

中西方儿童影视文学审美特征 对比分析

文 / 邱冰洁

儿童文学是指“专门为儿童创作的、适合儿童阅读并具有独特审美价值的文学作品的总称”。它具有文学的一般特性，又具有区别于成人文学的特殊性。由于受众是广大儿童群体，儿童文学力求易懂生动、寓教于乐，是对受众进行审美教育的有力工具之一。自20世纪起，儿童影视文学逐渐发展成为儿童文学的一种新型综合性的体裁形式，儿童影视文学既具备“影视性与儿童性的双重性特征，同时又具有文学性”。

由于中西方儿童教育观念的不同，中西方儿童影视文学的创作目的和审美标准也都不尽相同。尽管中西方文化思想本身在根本上存在差异性，但就审美特点方面西方的儿童影视文学作品中仍有很多优点值得我们借鉴。本文通过追溯西方儿童影视文学的起源和发展，结合近两年口碑和质量俱佳的西方儿童动画作品的分析研究，分析当代西方儿童影视文学作品的审美特点，从而思考其对我国当代儿童影视文学的参考价值。

一、中西方儿童影视文学的发展特点对比分析

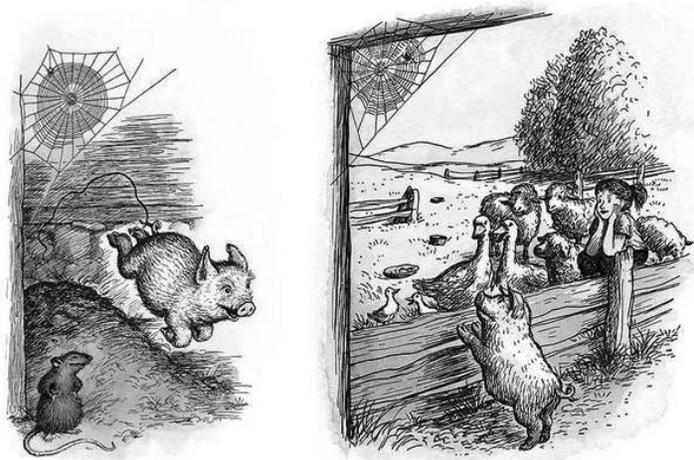
儿童影视文学的发展是建立在儿童文学发展的基础之上。儿童文学是文学类别下的一个较为特殊的门类，它的发展取决于社会对于儿童地位的认知程度，而西方儿童教育的意识觉醒较早。早在17世纪，捷克教育家夸美纽斯就发表了世界上第一部看图识字教材《世界图解》，他的教育思想主张“儿童不是缩小的成人，也不是人的预备”，必须为他们创造读

物应遵循一些区别于成人的读物。同时代的法国诗人及作家贝洛将自己和其他几位古典童话大师的名篇包括《小红帽》、《蓝胡子》、《灰姑娘》和《美女和野兽》等收录至《鹅妈妈的故事》。这些童话的题材来源于法国和欧洲及一些东方国家的传说故事，但法国作家贝洛对它们进行了精心的加工和再创作，使其既具有民间文学简洁清新的优点，又兼备文学作品语言雅致、描写细致的特长。到了18世纪，法国启蒙运动的代表人物卢梭发表了《爱弥儿》，第一次喊出“要尊重儿童”的呼声。这一呼吁开启了儿童文学的发展之路。他的自然主义对西方儿童教育的影响尤为之大，对儿童文学的发展起到一个导向作用。18世纪末19世纪初，德国大兴采集民间口头文学之风，格林兄弟大量收集整理民间文学，于1812年出版了儿童与家庭童话集，人们称之为《格林童话》。1836年到1857年期间，安徒生几乎每年奉献一本童话集，将之作为精美礼物馈赠于正在过圣诞节的孩子。

20世纪初更被称作是“儿童的世纪”。20世纪初到第二次世界大战之前出现了一批重要的童话作家，大批经典的儿童文学形象相继而出。随着影视行业的发展，西方儿童文学这片肥沃的土壤被再次开拓，众多优秀的儿童文学作品和经典文学形象被逐渐搬上了大荧幕，儿童影视文学这个行业逐步兴起。詹姆斯·马秋·巴里创造的彼得·潘、米尔恩创造的小熊维尼、沃尔特·迪士尼创造的米老鼠和唐老鸭等等都

在大荧幕上“活”了起来。大量优秀的儿童文学作品被改编成电影和动画作品，包括《绿野仙踪》、《夏洛特的网》、《木偶奇遇记》及《小鹿斑比》等，让这些原本经典的文学作品和艺术形象更深入人心。此后，迪士尼、梦工厂和皮克斯等多家大型电影公司随之诞生并创造出相对成熟的动画行业体系，在行业的良性竞争之下，儿童影视文学和商业化电影充分融合，作品的丰富度也在不断提升，不仅有延续改编传统儿童文学作品的动画，更多的是优秀的原创型动画如《玩具总动员》、《海底总动员》、《疯狂动物城》、《飞屋环游记》、和《寻梦环游记》等，这些作品不仅深受孩子们的欢迎，也能让成年人深受启发。可以说如今的童话已不再只是引导儿童成长的专属作品，更成为成人洗礼心灵的“治愈”作品。

