

诗意地栖居——

那些动画中的生态环境意识

The ecological and environmental awareness in animations

■文 / 刘汝琪

说起中国动画,很多人可能会自然地想起儿时那些灵动优美的水墨动画,想到妙笔化境的山水自然,这些传统动画给很多观众留下了对自然的初步印象。

其实,中国动画一直具有浓厚的自然生态意识,美好自然是动画创作重要的灵感源泉和表现要素。纵观近几十年的动画电影和短片,可以将它们大致区分为无意识的生态创作和有意识的生态创作。之所以有这种明显的区分,很大程度是由动画创作所处时期的经济发展时期不同。在我国,无意识的生态动画创作处于工业文明不够发达的阶段,对社会和自然的侵蚀尚处在初始阶段,动画中的生态意识表现在对壮美山河的表现和传统天人合一思想的自然流露上;而有意识的生态创作诞生于近些年,多表现自然环境问题,工业文明野蛮发展导致的环境破坏、物种锐减,是这种创作意识萌发的土壤。海德格尔曾提出“诗意地栖居”这一口号,而在这个时代,动画创作也继承了这个理念,反思工业文明,彰显自然之美。

一、生态主义创作由来已久

在国际社会,生态意识早已激发了一系列经典动画作品的创作。最典型的

当属法国导演弗雷德里克贝克的动画短片《种树的牧羊人》,这部作品上映于20世纪80年代,时长30分钟,用传统手绘动画的方式讲述了一个牧羊老人独居于沙漠之中,对抗恶劣环境,苦心孤诣,在外部世界充满战争动乱的年代,立志种下一片绿洲,耕耘不辍,历经几十年,终于成功的故事。这部作品在1988年第60届奥斯卡金像奖上荣获最佳动画短片,在2006年法国安锡国际动画电影节上荣获“动画的世纪100部作品”之一,为近几十年的动画创作深深种下了一份生态基因。此外,宫崎骏导演的动画电影《幽灵公主》上映于1997年,也被看作是深具生态意识的作品。可以发现,这些作品大多数诞生在进入后工业时代的经济发达国家,这些国家曾经深受工业发展过程产生的环境污染之苦,甚至酝酿出了贻害至今的环境灾难性事件,在这样的社会环境下,富有人文关怀的创作者自然将目光投向人类与自然的关系,孕育了一批生态意识浓厚的作品。

也从这个角度来看中国的动画发展,在工业文明的起步阶段,人们很少体会到污染之害,自然往往以其本来面目,成为故事的背景和要素,存在于动画中,这时的作品喜爱体现我国传统天人合一的和谐景象,其中经典当属动画短片《山

水情》。在这部上映于1988年的作品讲述了一个风景如画的地方，一个牧童偶然中救了一位患病坐船的琴师，老年的琴师为了传续技艺，对小牧童倾囊相授，将自己的琴艺一一相传，一段时日后，琴师与牧童告别。简单的故事里，山水风景成为了中国古典音乐的具像化象征，同时也寄托了故事中两个主角的相遇和离别，其中鹰击长空、风声松涛、水流湍飞的画面，每一帧都寄托了创作者对自然山水的理解和热爱。这类作品不言环境

动画作品《山水情》

问题，却能激发观众强烈的热爱自然之意。

此外，一些观众耳熟能详的经典作品，例如《牧笛》《九色鹿》等，也往往是以自然作为诗意的故事背景，此时，环境问题还不成为社会主要议题，生态问题尚不是矛盾焦点。

而近些年，环境问题越来越占据人们的视野，也逐渐成为动画创作关心的问题。随着国产动画作品的蓬勃发展，这个主题也逐渐伴随动画这个载体引起观众的注意。

二、中国动画中愈加显著的生态环境意识

由于经济社会快速发展，环境问题日益凸显，反映在文艺创作中，可以看到人类和

自然关系的视角转变，地球从“自然母亲”变成了破碎的面目全非的被损害物。生态环境从陪衬和背景，走到了矛盾的核心处。

近些年来，随着我国国产动画崛起，产生了一批市场和口碑双赢的动画作品，其中不少具有强烈的生态忧患意识，体现最明显的就是《罗小黑战记》和《大护法》，这两部动画电影都体现了明显的生态环境意识，此外，动画长篇《熊出没》更是从故事开始，就将矛盾设定在了森林动物和伐木人之间，并以人类与动物的和解与和谐作为故事发展趋势，表现了和谐美好的愿望。

《大护法》是一部上映于2017年的原创剧本动画电影，是一个看似颇具中国古风，但是内核却十分现代的故事。它以一个虚构国家的太子和法师为主角，讲述了两个人在一个神秘村庄的冒险故事。这个动画有着阴森诡异的氛围、直指环保的内核，讲述了工业对大自然的盘剥和对当地人们的改造。故事发生在一个神秘村庄中，所有村民都被称为花生人，象征着村庄起源的意象则是一个漂浮在村庄上空的巨大花生形生物，但它在影片中出现时，已经失去了造物者的光辉，外表裹了一层厚厚的石油状物体，失去一切活力，被利欲熏心的人禁锢起来，这种隐喻很容易让人联想到现代工业对自然的遮蔽和破坏，可以看作一种工业文明对自然母亲无所不在的侵蚀，在工业机器面前，生命不过是资源、是工具。

