

文化自信下中国动画作品的文化呈现及表征

王邑雯

周口师范学院 河南周口 466000

摘要：近年来，随着中国文化软实力的不断增强，文化自信逐渐成为中国文化传播的重要议题。在此背景下，动画作为文化载体之一，在国内外市场上取得了显著的成就。文化自信的概念不仅影响了中国动画的内容和形式，也重新定义了其文化表征和传播策略。本文旨在探讨文化自信背景下中国动画作品的文化呈现及表征。

关键词：文化自信；动画；文化呈现；文化表征

前言

文化自信是指对本国文化的认同、自豪与信任，体现了一种积极的文化态度。它不仅是国家层面的政策取向，也是个人和群体层面的心理和行为反应。文化自信的内涵包括对本土文化的认可、对文化创新的支持，以及对文化输出的积极推动。中国动画的发展可追溯至20世纪初，中国动画曾经在20世纪60—80年代达到创作高潮，产出了一大批极具民族特色的优秀的动画作品。然而由于时代原因，中国动画发展逐渐停滞。21世纪以来，在国家政策的扶持下，中国动画发展迅速，但真正崛起并在国际市场上产生影响力，则是近十年的事情。近年来，《大圣归来》、《白蛇：缘起》、《哪吒之魔童降世》等作品取得了票房和口碑的双丰收。这些作品不仅在艺术表现力上有所突破，更在文化表征和叙事方式上展现了中国特色。

文化呈现和表征作为文化传播研究中的重要概念，是理解中国动画在文化自信背景下如何进行文化表达的关键。文化呈现指的是通过视觉、听觉、语言、叙事等多种方式，将特定文化元素或符号展现给受众的过程。文化表征则涉及文化符号如何被赋予意义，并在不同的社会语境中产生多重解读的过程。在中国动画中，文化呈现与表征往往紧密结合，通过具体的艺术形式和叙事结构将中国文化符号与价值观传达给本土及国际观众。当前中国动画在文化呈现方式上主要通过三种手段：故事内容的本土化、视觉艺术风格的多样化和文化符号的

象征性运用。

一、故事内容的本土化

中国的动画作品常常以民族传统故事、神话传说、历史事件等为题材，通过现代的叙事和表现手法对其进行重新诠释。例如影院动画《哪吒之魔童降世》采用了中国经典神话故事《封神演义》中的角色与故事框架，在原有故事的基础上对哪吒的性格和身份背景进行了现代化的改编，将其塑造成一个叛逆并充满自我挣扎的少年形象，摒弃了反抗父权的情感基调，取而代之的是主人公的成长与蜕变^[1]。这中改编不仅保留了传统文化的核心元素，同时也在故事的叙事中融入了现代思想与价值观，如个体的自我认同与抗争精神等。

中国动画的叙事内容深受中国文化价值观的影响^[2]，通过对传统故事、历史事件及神话传说的现代化诠释，展现中国文化中的价值观，如家国情怀、道德伦理、群体主义、和谐与平衡等。这种文化价值观在中国动画中不仅成为叙事的核心，也在潜移默化中影响着观众的认知和文化认同。在中国动画作品中，家国情怀与集体主义是常见的主题。例如，《大圣归来》通过改编中国古典名著《西游记》中的角色孙悟空，表现了一个传统文化中的英雄形象。而孙悟空从一开始的叛逆孤独，到逐渐意识到自己肩负的责任，决定不再逃避，承担起保护江流儿和拯救苍生的使命则体现出了传统故事内容的现代化再创作。其中的思想内涵体现了中国文化中的集体主义精神和“天下大同”的思想，即个体最终的价值在于为集体和更大的社会整体服务。这种叙事模式不仅可以弘扬个人对国家和社会的责任感，也强化了观众对家国情怀的认同。

作者简介：王邑雯（1994.03-），女，汉族，河南周口，学历：硕士研究生，职称：助教，研究方向：动画创作、动画文化传播。

此外，中国动画常通过叙事结构与角色关系，展现出中国文化观念。例如，在《白蛇：缘起》中，白蛇与许宣之间的爱情不仅跨越种族和阶级，更体现了道教文化中的阴阳调和、和谐共存的哲学理念。并且，中国动画还常通过创新的叙事方式展现对传统文化的尊重与创新。《长安三万里》通过一系列故事情节展现了中国唐代的文学文化，同时融入了现代观众能够理解的叙事风格和情感元素，展现了传统与现代、文化继承与创新的平衡。这种对传统文化的尊重和创新的融合，正是中国文化价值观中的包容与变革精神的体现。

中国动画在叙事内容中广泛运用了中国文化价值观，使得观众在欣赏作品时，不仅能够感受到故事的娱乐性，还能潜移默化地接受到中国文化的深层次影响。这种文化价值观的表达不仅强化了观众的文化自信，也帮助中国动画在全球文化交流中树立了鲜明的文化特征。

二、视觉艺术风格的多样化

中国动画在视觉艺术风格上展现出多元化的发展趋势，常借鉴中国传统艺术的表现形式来强化动漫作品中文化呈现的效果^[3]。在艺术风格上，中国动画正在从二十一世纪初模仿西方动画的阶段，向本土风格的多元化、创新化发展。色彩的运用、线条的表现、视觉符号的选取都逐渐体现出中国文化的独特性。例如，水墨画风、剪纸风格等传统艺术形式被巧妙地融入动画中，形成了具有鲜明文化特征的视觉风格。水墨画是中国传统绘画的代表，在中国动画发展之初就被吸收采用，上世纪六十年代的《小蝌蚪找妈妈》将中国水墨画与动画制作技法融合人，表现出了东方独特的审美趣味与文化意境。在近些年的中国动画中，水墨画风格也常被使用。例如动画电影《大鱼海棠》，其画面背景融合了中国山水画的元素，如飘逸的云雾、重峦叠嶂的群山，这种画风极具中国韵味的视觉体验。动画电影《大护法》和《大鱼海棠》中也多次借鉴了中国水墨画的风格，电影画面多次表现中国传统山水画的意境，营造一种具有东方韵味的视觉体验。这种将传统艺术融入现代影视作品的手段使得中国动画在国际动画市场上拥有了独特的美学风格，使得中国文化更具辨识度。

