

从中美幽默差异解读《猫和老鼠》

■周 飞（郑州旅游职业学院，河南 郑州 450009）

[摘要] 在中外动画片中，幽默都是不可或缺的元素之一。米高梅出品的《猫和老鼠》，曾7次荣获奥斯卡最佳短片奖，几乎是动画史上不可超越的巅峰。本文通过寻觅《猫和老鼠》中的笑点，从中体会美式幽默所呈现出的自由、轻松、简单的氛围，并探讨、分析中美两个背景迥异国家之间的文化差异，从而表现出来的美式西方幽默与中式东方幽默之间的区别。本文通过分析《猫和老鼠》中备受观众推崇的幽默表现方式，由此探索幽默元素对于动画剧作的重要性。

[关键词] 《猫和老鼠》；幽默；中美文化差异；汤姆猫；杰瑞鼠

“幽默是在人们期望中或认识中的状况与笑话、俏皮话或插科打诨之间的矛盾，是矛盾的产物。”幽默对于动画片来说是至关重要的元素，甚至可以说是动画片与生俱来携带的本体要素。我国引进了大量动画片，它们共同的特点在于其中所包含的浓浓幽默感。其中，美国米高梅电影公司出品的动画系列喜剧《猫和老鼠》，更是受到不同年龄段观众的一致好评，并在各电视台轮番播映、经久不衰。如果我们深入分析这一动画剧作所包含的幽默元素，可以发现其中蕴涵着美式幽默的独特特征，由此鉴证出中美文化差异对于幽默的不同诠释。

一、《猫和老鼠》概述

（一）最受欢迎的动画剧作

《猫和老鼠》是由弗雷德·昆比制片，威廉·汉纳和约瑟夫·巴伯共同执导、创作的系列动画喜剧，自诞生以来先后7次赢得奥斯卡最佳动画短片奖，6次奥斯卡提名，可以说它是好莱坞动画史上获奖最多的剧作。同时《猫和老鼠》被100多个国家引进，陪伴了成千上万人来自不同的国家、种族、语言、文化传统的少年儿童一起成长，给世界人民带来无限欢乐。

（二）内容简介

《猫和老鼠》电视版140集，电影版10集，每集一个小故事。剧集以闹剧为特色，采用汤姆猫和杰瑞鼠“领衔主演”。故事基本围绕家猫汤姆捉老鼠的故事，它永远试图抓到或驱赶不约而至的同居客——杰瑞鼠，却始终不能如愿，在猫与老鼠的追逐中，上演着命中注定的失败。

剧作没有真实动物世界你死我活的残酷生存竞争，有的只是两个不和睦邻里之间琐碎的纷争。不论斗争多么激烈紧张，杰瑞必然有惊无险、化险为夷；而汤姆永远百折不挠、屡败屡战。动画片通过强弱之间的错位和斗争中所穿插的无数幽默滑稽、令人捧腹的片断，既满足了观众扶助弱小的心理需求，又让人感受到难能可贵的轻松快意。

（三）角色分析

汤姆强大、自负而愚蠢，杰瑞弱小却机智灵活。他们之间的追与逃、欺压和抗争充满闹剧色彩。汤姆通常被聪明的杰瑞算计，几乎每集结尾都以洋洋自得的杰瑞作为胜利者，反衬汤姆悲惨的失败，从而烘托出强烈对比的幽默效果。

《猫和老鼠》先后出现过116个角色，每一集选取其中2至3个角色搭配故事情节。其中主要配角有斗牛犬史班及

它的孩子小不点儿、杰瑞收养的小灰鼠弃儿蜡烛、从未显露真容的汤姆的非裔主人等，共同推进故事情节发展，并在制造幽默效果中发挥各自的作用。

二、东西方幽默的差异

《猫和老鼠》在全世界备受欢迎与其承载的幽默内核不可区分。如果细细品鉴可以感悟到中美文化的差异本质所在以及文化在幽默这一独立侧面所表现的特有的艺术魅力。幽默虽然是一门全世界通用语言，但在不同国家、地区也存在口语、行为等的差别，而这与国家、民族的传承、独有的异域风情密不可分。

（一）浮于表面的特点

美国是一个历史短暂的国家，具备多元化文化特征。美国文化因其独特历史、传统有积极的一面；但文化的多样性在另一侧面却体现为表达粗疏、浅显与直白。美国民族因为移民原因，缺乏整体统一的文化基因，没有核心主导文化，从而在传播与传承中缺乏较深层面的感染和共鸣，而更多体现在较浅层面的表达与感受，再加上崇尚自由、个人主义、重商主义等因素“推波助澜”，由此衍生出的美式幽默同时显现粗糙、浅白、不耐人寻味的快餐式特点，如果说美式文化真有一种永恒的精神，那便是持续不断地将人性欲望之期盼推向无尽巅峰，而一旦西西弗斯的石头滚落，将是“美国梦”的谢幕时刻。

（二）肢体、行为的具体表现

相较于中国式主要体现于语言文字方面的幽默，西方更注重肢体表现，通过行为引发喜剧效果。中国文化相对含蓄收敛，认为说话时向对方打手势、手舞足蹈是极不礼貌行为，有悖于君子之道；而西方文化更讲究在交流时通过肢体动作配合语言。文化观念的不同导致了幽默观上顺理成章的差异性。