而在上映于2019年的《罗小黑战记》中，主角是一只外形为黑猫，实则力量强大的妖怪。尽管如此，故事开始，它的家园还是被人类的挖掘机大军毁灭殆尽，它栖息的森林从树木到岩石，每一寸土地都被颠覆，它和森林中的很多动物一起成为了无家可归的城市流浪者，面对更加险恶的生活。这个前提也成为了推动故事发展的主要矛盾之一。

更不必说，在我国影响力巨大的动画长篇《熊出没》中，代表人类的角色光头强本是伐木人，是利用自然、破坏自然的社会缩

影,他与代表自然世界的熊大、熊二兄弟等森林动物产生了天然的对立,并在故事中受到了批判。随着故事发展,双方产生谅解进而和解,光头强更是成为了保护森林的一分子。这种设置既是动画剧情发展的要求,也是创作者顺应时代理念的体现,是人与自然和谐共生的美好愿望。

三、动画对生态环境保护的积极作用

上述这几部动画中都表现了环境破坏给人类带来的严重后果,从表现效果和传播效果上具有动画独有的优势。

1.从表现效果看,动画语言可以让生态灾难的表现力拉满。动画电影的技术可“以影像媒体形式演绎出能源危机、生态危机等对人类造成的巨大破坏场景,对人类灾难性的场景做出预演,以此警醒人类重视对于自身环境、能源环境的保护”,以此展现最强烈的视觉冲击,警醒观众。此外,动画电影的视觉语言可以让人与自然的和谐融洽更加圆融地表现出来。比起电影的蒙太奇手法,动画丰富多样的叙事主体、脱离现实的故事、天马行空的情节,更容易让观众印象深刻。

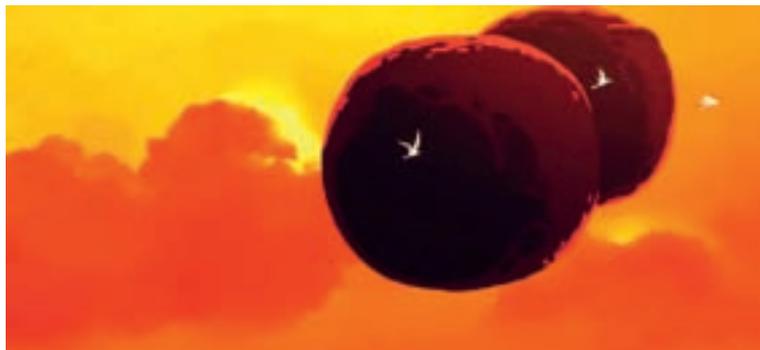
2.从传播效果看,动画作品的受众青少年居多。在中国,相对于其他文化作品形式,动画的主要受众仍然是青少年和儿童。作为社会未来的希望,接受更多的环境教育显然将从行动上提升他们保护环境的积极性和自发性,对生态文明建设是至关重要的一个环节。如果能在动画领域有效宣传生态环境教育理念,讲好环境保护故事,将起到事半功倍的效果。

结语

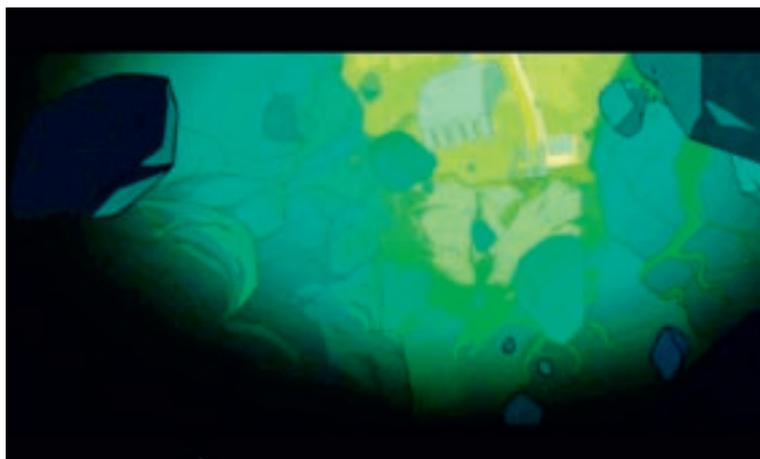
可以看出,生态自然环境在中国动画作品中已经从诗意化的故事背景变成了故事矛盾的重要组成,并兼备了失落的故乡、美好的回忆、被放逐的母亲等多种象征身份。可以说,这种转变是经济社会发展不可避免的阶段,体现了社会集体意识的变迁,

体现了中国社会越来越深刻的生态环境意识,作为一种大众传播载体,也将反过来推动生态文明观念深入人心。

动画与环境保护的联系将日趋紧密。动画发展曾经历内容的娱乐向到严肃向、

动画《大护法》中被遮蔽的造物主

工业机器以居高临下之势破坏了动画中的自然世界
(来自《罗小黑战记》)

受众的低龄化到全年龄化的发展。麦克卢汉认为,媒介即讯息,在日新月异的时代,信息需要借助适合的渠道,才能到达受众。对生态环境宣教工作来说,利用好动画形式,创造群众喜闻乐见的科普和宣传产品,赋予环保理念以想象力和创造力,将是环保宣教未来的重要趋势之一。[22]

作者单位:生态环境部宣传教育中心