崇高感的英雄叙事特征。

1978至1991年，是中国动画英雄叙事的复苏期：这个时期体现出精英话语下的个体叙事，呈现代偿性、类型化叙事范式。改革开放后动画产业迎来第二次创作高潮，动画创作开始涉猎不同的题材，有以友情为题材的抒情动画《雪孩子》、科幻题材的《丁丁战猴王》、歌颂少数民族英雄的《阿凡提的故事》、志怪小说改编的《天书奇谭》等。同时在“现代理性”为主的新启蒙思潮影响下，动画的政治话语和艺术话语出现明显裂痕，人们更加注重对现实的批判和角色本身主体性的探索。文学界对崇高英雄的瓦解影响动画英雄叙事的发展趋向，社会责任、价值关怀等日渐冷漠和削弱，“个人化写作”在市场消费文化的裹挟下，越来越陷入过于琐碎和私人化的泥潭而难以自拔的困境，重新审视、反思与构建宏大叙事。

1992至2014年，是中国动画英雄叙事的激变期：这个时期体现出消费话语下的大众叙事，呈现反英雄、陌生化叙事范式。中国从计划经济转变为市场经济，经营效益不再受政府保障，加之大量外来动画进

入市场，给中国动画产业发展带来竞争压力。旧的体制和模式受到“文化转型”冲击，动画创作需要迎合市场表征与大众趣味，出现的消解宏大和回避崇高颠覆了动画英雄叙事的书写方式，如《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》系列等，大部分英雄被设定为普通人，他们不需要拯救世界，只解决生活中遇到的麻烦，形成底层化、庸常化、碎片化的英雄叙事特征。

2015年至今，是英雄叙事的重构期：这个时期体现出时代话语下的人民叙事，呈现最大公约价值、英雄叙事范式。随着新时代发展理念的深化，动画英雄叙事视角逐渐下移。以美国为代表的个人主义英雄样式和以日本牺牲体系为主导的英雄样式充斥市场，市场上出现了丑化、恶搞、矮化中国英雄的现象，中国动画亟需找到自己的英雄叙事语言。2019年《哪吒之魔童降世》诠释了符合时代要求的中国式集体化的英雄叙事特点，哪吒和敖丙通力合作拯救钱塘关，以集体的力量实现哪吒个人命运的反转，英雄开始寻求最大公约价值，体现出“休戚与共”的新型合作关系，是对人类命运共同体的关照。实现观念与形式的突围、美学与表意的超越、精神与物质的同构、家国情怀与公众情感的归一，建立更具凝聚力、认同力、影响力、向心力的人民叙事体系下的“大同世界”情怀。《雄狮少年》整合中国传统文化与现实主义元素，即使获得胜利也没有得到传统英雄的结局。形成亲我式、多元化、整合式的英雄叙事特征。

二、中国动画英雄叙事价值生成的文化发展

英雄叙事受一系列机制共同影响，而文化是最核心的部分。习近平总书记强调“没有中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的底蕴和滋养，信仰信念就难以深沉而执着”。

（一）中华优秀传统文化与动画英雄叙事

“中国古代的英雄是文武兼备者。同时在治理国家的过程中古人也发现个人实现文武双全的困难性，于是出现前者辅佐朝政后者平乱安边的政治考虑。”^[2]自古中国的英雄观就体现出集体意识，蕴含着“为民”的特点。此外中国古代受儒家思想的指导，英雄精神展现出“仁义礼智信”的核心价值观，中国动画英雄叙事也未脱离“五常”思想的指导。

2020年动画电影《姜子牙》，所塑造的英雄不是简单凌驾于普通人之上的神，而是有高举正义讨伐权威的时候，也有对残酷斗争的反省，这是中国文化中的“仁”区别于西方文化的地方。“义”包含传统义利观的“大义”，现代转换则是注重集体利益，《草原英雄小姐妹》中主角们团结合作维护集体利益。“礼”主要体现的是人与人之间的友好关系，2021年动画电影《雄狮少年》中所塑造的草根英雄得到来自各方力量的相助，成功实现梦想，中国文化中的“礼”体现的是团结合作精神。儒家思想中所说的“智”更多的是指道德层面的智慧，《阿凡提的故事》作为一部“人民英雄的史诗童话”，塑造的英雄都是聪明善良

的小人物为了人民共同的利益，去智斗愚蠢贪婪的大坏蛋。“信”是指诚信，是维系社会关系的纽带，《中华美德故事之邓训纳胡》则是通过相互信任建立起国与国之间的纽带。

少数民族文化与中华文化一脉相承，因其鲜明的特色和稀有的文化符号，诞生了大量独具特色的英雄动画。以藏族格萨尔精神为主题的《雪域少年》；《小卓玛》中体现的香格里拉精神，即人与自然、人与人、精神与物质的和谐；取材自哈尼族民间传说的动画《火童》，改编自苗族民间故事的动画《白鸟衣》，少数民族动画中的英雄所传达的勇敢、团结等价值观符合主流意识形态的话语体系，民间传统文化上升为国家话语，巩固中华民族共同体意识。

