

《镜花缘》背后的故事

图片：《镜花缘》

《哈哈镜花缘》这部作品，你们怎么看？制作幕后的故事有人知道吗？

 动画学术趴，动画领域深度媒体与爱好者社区「微信公众号：动画学术趴」

当下的时代，当一个故事被他人所认可，随之而来的是不同媒介的反复讲述，无论是同人文也好，拍成电影也好，制作成动画也好，我们通过不同媒介的讲述展示着对这个故事的热爱。

今天不妨来看看在上世纪 90 年代经过多次改编的一个作品，虽然不及四大名著那么著名，但是这本清代的小说也自有精彩之处，剧情十分刺激。

笔者听说，它可是很多人的童年阴影！

没错，今天要介绍的作品是——

《镜花缘》

出自李汝珍之手的《镜花缘》在上世纪 90 年代初经历了两次动画化的改编，而紧接着在 99 年，就被改编成电视剧了。

下面先来看看木偶版的《镜花缘》。

名为镜花缘，实为山海经名物游

木偶动画《镜花缘》由上海美术电影制片厂所制作，于 1991 年播出。这部作品截取了其中的一些情节，制作成了 4 集的动画。开头都有一段旁边来说明时代背景，现截取这个开头供大家了解时代背景：

“唐朝的时候有个女人叫武则天，她改国号为周，自己当了中国历史上唯一的女皇帝，唐氏的旧臣徐敬业、骆宾王起兵反叛，结果是一败涂地。这位书生叫唐敖，本来已经考中了探花，半辈子的荣华富贵正等着他，可谁让他是徐敬业的把兄弟呢？这下子差点惹出了杀身大祸，真是够倒霉的了。万般无奈之下，只得随着他的大舅子林之洋出海做生意。”

在出海做生意的途中，他见识到了君子国、女儿国、两面国等若干光怪离奇的国家及其风土人情。但这些光怪陆离的国家可不是李汝珍自己想象出来的，而是来自《山海经》的。

第一集算是一个世界观的说明，因而动画一开始就有精卫鸟的出现。这一下子，熟悉感便扑面而来。

精卫鸟的故事想必各位也听说过，此处再简略地引用一遍《山海经》的原文：

发鸠之山，其上多柘木，有鸟焉，其状如乌，文首，白喙，赤足，名曰：“精卫”，其鸣自詠。是炎帝之少女，名曰女娃。女娃游于东海，溺而不返，故为精卫，常衔西山之木石，以堙于东海。漳水出焉，东流注于河。——《山海经·北山经》

而人物设定上跟原著是有所出入的，商人林之洋性格爽快但有些贪财，老船工多九公既仗义又有些市侩，秀才唐敖正直勇敢但又有点天真。在人物性格说明这一点来看，这个作品在第一集里增加了两个无赖抢船这一情节。

在林之洋和多九公被强盗绑住的时候，两个人的反应和表情非常有意思。

而后面三人合力击退强盗的时候，镜头的运用使得场景更加生动。

本集编剧为王大为先生，当然说他是 1999 年《宝莲灯》的编剧，各位可能会更加熟悉一些。

而本作的导演是胡兆洪先生和邹勤先生，大家同样会很熟悉。胡兆洪先生于 1975 年进入上海美术电影制片厂，曾任摄影助理、摄影、编剧、导演。胡先生的作品多以木偶剧为主。让人开心的是，他把靳夕先生 1984 年的《西岳奇童》的后半部分故事给做完了。

而跟胡先生搭档的邹勤先生，也是制作木偶剧的专家。他担任编剧和导演的竹偶剧《鹿和牛》，其中的镜头运用与故事情节相得益彰。

之所以花费唇舌介绍上面各位大师，除了表示我的景仰之情外，最重要的还是想来谈谈这三位老师所表现出来的共同点——善于编剧。从前辈老师们的身上可以看到，好故事会带给观众享受。

