

《喜羊羊与灰太狼》的成功突围

——基于剧本创新的动画战略启示

陈 思

(厦门海洋职业技术学院,福建 厦门 361102)

摘 要:中国动画经过几十年漫长的发展,从繁盛至低靡再到初见曙光,个中原因复杂多面。而剧本幼稚老套、呆板乏味,只讲求教育性而忽视娱乐性,是中国动画难以突围的致命伤。国产动画长片《喜羊羊与灰太狼》一经推出,凭借诙谐幽默的剧情和可爱生动的形象深受广大观众的喜爱,连续5年稳坐国内动画市场宝座,击败众多国外优秀动画作品。该片以青青草原上狼族和羊族的争斗为主线,展开了一串串妙趣横生、诙谐幽默的小故事。剧情简单却不失哲理,动画片里的角色仿佛是现实生活中各色人的缩影,观众在轻松观赏的同时也颇受启迪。该片的成功突围,可谓中国动画产业的一次洗心革面,此篇论文试图深入挖掘《喜羊羊与灰太狼》的剧本创新之道以及中国动画剧本创新的突围战略。

关键词:喜羊羊与灰太狼;剧本创新;动画编剧;动漫产业

中图分类号: J954

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2015) 01-0076-05

一、绪论

动画片《喜羊羊与灰太狼》以羊和狼两大族群间妙趣横生的争斗为主线,展开了一串串妙趣横生、诙谐幽默的小故事。剧情简单却不失哲理,动画片里的角色仿佛是现实生活中各色人的缩影,观众在轻松观赏的同时也颇受启迪。虽然动画角色众多,但是每一个都个性鲜明,没有重复感。尤其是主角的外形和性格特征都颇具喜剧效果和现代感。拟人化的表现手法更是让每个形象在现实生活中都能找到相应的人物原型。颠覆传统的动画造型不但没有招致厌恶反感,反而更加贴近观众,让大家记住并爱上了这对

可爱的羊和狼。

倘若评选2005年至今最受观众欢迎的国产动画片,笔者认为《喜羊羊与灰太狼》是当之无愧、毋庸置疑的。迄今为止已播出一千多集,是目前国内集数最多的动画片之一。而借着这股动画旋风,出品公司又连续推出多部相关电影作品。同样创造了中国动画电影的票房奇迹,甚至超过美国电影大鳄《功夫熊猫》和《闪电狗》,为国产动画注入了一剂强心针。《喜羊羊与灰太狼》的成功编创与运作,标志着当代中国动画产业的里程碑。

那么,该片是如何一改此前的动画创作道路,独辟蹊径,俘获全国观众的欢心呢?

收稿日期:2014-11-28

作者简介:陈思(1988-),女,福建厦门人,福建省厦门海洋职业技术学院助教,研究方向:动画编剧。

图1《喜羊羊与灰太狼》剧情图

二、成功突围法宝——剧本开拓创新

剧本创新为动画的成功突围奠定了基础,尤其对于长篇动画来说,怎样使剧情保持新鲜、不让观众腻味或反感是关键。《喜羊羊与灰太狼》的编剧们颇费心思,不仅吸取国外优秀动画的精华,更是立足国内受众市场,以中国的当代社会为背景,融合本民族文化特色,拿捏各个阶层人群的心理状态,创作编写出耐人寻味、轻松简洁而非乏味枯燥的动画作品。该片的剧本创新表现在多个方面。

(一)剧情突破传统,贴近百姓生活

《喜羊羊与灰太狼》相比往年国产动画最大的优势莫过于剧本创新,以《西游记》为例,西天取经的故事从三四十年代的老一辈一直讲述延续到如今,跨越半个多世纪,剧情早已烂熟于心,想要有多大的突破确实很难,而对于求新求变、生活在巨大变革中的年轻人来说,西游记绝对是OUT了!

而羊与狼的故事还比较新鲜,尽管小时候的童话故事里有提及,但搬上动画银幕尚属首次。编剧们更巧妙地引用现代生活中人们的言行举止,拟人化的效果让观众眼前一亮,耳目一新。

在我们周遭,不仅有像喜羊羊那样机智勇敢、积极乐观的年轻人,也有百折不挠、诙谐幽默的灰太狼,也不乏好吃懒做、安于现状的懒羊羊。观众被极富生活化的剧情感染,在观赏过程中使观众感同身受、产生共鸣,因而广受好评(图1)。

许多观众表示:中国是个历史悠久、文化积淀深厚的民族,创作素材应有尽有。但只是将古老的故事套用到当今的动画中,一层不变,缺乏时代特色和新鲜气息,观众肯定觉得寡然无味。只有拓宽眼界,创新理念,用独到犀利的触觉感知创作剧本和形象,才能突破瓶颈,翻开中国动画的崭新篇章。

