

1. 请结合具体作品, 谈谈迪斯尼动画电影的叙事结构及其颠覆。

迪斯尼作为动画界的巨擘, 其作品深受全球观众的喜爱。从经典《白雪公主》到动物电影《狮子王》, 再到现代的《冰雪奇缘》, 迪斯尼的每一部作品都有自己独特的叙事结构之魅力。这些叙事结构不仅仅增加了电影的娱乐性、艺术性与可观赏性, 也能够传递给观众更深层次的主旨意与价值观。

首先, 传统的迪斯尼动画往往有一个明确、乐观的结局。其中以《白雪公主》最为典型, 尽管故事中白雪公主遭受了后母的陷害与追杀, 经历了许许多多的困难, 但她始终在小矮人、森林的动物朋友, 包括最后出现的王子的帮助下, 总能够化险为夷, 战胜困境, 收获了幸福和美好。这种“历经磨难、终获幸福”的模式是迪斯尼早期作品中最常见的叙事结构, 也是当时人们比较喜闻乐见的一种模式。

随着时代变迁, 社会进步, 观众对于这种过于随大流的结局开始产生审美疲劳。而迪斯尼也随及意识到了这点, 并开始尝试对传统的叙事结构进行颠覆。我认为其叙事结构及其颠覆主要有以下几个方面的表现: 首先, 他在保留原故事大致内容的基础上进行了细节和情节上的丰富创新。以《狮子王》为例, 其中迪斯尼歌舞片段的叙事结构是最为引人注目的, 也是其标志性的特征。动画音乐和动画旋律性与创意性使故事更具亲和力, 通过刺激听觉感官也更具幽默性。另外, 《狮子王》同时也采用了载歌载舞的奇幻形式, 使声画关系并列统一与对立, 使情节更加具体动人。

同时, 除了传统的“真爱”结局之外, 迪斯尼有许多新的内容。对于传统的浪漫爱情主题进行了改革与颠覆。在《冰雪奇缘》中, 安娜和艾莎的姐妹情谊成为故事主线, 而传统的爱情线索则被淡化。更重要的是, 影片并没有走向传统童话中“王子和公主幸福生活在一起”的结局。相反, 艾莎选择留在自己的冰之王国, 和安娜以及她的真爱汉斯共同生活。这种对于传统叙事结构的颠覆, 实际上是对女性独立自主的一种肯定, 展现了女性可以不依赖男性, 独立地追求自己幸福的可能。

除了对于结局的颠覆外, 迪斯尼还善于在叙事中加入现代元素以迎合时代。《狮子王》中被引入了生态保护的主题, 《冰雪奇缘》与《花木兰》则

被赋予了反战主义的色彩。这些现代元素的加入, 使得迪斯尼的电影在为观众提供娱乐与休闲的同时, 也具有深度和启发性, 通过寓教于乐的方式增加了电影的教育意义。

除此之外, 迪斯尼在角色塑造上也展现出了精湛的技艺。《海洋奇缘》中的莫阿娜, 勇敢挑战传统, 带领她的族人去探索未知世界。除了主角的成功塑造之外, 还有一类非常重要的配角设置。如在《仙履奇缘》中仙女教母为灰姑娘变出了华丽的礼服和南瓜马车; 《睡美人》中三位仙女在公主的洗礼仪式上给予祝福, 极力帮助公主避免诅咒。这一类角色也随发展不断创新。在《花木兰》中, 取代“仙女教母”的关键角色成了中国传统的祖先形象。影片中多次出现人物向祖先祈求保佑的画面, 迪斯尼也对此进行了诙谐幽默的处理, 使祖先成了形象各异的灰色幽灵, 仍富有活力, 增加影片的幽默性与观赏性。

综上所述, 迪斯尼的叙事结构特色明显, 在保留其基本价值的观念上在细节和情节上进行创新和丰富; 以寓教于乐的方式增加了电影的内涵; 对于主角与配角的塑造更具特色; 最后, 它也打破了传统的线性叙事方式, 采用了更为复杂的多元的叙事结构, 通过这些方式, 其成功打造了生动活泼、寓教于乐的动画电影。

2. 请结合作品, 谈谈中国动画电影的艺术成就并展望其发展。

中国动画电影在过去几年取得了惊人的艺术成就, 展现出了强大的创意和技术实力。如《大鱼海棠》这部由中国导演梁旋和张春执导的动画电影, 以其唯美的画面和深刻的哲学内涵广受好评。影片讲述^与人类世界相隔的奇幻水下王国^与的故事, 其独特的叙事风格 and 令人惊叹的视觉效果展示了中国动画在艺术上的最佳心态。《白蛇: 缘起》则以中国传统文化为故事灵感, 将传统妖元素与现代动画技术相结合, 以精湛的画面制作、激烈的武打动作场景为鲜明特色, 成功在国际上赢得了各国观众的青睐, 为中国动画树立了艺术标杆。除此之外, 还有《哪吒之魔童降世》由中国导演饺子执导, 成为了中国动画史上最为成功的作品之一, 该片在故事情节、主题和视觉效果上都取得了巨大的成功, 呈现出了激烈的战斗场面和富有表现力的鲜明人物形象。其在全球范围内票房的成功证明了^与中国动画电影^与强劲的国际竞争力。

中国动画电影的制造技术不断精进, 内容不断创新, 深度发掘传统文化, 与时俱进, 加之创作团队精益求精的“工匠”精神, 我国动画电影事业必定会是蒸蒸日上的。

在未来, 中国动画在艺术领域有望继续取得更多突破, 探索更多可能的发展趋势:
如探索多元化题材: 随着中国社会的多元化和开放, 动画电影可能会更加关注不同文化和社会人文层面的题材, 以满足不同群体的观影需求; 加强技术创新。随着技术的不断进步, 中国动画制作公司可能会在动画制作的技术方面保持领先地位, 采用更先进的特效和渲染技术, 如《深海》中采用了高超的“粒子水墨”技术, 创作了绚烂多彩的深海世界, 以动画的旋转的特效镜头, 奇幻瑰丽的场景设计, 给观众提供了极佳的审美美感与观影体验。

同时, 通过国际合作, 与国际知名制作公司和创作者进行合作交流, 中国动画有望进一步吸收全球创意和经验, 学习外来先进技术, “以我为主, 为我所用”提高自身在国际市场上的竞争力与生命力。

另外, 在未来的中国动画将会更加深入、彻底地发掘中华优秀传统文化的内涵, 包括传统神话、历史故事, 以展示出中国独特的文化魅力, 并在同时加深文化自信, 发展中国特色社会主义文化, 为民众更好地提供精神价值。总而言之, 中国动画电影在艺术上的探索已取得了显著成就。在未来, 中国动画电影也将会在更广泛的层面上实现更大的突破和创新, 永葆强大的竞争力, 不断创新动力和旺盛的生命力, 使中国动画电影产业不断地向前发展, 更上一层楼。