那么该如何去讲好一个故事呢？

一个故事到底能延伸得多远？

前面提到《镜花缘》经过多次的跨媒介改编，在 1991 年的木偶动画之后，中央电视台动画部于 1994 年制作了《哈哈镜花缘》。这部《哈哈镜花缘》也采用了同样的思路，将动画的主线变为异国游历记，做成了 14 集的电视

动画。

《镜花缘》的原著虽然有嘲讽世情之意，但相比于原著，两部动画中所展现的讽刺力度要大得多了，这其中最出彩的这就不得不提到《两面国》这一个故事。

动画里增添了很多细节，使得这个两面国变得更加可怕，于是就不可避免地成为了不少同学的“童年阴影”。

这个“阴影”不仅仅是视觉上的，同时还来自对人性恶的一面的畏惧。

两面国的人本性势利，嫌贫爱富。谁对他们有利就对谁笑脸相向，一旦不符合他们利益的，立马就翻脸不认人。

木偶版的《镜花缘》在氛围营造上下足了工夫，这个两面国仿佛从未有过晴天一般，处处透着阴冷。而让他们更觉心寒的，还是他们在两面国遇到的一些事。

要给钱才能入城

去餐馆吃饭，只有坑人的空心馒头

而最可怕的是，在这里待久了会被同化。本来原著中被救出的徐承志，在两面国待久了，居然也生出了第二张脸。

更让人觉得悲哀的是，他决定留下来。

关于两面国的情节，原著中只有寥寥数句，而在这个改编的动画中，让人生看出一身冷汗。最巧妙的是，在这样的氛围下，导演还设置了一个缓和气氛的人物。因而观众在观看作品的时候，紧张的情绪得以舒缓。

同一个故事，因为媒介不同，展示出的氛围和效果也是不同的。相比于木偶版阴森的两面国，《哈哈镜花缘》里的两面国倒是做出了讽刺小品的味道。

夫妻药店里的黑吃黑

阿谀奉承的部下在上司被辞官之后，立马翻脸。

卖面具的人听到唐敖他们不买面具的时候，也马上黑了脸。

当然最黑的还是那些面具。

阿谀奉承脸

年富力壮脸

盛气凌人脸

年轻有为脸

可以看到对于同个素材，两部作品展现出了完全不一样的风格。《哈哈镜花缘》极具讽刺性，可谓将世态炎凉、人心不古演绎到了极点，当然友善的地方还是有的。

可以说二维动画更像是通过对各个国家走马观花而诞生的一个个讽刺小品，木偶版的反而更像是一个个前后有所串联的冒险故事。

从制作的精良度来看，真的不得不给木偶版投一票。对于动画来说，制作精良当然很重要，但更重要的是故事。两个作品对于原著的考量都很有意思，但是萝卜青菜各有所爱。作为一个观众，很多时候我都会在主人公身上寄托自己的善意以及期许，所以当我跟随木偶版的主人公冒险，并每次跟着他狼狈地从各个国家逃跑的时候，倒觉得有些新奇了。

动画作为叙事媒介，其延展性很大，所能展现的东西也很多。同个故事，也能做成完全不同的样貌。因而对作品而言，在绚丽的画面之前，也许更需要去考虑的是故事以及故事的述说方式。想要向观众传达什么，想要怎样去表达，这需要创作者花更多的心思去考虑。

当然，这是我从一个观众的角度在阅读之后产生的想法，姑且斗胆做个抛砖引玉之人，在此请教于方家。

参考资料:

[1] 方韬 译注. 《山海经》. 中华书局, 2011 年

[2] (清) 李汝珍, 张友鹤 校注. 《镜花缘》. 人民文学出版社, 2014 年

[3] 胡兆洪和邹勤. 动画《镜花缘》. <https://movie.douban.com/subject/1888063/>

本文首发于公众号「动画学术趴」, 未经授权请勿转载。

[查看知乎原文](#)

[阅读更多](#)

42 岁中兴程序员被劝辞职后坠亡, HR 说的 N+1 经济补偿是什么?

[下载「知乎日报」客户端查看更多](#)