(二)强化剧本娱乐性,尽享动画真滋味

《喜羊羊与灰太狼》在剧本创作上汲取了国外优

秀动画夸张生动的表现元素,并结合中国当下的社会现实和民众的思维观念,传达一个个真实生动有趣的故事,更是打破以往动画说教的套路,以娱乐观众为首要宗旨,让观众尽情感受动画独有的乐趣。

美国动画巨头迪斯尼公司对动画片娱乐理念的运用就是成功的典范。该公司以创新理念起家,本着“在娱乐之中学习知识”的原则,打造了举世无双的“欢乐帝国”,其开创并主宰了一个全新的卡通企业领域。迪斯尼公司先后创造了栩栩如生的米老鼠、唐老鸭等诸多卡通人物,陪伴一代代小朋友的成长,给全球儿童营造欢乐美好的世界。

我们欣慰地看到,随着《喜羊羊与灰太狼》的走红,越来越多的观众朋友爱上片中的主角们,说明动画剧情吸引观众,剧本的娱乐性成功地感染了观众,剧本的创新是正确的选择。

狼与羊的故事,对于广大观众都耳熟能详,不仅小朋友喜欢,大人也觉得轻松幽默。《喜羊羊与灰太狼》在观众本身对狼与羊的故事熟知的条件下,运用拟人化手法,从全新的视野出发,展现这对欢喜冤家的一系列爆笑幽默的现代生活化剧情,将狼和羊赋予人性的光芒,为其披上新潮时尚的外衣。虽然每集动画片时间较短,剧情也略为简单,但是故事的背后蕴含小哲理,传达给观众乐观向上,自信勇敢,坚毅不服输的新时代精神风貌,颇受家长和孩子们乃至白领阶层的好评。

(三)角色形象鲜活,各具艺术特色

卡通形象是动画片成败与否的一个关键因素,为了让小朋友喜欢《喜羊羊与灰太狼》的卡通形象,制作方颇费苦心。在市场调研的基础上,创作团队提出各种创意想法,经过重重讨论和筛选,最终决定把主角定位为“羊和狼”。该片角色众多,但是每一位成员的外形、性格、喜好、为人处世都迥然不同、各有千秋。喜羊羊、美羊羊、灰太狼、红太狼等都具有鲜明特征,生动形象。其中的两位主角常常是观众茶余饭后的谈资,他们甚至在现实生活中也能找到类似的人和事。

外表俊俏的喜羊羊是本片男主角之一,集机智、勇敢、乐观、坚强、宽容于一身,已然成了青少年心目中的阳光偶像。与日本一些描述神奇魔法,不费力气就“心想事成”的少儿动画不同,喜羊羊向观众传达的是如何用勤劳和智慧参与竞争,赢得胜利。而结果并不重要,关键是付出的过程值得学习。所以即使输了也虽败犹荣,绝不后悔。喜羊羊这一坚强勇敢、积极乐观的形象,给当下的年轻朋友树立了好榜样,启示我们要保持阳光、自信与坚毅,面对未来的生活,勇于接受各种挑战(图2)。

除了喜羊羊之外,最受观众喜爱的莫过于灰太狼了。随着社会的发展,时代的进步,人们的择偶观

也发生着微妙的变化。从过去追求稳重成熟的大男子到如今迷恋灰太狼这样疼爱老婆，听话温顺的小男人，表明女性对社会地位提升的渴望和对爱情观的颠覆式转变。

图2 喜羊羊动画形象

我国几千年根深蒂固的封建思想的影响不可能很快消除，所以在当代仍然以男性为主导的社会，“灰太狼”并不多见，女性朋友疾呼“嫁人就加灰太狼”的豪言壮语也就不足为奇。未婚女性开始感叹身边缺失“灰太狼”，而已婚女性更想调教并改造自己的老公。

灰太狼的动画形象在全国掀起热潮，虽然对其褒贬不一，但从影响力来看，在国内尚属首次。这个动画形象的走红足以证明《喜羊羊与灰太狼》剧本的成功，该剧对社会现象本质的洞察，对国民心理需求的探索，对人生观价值观的深度思考挖掘都有一定的启示作用(图3)。

图3 灰太狼动画形象

三、剧本突围战略——剧本求新求变

(一)创新动画剧本理念

长期以来，中国动画作品因题材陈旧、故事单调乏味而饱受诟病。动画作品大多取材于神话和民间故事，譬如《大闹天宫》《愚公移山》之类。虽然富于中国本土特色，但这类题材反复使用，长此以往，观众也就慢慢失去了兴趣。随着观众品位和审美标准的