鉴于西方儿童文学的发展已经历数世纪，其儿童影视文学的发展基础建立在一个较为成熟完善的体系之上。我国儿童文学发展起步较晚，发展初期就受到西方儿童文学的影响。自19世纪末20世纪初，《伊索寓言》、《格林童话》和《天方夜谭》等经典西方儿童文学读物便开始被引入我国；五四运动时期，儿童文学翻译达到高潮，西方的尊重儿童和理解儿童的先进儿童观也伴随着民主运动的发展传到国内。20世纪80年代至21世纪初，我国大批量引进国外的儿童影视作品，同时代的国产作品也相继而出。大部分儿童影视文学作品都是改编自神话故事或者文学名著，其中最广为人知的包括《哪吒传奇》及《西游记》等。20世纪90年代之前有不少经典的儿童电影如《红象》、《自然之子》及《霹雳贝贝》等，90年代之后出现了冒险类童话电视剧《蜜里逃生》、益智科普类动画《蓝猫淘气三千问》、改编自同名漫画作品的电视剧和动画作品《三毛流浪记》以及冒险类动画的《小鲤鱼历险记》等多部口碑甚好的作品。然而近几年尽管我国文化仍在不断发展，但儿童影视文学的发展却始终处在行业的边缘。优秀的儿童影视文学作品较为鲜见。

二、中西方儿童影视文学的审美特征对比分析

西方儿童影视文学的核心思想是尊重儿童作为独立的个

体。由于西方儿童文学主要以个体性原则为主，注重对自我情感、主观思考和生活体验的传递。所以西方儿童文学注重突显作品的审美性和趣味性，即注重培养儿童的人文精神，引导儿童探索和发现自我。

儿童影视文学作品需将影视形象因素和文学叙事因素有机结合，即将书面静态的文学形象生动转化为直观动态的荧幕形象。由于要考虑到儿童这受众群体的特殊性，儿童影视文学作品既具有影视作品的一般审美特征，又具有不同于成人影视作品的特殊性，即应具备一定的适龄观赏性。首先，主要角色的形象塑造立体丰满，并不是平面化的“教科书式”人物。如2018年美国网飞公司（Netflix）出品的系列动画《希尔达》（Hilda），就是个很好的例子。希尔达是本作品的女主人公，作者在塑造她时毫不吝惜地赋予了她许多美好的品格和性格特征，她善良勇敢、热爱大自然、单纯热情且乐于助人。作者在一次采访中也说过，“她更像是一个正向的力量，你会喜欢和她一起冒险。我有时都希望自己能变成她那样的小孩，她就像一个积极的榜样。”然而熟知如何和小动物打交道的她却不懂得如何进行人际交往。就是这样的古怪女孩，凭借着她不忘初心的冒险精神和真诚勇敢的品质，很快就和同班的弗里达及大卫变成了好朋友。《希尔达》始终都在传达的主题就是，怀有一颗真诚的心才能收获真正的友情。“情”是儿童影视文学打动人的地方，也是影响儿童最深的一点，情真则事真，许多优秀的影视文学就是以其情感态度而打动甚至影响儿童，使之行为上达成共识，情感上产生共鸣。毕竟积极的人物和情节塑造对儿童的认知和价值观影响会产生潜移默化的积极影响。

西方儿童影视文学作品注重其丰富的文化内涵和审美特征，在注重寓教于乐的基础上传达出儿童精神世界的独立自主和勇敢沟通的性格。《希尔达》的故事就发生在一个人类与精灵、巨人、魔怪甚至鬼魂共存的世界。虽然故事只是关于一个小女孩的日常冒险生活，但作者通过各个冒险故事以小见大地告诉孩子们要努力生活。作者通过这个蓝发小姑娘的故事想要传递出儿童虽不具备完全成熟的心智，但也应具备主观能动性，要学会勇敢积极面对生活。

此外，寓教于乐也体现在这部作品对家庭教育重视。在《希尔达》中大人的引导作用可见一斑。成人在这里面扮演的角色则是孩子的向导，在他们需要帮助的时候给予力量。这部作品没有把孩子作为被说教的对象，而是展现出孩子也具备和成人平等沟通从而赢得理解的能力。希尔达之所以能很快交到好朋友，和她的妈妈乔安娜的教育方式有很大的关系。希尔达不愿意离开荒原搬到城市生活，妈妈并没有摆出家长的姿态去逼迫她，而是耐心和她沟通：“我知道你喜欢荒野，但是我觉得城市也是一个成长的好地方。”妈妈还鼓励她去试着交一些人类朋友：“你可以跟精灵、巨人、巨魔交朋友，