（二）革命文化与动画英雄叙事

“红色革命文化是广大人民群众在中国共产党领导下，在实现民族的解放与自由的历史进程中和新中国社会主义三大改造时期，整合、重组、吸收、优化古今中外的先进文化成果基础上，以马克思列宁主义的科学理论为指导而生成的革命文化。”^[3] 革命文化中包含的革命精神表现为新民主主义革命时期的延安精神、长征精神和西伯坡精神等，社会主义建设时期的抗美援朝精神、雷锋精神和“两弹一星”精神等。

近年来，革命英雄动画总体呈现出微观化、群像化和成长性特点，且主要集中在儿童教育板块。《长征先锋》选择从基层士兵的视角展现历史进程，刻意回避重大事件，拉近英雄与观众的距离，加深儿童对剧情的理解；《西伯坡》中以儿童团的视角展开故事，影片以趣味性、低龄化的方式呈现，展现了团结统一、敢于胜利的英雄精神；《科学偶像之钱学森号纸飞机》，影片中孩童与“钱学森精神”双时空情景对话，以此引导当代儿童对科学梦想的追逐，传达严谨治学、勇于攀登的精神态度。动画中诞生了大量的现实英雄，他们意志超群且具有抗争精神，是抗击暴力、抵御外在威胁、面对困境奋力反抗的时代缩影。

（三）社会主义先进文化与动画英雄叙事

社会主义先进文化是马克思主义普遍原理与中国文化相结合而产生的新的文化，是符合现代科学精神的中国文化。现代语境下主要体现为脱贫攻坚、乡村振兴、抗击疫情等。

在动画《大王日记》以小见大体现了“教育扶贫”的价值及意义，以此响应国家脱贫攻坚的号召；《下姜村的共同富裕梦》以乡村振兴为核心主题，通过“接地气”的故事构建，打破主旋律动画样板化的印象，描述了一群青年带头让下姜村走向富裕；《钟南山的战“疫”手记》中，以抗疫英雄钟南山的日记为输出载体，用第一人称视角的叙事方式向观众讲述“自己”的经历和感悟，完整呈现了疫情的全过程，展现了中华民族“举国同心、命运与共”的集体主义精神。

三、中国动画英雄叙事的生态语境

在全球化语境下，国产动画呈现爆发式增长，

甚至成为现象级文化事件，英雄成为创作的主旋律。然而，看似繁荣的市场背后，出现了刻板化英雄、异文化的挪用、“娱乐化”英雄和英雄自我身份定位模糊等现象。

从审美价值出发，“高大全”、片面化的英雄情节依然常见。观众和创作者仍然认为英雄是不可触及，或许可以放在不同时代语境下思考，熟悉的传统神话英雄初设定就是遥不可及的“神”，革命时期的英雄关联的更多是“舍生忘义”，而在和平年代，思维惯式仍然认为英雄是有距离感的。从商业的角度思考，好莱坞式的英雄叙事模式成熟且受欢迎，二次元英雄文化占据巨大市场，双管齐下的强势攻击，将价值观和审美一并带给了观众，导致对英雄的认知产生偏差。

从文化安全出发，以美国为主导的西方国家试图通过宣扬个人主义英雄文化，统治全球的意识形态。中国英雄的“西化”主要表现在两方面，一方面披着中国传统文化的外衣，宣传西方个人主义英雄片，如《花木兰》。另一方面丑化扭曲中国形象，2023年中外合资片《超级英雄美猴王：齐天儿》中将孙悟空解构成身穿和服的“超级英雄”，龙王消解成无性别的“变装大佬”，试图通过对本土英雄边缘化来实现文化殖民。

随之导致国产动画身份认知问题，定位不准确且尴尬。在全球化语境下，中国动画英雄叙事的发展路径或许可以从以下三个方向找到灵感，一，注重对传统文化、革命文化、社会主义先进文化的资源挖掘。二，渗透中国文化中英雄精神的价值内涵。三，形式上呈现中国动画意象型的创意表达。四，通过抓住新兴产业发展机遇，借助生成式人工智能（AIGC）助力动画发展。

参考文献：

- [1] 文化部文学艺术研究院. 周恩来论文艺 [M]. 北京：人民文学出版社，1979：52-53
- [2] 任金花. 陈志恒. 新时代英雄精神溯源、内涵与实践理路 [J]. 忻州师范学院学报, 2022, 38 (06): 105-112
- [3] 陈俊. 论网络时代红色文化意义拓展的本质与方法 [J]. 中国管理信息化, 2013, 16 (19): 112-113

基金项目：湖南省哲学社会科学基金一般项目“国产动画英雄叙事的演变逻辑及其时代价值研究”（21YBA070）成果。

作者简介：

马力，副教授，湘潭大学艺术学院，研究方向为动画理论与动画创作、材料动画与媒介实验。

占小洪，硕士研究生在读，湘潭大学艺术学院，研究方向为动画设计、新媒体艺术。