不断提升，他们对剧本的质量有了更高的要求 and 期待，而国产动画仅限于古典神话故事的轮番改编是无法取悦和说服观众的。因此动画剧本的创新迫在眉睫。

如今年轻的动画编剧人才匮乏，年龄较长的所受教育和生活环境的差异导致他们跟不上时代的步伐，习惯性地用传统陈旧的眼光审视评判这个世界，并赋予刻板教化的语言，与当代社会明显脱节，严重滞后于当代观众的观赏心理和需求。

当今八零后九零后成长于网络时代，西方文化、流行风尚对这一代产生潜移默化的影响，只要流行时尚的花样他们就乐意追逐跟风。而国内不少编剧们却不以为然，依然保有上一代的陈旧刻板眼光，不愿接受新生事物，闭门造车，沉浸在自己搭建的剧本城墙里，与年轻人的思维观念相距十万八千里，他们完全忽略观众的心理需求和感受，又怎能创作出新生代喜欢的动画作品，使年轻的观众心服口服？

因此，创新可谓当今动画产业的主流意识。只有与时俱进、推陈出新，才能折服观众。动画剧本创作对编剧与时俱进的要求也是社会责任感的体现，一个优秀的编剧不仅要有好的文采，更需要知民情，得民心。了解每一位观众的想法，捕捉每一处真实的生活，从生活中发掘灵感，把灵感升华成艺术。这样的创造过程才符合市场需求，符合艺术标准。

《喜羊羊与灰太狼》的编剧在剧本创作思路无疑上是成功的。这群八零后的年轻人和电视机前的许多观众年龄相仿，他们有着相似的成长环境、兴趣爱好和心理需求，因此在剧本的创作上消除了代沟和距离感，编剧们用真情实感讲述故事，揭露社会现象，再用卡通的形象展现身边的生活，诙谐幽默的故事感染了成千上万的观众。

(二)提升动画编剧地位

纵观中国动画近几年的发展，常常是雷声大雨点小，不少动画片技术过了关，宣传到了位，但到头来观众反应极其冷淡，问题就出在剧本上。而最令人担忧的是动画剧本几乎到了无人愿意触及的地步。长期以来，动画行业对剧本的作用忽略或轻视，编剧地位较低，薪酬不高，以至于无法吸引优秀创作人才。加上专业性院校少有开设“动画编剧”这个专业，因此很难挖掘编剧对于这一方面专业技能很高的人才。加之国内对动画剧本内容的严格限制，更是影响了他们的创作积极性。这种低收入高要求的不和谐，更是动画编剧举步维艰，濒临“沙漠化”。

我们惊叹于美国动画的世界影响力，殊不知他们把编剧置于绝对高的地位，编剧对动画的成功甚至具有决定的作用。因此动画产业重金聘请编剧人才，那些优秀的编剧们始终坚持生活素材的积累，用真实感动观众，用文字抒写人生。编剧们承载者美国

动画繁荣发展的重任。

与国外影视剧本价格通常占该影视投资的20%到40%相比,国内影视剧本一般占不到10%,而国内的动画剧本则占不到1%。这种薪酬的不平衡,产生了这样的连动效应:没有高的酬劳就无法吸引好的动画编剧;没有好的动画编剧就编不出好的动画剧本;没有好的动画剧本就拍不出好的动画片;没有好的动画片,哪来的市场?哪来的利润?哪来的产业链?

(三)重新定位目标受众

中国动画的受众定位一直有这样的误区:动画片只是给小朋友看的。这样的误区延续了好几十年。结果变为国产动画片只是学龄前儿童的玩具,而且是玩腻了的玩具。大人不爱看,现在连小朋友都不喜欢,我们不得不反思中国动画剧本的突围之路。

根据《漫友》杂志多年读者的调查结果显示,国内漫画阅读群体在年龄层构成上,14-17岁的占了将近一半,18岁以上约占30%。年龄层范围明显比国内的动画片观众广,也不局限于幼儿,而是深受青少年读者的喜爱。

美国的动画不受国界限制,年龄限制、阶层限制,动画作品中的娱乐性引人发笑,哲理性让人回味,男女老少都能融入其中,经得起时间的考验,很多年代久远的片子依然在观众心里留有深刻印象。从早期的《猫和老鼠》、《大力水手》到近年轰动全球的《超级无敌掌门狗》、《功夫熊猫》、《阿凡达》等,都是上等之作,深受大人小孩的喜爱和推崇。这些作品不幼稚、不低龄,而是以动画的手法艺术化地夸张表达真实的世界,身边的生活,心灵的呼唤。