跟他们相比，跟小孩聊天应该更容易吧。”而在希尔达第一次尝试交友失败后，委屈地和妈妈解释说：“我试了，但是那些小孩真的不怎么样，他们拿石头砸小鸟。”妈妈知道后不仅没有责怪她，反而赞同道：“那真好，我很庆幸你没能和他们交上朋友。”乔安娜是一个是非分明，并相信自己孩子的好母亲。她虽然担心自己的孩子没法很快地融入新的生活，但她从来没有要求孩子一味地遵循家长制定的标准，她非常乐意去理解孩子的世界，陪着孩子一起去冒险，聆听孩子的想法，帮助希尔达以自己可以接受的方式融入新的生活环境。所以优秀的儿童影视文学作品不仅可以给孩子带来积极影响和教育意义，同样也可以给家长们带来启迪和反思。

西方儿童影视文学作品没有把刻意把儿童设计为成人的对立面，并用成人的秩序渗透儿童的思想，树立成人的规范，纠正他们的想法或行为。而我国的儿童影视文学作品的主题多以“告诉孩子正确的处事方式”为主，但许多都是站在成人的视角去定义好孩子的标准，传达出“好孩子会获得成功，坏孩子则会失败”的中心思想。比如《喜羊羊和灰太狼》中的主角喜羊羊的形象反映了中国传统价值观对“好孩子”的定义：听话、善良和聪明；而它的对手灰太狼则是一个传统意义上的“坏孩子”：调皮、捣乱、不听话和坏心眼。灰太狼总逃不了被团结一致的小羊打败的命运，每一集都伴随着灰太狼的那句“我一定会回来的”而结束。很多文学评论家都曾指出中西方儿童文学从形式到内容的差异性源于诸多方面的原因。首先，中西方儿童文学在思想深度和功能性这两方面的侧重点不同。虽然《安徒生童话》等西方童话很早就被引进国内，但对现代中国儿童文学的影响更多地属于文体层面的，而非童话精神的渗透。不少评论家指出中国的儿童文学注重传统伦理的宣扬，而在西方儿童文学的精神空间里，道德评论与伦理启蒙往往并不重要，而侧重于鲜明的人本、哲学观念的表现。此外，群体意识与规范意识也始终影响着我国的文化作品，而西方文化中倡导的更多是个性化原则。我国主要强调的是儿童文学作品“载道”和“树人”的功能性，儿童是处在被接受教化的地位。可以我国的儿童文学作品更侧重将成人的行为视为标准，相应地，儿童是应被规训的对象。儿童影视文学作为儿童文学的分支，其发展也不可避免地受到影响。

近几年，国产动画市场兴起，无论是电视还是电影领域都出现了大量的作品，有的作品过于注重儿童作为低龄群体的特殊性，作品的故事和画面设计过于简单，甚至不追求艺术审美和文化内涵，人物角色的塑造上更是过于平面化，如《喜羊羊和灰太狼》的主要故事就是围绕聪明的小羊们如何一次次战胜大灰狼的故事，里面的小羊虽然性格各异，但性格特征过于扁平化和符号化，而灰太狼也一样，一直就是一个锲而不舍抓羊却始终被羊捉弄的“妻管严”形象，故事不具备值得深入探讨的审美特征。还有作品甚至把世界的弱肉强食、

人性的弱点以看似玩笑的形式展示给儿童，比如《熊出没》虽然是一部表面上宣传保护森林的动画片，实际上却是一部充满了暴力欺凌和享乐主义等元素的残酷成人寓言，这样的作品输出的只是简化的、单一的所谓成人世界的准则，这让作品本身的深度受到了限制，根本上无法从艺术鉴赏和文化内涵的层面感染受众。笔者认为一部真正优秀的儿童影视文学作品本身的趣味性和启发性需相得益彰，不仅引导儿童探索自身发展，树立积极乐观的生活态度，也能让成人反思自身行为处事，才能真正做到寓教于乐。

【参考文献】

- [1] 毛菁菁. 儿童观视域下的英美儿童文学翻译[J]. 短篇小说: 原创版, 2015(9):59-60.
- [2] 李 泱. 儿童影视文学的特征[J]. 首都师范大学学报: 社科版, 1998:79-85.
- [3] 董力燕. 当代中西方儿童文学作品创作风格对比研究[J]. 北方文学, 2012(12):37.
- [4] 纵 颖. 儿童影视文学创作审美特征的解析[J]. 文教资料, 2017(18):11-12.
- [5] 李红叶. 叶圣陶与安徒生——兼论中国现代儿童文学对安徒生童话的接受[J]. 中国文学研究, 2002(2):76-78,89.
- [6] 汤 锐. 中西儿童文学的比较[J]. 浙江师大学报: 社会科学版, 1990(4):44-48.
- [7] 王黎君. 从典型文本看中西童话差异[J]. 绍兴文理学院学报: 哲学社会科学版, 1999(02):39-42.
- [8] 吴丹妮. 儿童文本与成人建构: 西方儿童文学批评的理论探索[J]. 惠州学院学报, 2021(1):69-73.

【作者简介】

邱冰洁(1992—),女,汉族,福建福州人,硕士研究生学历,职称:助教,单位:福州外语外贸学院,主要研究方向:英美文学。