在吸收优秀传统艺术形式的同时，中国动画也在探索融合多元文化的现代风格。例如，《哪吒之魔童降世》在视觉表现上，融合了传统与现代、东方与西方的元素。作品借鉴了中国古代服饰和场景，但在角色动作场面上使用了国际化的动画技术和特效，创造出了一种既有东

方文化内涵又具现代感的视觉风格。这种风格的融合体现了中国动画在全球化背景下的文化包容性和开放性，同时又坚定地保持了自身的文化自信和独特性。

通过这些多样化的艺术风格，中国动画不仅在国际动画市场中形成了自己的独特风貌，还展现了中国文化的多样性和丰富性。这种风格上的自信表达，不仅是对中国传统文化的继承和发扬，更是对中国文化在现代世界中的价值和地位的自信表达。这种艺术风格上的探索和创新，使得中国动画能够在全球文化竞争中占据一席之地，向世界展示了一个自信、开放且富有创造力的中国形象。

三、文化符号的运用

文化符号是指在文化体系中被赋予特定意义的视觉、语言、声音或行为等元素，它们作为文化传播的媒介，反映了一个民族的历史、价值观和世界观。文化符号在中国动画中经常被用作一种象征性的语言，通过特定的符号来传达更深层次的文化内涵。在中国动画作品中，文化符号的运用不仅是对中国传统文化元素的体现，更是对民族身份的建构和表达。中国动画中的文化符号大多取材于中国传统文化，如历史故事、神话传说、民族图腾、建筑风格、传统服饰等。其中，中国动画经常采用中国传统历史人物和神话角色作为主要符号，如《哪吒之魔童降世》中哪吒的形象。其次，建筑和服饰的符号也承担着文化表达的功能。比如，在《秦时明月》中，古代建筑如长城、兵马俑等被大量还原，其服饰设计参考了汉服、秦服等传统服饰。这些符号不仅展现了中国古代的生活方式和审美标准，还表现出了中国古代文明的独特性和辉煌成就。通过对这些符号的再现，动漫作品作品不仅让国内外观众感受到中华文明的博大精深，也是增强民族自豪感和文化自信的有效手段。

此外，中国文化中的自然符号（如梅、兰、竹、菊）和宗教符号（如佛教、道教中的元素）也在在中国动画中被广泛使用。《大鱼海棠》电影开篇即通过老年椿的回忆，讲述了“我们不是神，也不是人，我们是其他人。”这一观点，强调了万事万物都有其自身的规律，这种规律在道家哲学中被解释为“道”，即自然法则。电影中的角色遵循或违背这些规律，体现了道家哲学中关于自然规律和人类行为的关系。电影中的道家哲学还体现在对生死的态度上。道家哲学认为生死只是生命中的一个过程，人的精神是第一位的，外在物质只是虚幻。电影中的主角对于生命的看法，以及他们对于生死的态度，

都体现了这一哲学观点。例如，年轻的椿和湫对于生命看得淡，认为有更重要的东西值得他们去牺牲，这种对生死的态度反映了道家哲学中对于生命和死亡的独特理解。另外影片中的自然元素如花草树木、山川河流等，皆以中国传统绘画风格呈现，使得整个故事散发出浓厚的东方文化韵味。这样的符号运用，传递了中国文化对自然和生命的尊重与敬畏。

通过对文化符号的巧妙运用和再创造，中国动画强化了民族认同感，增强了文化自信，并在全球语境中确立了中国文化的独特地位。这些符号在作品中被重新构建和演绎，既保留了其原有的文化意义，又根据现代社会的语境进行了创新和再造。这些符号不仅仅是文化元素的堆砌，更是通过对符号的重新诠释和解读，构建了一种新的文化表征，赋予其现代语境下的意义和价值^[4]。

总结

文化自信背景下的中国动画在内容、艺术风格、文化符号等方面展现出独特的文化价值和审美特征。在全球化和新媒介环境的双重背景下，中国动画既面临挑战，

也拥有广阔的发展空间。在全球化的背景下，中国动画面临着与其他文化的交流、碰撞和融合。这种文化碰撞既是机遇也是挑战，如何在保持本土文化特色的同时，适应和融合多元文化，是中国动画在全球市场上的一大问题。未来的中国动画研究应更加关注多元文化融合的路径和策略，同时保持对本土文化的创新和挖掘。如何在全球化语境下构建具有包容性和创新性的文化表达，将是中国动画发展的重要方向。

参考文献

- [1] 韩永毅. 文化振兴视域下中国动画电影民族化叙事美学创新[J]. 电影评介, 2023, (17): 94-98. DOI: 10.16583/j.cnki.52-1014/j.2023.17.011.
- [2] 刘晓婷. 全球化语境下中国动画的民族身份认同与文化自信建构[J]. 当代电影, 2018, (09): 164-167.
- [3] 王立慧, 冯振威. 文化自信视域下国产动画电影之美学研究[J]. 电影评介, 2020, (15): 66-69. DOI: 10.16583/j.cnki.52-1014/j.2020.15.018.
- [4] 吕梦涵. 论新时代国产动画电影的民族化探索[D]. 云南大学, 2022. DOI: 10.27456/d.cnki.gyndu.2022.001715.