由此可见,剧本对受众目标的定位是至关重要的。把受众群限制得过于狭窄,把观众领悟力看得过于低级幼稚,是国产剧本创作的一大弊病。其实在我国,动画观众早已广泛接触国外众多优秀动漫作品,题材跨度巨大,而中国编剧或者说负责人过于看低观众的理解力了。

成功的动画人,必须了解观众内心,尊重观众需求,使动画具备现实生活的人文关怀。不是居高临下

的教导,而是充分尊重和公平对话,真诚满足其精神需求。

四、结论与展望

通过对《喜羊羊与灰太狼》个案的深入揣摩与分析,挖掘内在的成功因素,我认为,一部成功动画的关键和根基所在,是动画剧本的创作。剧本是动画的灵魂,剧本的好坏,直接影响整部动画作品的质量。剧本创新已然成为中国动画产业的当务之急。

影评人关雅荻说,《喜羊羊》让人切身体会到什么叫动漫产业,“或许有一天,喜羊羊和灰太狼会逐渐成为中国自己的米老鼠和唐老鸭。”走出重复挖掘民间神话故事的思维,多创作一些更时尚、更符合现代观众欣赏习惯的动画形象和故事,也许才是中国动画的未来。

该片的成功,将人们的目光再次聚焦到国产动画上,这是个好兆头!当然我们很清楚,在光环和喝彩的背后,是动画人这一路走来的不懈探索和追求的艰辛。同时,《喜羊羊与灰太狼》也是中国动画发展道路上的一座灯塔,为中国动画人和动画产业发展指明了道路,并带来了全新的希望和坚定的信心。

参考文献:

- [1] 宋晓鸣. 嫁人要嫁灰太狼 [EB/OL]. <http://www.chinanews.com.cn/life/news/2009/09-03/1849082.shtml>.
- [2] Woodtoy. 中国动画剧本的现状漫谈网 [EB/OL]. <http://www.whycdm.org/comic/dmjb/2009-11-30/711.html>.
- [3] 刘琴. 国产原创动漫提升剧本创作能力的策略探讨[J]. 今传媒, 2010.
- [4] 高扬. 动漫产品的研发与流通研究论文 [EB/OL]. 互联网数据, 2012-11-09.
- [5] 刘士阅. 动画编剧——风光背后的无奈[N]. 中国文化报, 2008-03-21(06).
- [6] 方烨, 刘宁. 我国动画产业陷入双重怪圈[N]. 经济参考报, 2007-03-02(07).

[责任编辑:石芬芳]

On Creativity of Animated Cartoon: Success Experience of Happy Lamb and Gray Wolf

CHEN Si

(Xiamen Ocean Vocational College, Xiamen 361012, China)

Abstract: The animated cartoon industry has seen ups and downs over the decades. The paper argues that one of most important reasons for its decline is that the script was shallow, monotonous, and more educative than amusing. The animated cartoon *Happy Lamb and Gray Wolf*, upon its release, has beaten all its competitors home and abroad for 5 yeas in a row. The stories center on the conflict between lambs and wolves, witty and full of philosophical lines at the same time. The animated characters seem to be miniature of people in our daily life. The audience could be educated while enjoying the animation. The success of the cartoon has triggered the transformation of the whole industry. The paper sets out to examine the creativity of the script and trying to sort out useful ideas for cartoon creation.

Key words: *Happy Lamb and Gray Wolf*; creativity of script; animation creation; animated cartoon industry

(上接第 72 页)

- 强度计算规定[S].
- [4] 中华人民共和国工业和信息化部.SH/T3059-2012,石油
化工管道设计器材选用规范[S].北京:中国石化出版社,
2003.
- [5] 全国锅炉压力容器标准化技术委员会.JB4732-2005,钢
制压力容器——分析设计标准[S].北京,2005.
- [责任编辑:詹华西]

Design of Tooth-locked Quick Open-closure Vessel Integral Hoop Based on Finite Element

XIAO Qiong, CHEN Feng

(Wuhan Polytechnic, Wuhan 430074, China)

Abstract: The ANSYS software was applied in the finite simulation of the integral hoop of a tooth-locked quick open-closure vessel. And stress strength assessments were carried out. Through the analysis, the mechanical characteristics and stress distribution of the hoop were obtained. At the same time, the static strength and fatigue life to each dangerous section was evaluated. To improve the design efficiency and ensure the reliability of the use of the product, it has the actual engineering value in structure design and equipment manufacturing.

Key words: finite element analysis; tooth-locked; quick open-closure vessel; integral hoop