西方人对幽默的欣赏很大成分源于滑稽、夸张甚至狼狽的形体动作。默片之王、喜剧大师卓别林，就是肢体喜剧表演的高手。在西方流行百年以上的滑稽剧影响了一代又一代的美国动画，比如说《一张幽默滑稽的脸》这部鼻祖级的剧作影响了历代美国动画风格。

（三）嘲讽对象的差异

在不破坏原则的情况下通过自嘲幽默地表现品格甚至骨气，是西方常见的幽默表现。但自嘲不意味着自轻自贱，反而是一种健康心态。同时勇于自嘲也是内心自信的表现；不够豁达、乐观、大度的人，才相对羞于暴露自己

的缺陷,而且缺乏足够的心志圆满地表现幽默效果。

这种基于自信内心的自嘲式幽默在美式幽默中体现突出,这是由民族特点和基本价值观衍生而来的。美国人信奉个人主义价值观,他们富于开拓冒险和创新精神,这些冒险精神使美国人空前自信和强悍,内心的自信又使他们勇于自我嘲讽,体现在平常开玩笑时习惯于用自嘲的方式,而呈现到文学、影视之中表现为一种无人能及的讽刺精神。

而中国人缺乏自嘲的勇气,更多的是嘲讽别人或社会现实,以此获得幽默的效果。因为中国人在嘲讽别人时往往觉得事不关己,同时无力改变社会,甚至也不期望改变,而通过嘲讽来获取一点心理上的优越感,这其实是一种内心妥协,中国人在历史长河中时常感觉到人为的无力,所以通常选择与现实的妥协来获得表面平静的生活。

(四) 不同的功用性

中国文化讲究“文以载道”。文可以指文章,也可以升华为文化,中国人素来把文化传承提升到民族传承的神圣高度,这是我们民族对于文化功能性的认知。于是中国人永远承载厚重的使命为文艺形式及内容披上“道”的外衣,即使是娱乐也必须寓教于乐,否则可能“大逆不道”;而美国人因缺少文化传承,无须承担重如落基山般“传道”使命,因而百无禁忌,可以自得其乐并自娱自乐,因此在幽默上可以用层出不穷的手段翻新各种内容花样,搞笑的效果直接显著。

三、体现在《猫和老鼠》中的美式幽默

(一) 一触即发的笑点

《猫和老鼠》是典型的美式动画剧集,它以情节为中心、角色为亮点,引领观众走入美妙的动画世界。从《猫和老鼠》中观众可以轻松感受到其中的笑点。比如汤姆多次犯的错误,像把猎枪塞进小洞要打杰瑞,却没留意杰瑞弯曲了猎枪使之从上穿过,以至于“啪”的一枪,汤姆成了焦炭,这种笑点极低的幽默常使观众“意未至,笑已出”。

在这么一部基本没有对白的剧集中,其中所要表现的内容几乎没有任何阻碍就能生动而直白传达给观众,正如全面侵袭中国的麦当劳、肯德基一般,这种通过《猫和老鼠》所体现出的美式快餐幽默,以其特征鲜明、情节曲折和角色生动等征服了国人的心。从本质上说,《猫和老鼠》是一种“快餐文化”的表现,在具备趣味性亲切感的同时,穿插全剧的各种幽默浅显而直白,但这也是它走向世界的重要原因之一。

(二) 鲜明的角色,夸张的表现

动画片中的角色是画家笔下虚拟的演员,通过画家的笔画出一系列的动作,从而给角色以生命及性格特征。在《猫和老鼠》中,猫在表现好奇时总是伸长脖子;而表现骄傲时,则高高抬头显示昂首挺胸的气势……通过这些细节的刻画展示出汤姆表面骄傲自大却内心孱弱的鲜明形象。

而且,观众同时可以通过各类画面,感受到一种自然流畅的动画效果。比如说汤姆在追杰瑞的时候,突然遇到没盖的下水井,汤姆要紧急停住却来不及了,这时它的上半身由于惯性向前探,身体因为重力的作用垂直落下。画家在这里大胆使用时间和体态的夸张,表现汤姆的头因惯性保持悬浮空中的姿势,并留几秒的停顿时间,汤姆的脖子好像橡皮筋似的拉长……这一情景让观众既感觉到汤姆追赶杰瑞的速度之快、降落时冲量之大,又因为其中表现出的幽默效果而捧腹,而画面的表现却流畅自然。

对比汤姆猫的形象,我国的《黑猫警长》中警长永远是严肃面孔,当有坏人出现时,更是一种招牌式的刻板表情“眼睛瞪得像铜铃,耳朵高高竖起,大手一挥开始抓捕坏人”,虽然十分威武,但却缺乏动画片应有的趣味生动性。

(三) 颠覆认知的讽刺

美国人对于平等的追求,使他们勇于颠覆所有的规则和权威,在《猫和老鼠》中,观众看到的杰瑞机智可爱,而汤姆暴躁可憎,但聪明的杰瑞也时常做一些愚不可及的事情,而汤姆虽然总是做傻事,但也有灵光一闪的时候,并且汤姆还是一只有良心的猫。比如说圣诞节,因为汤姆强大的“良心”它救了杰瑞;当它认为杰瑞可能要死了,汤姆惊慌失措并想尽办法挽救杰瑞;而杰瑞表现有时候面目可憎,比如杰瑞以不断制造“事故”使汤姆在睡梦时也下意识伤害自己。

《猫和老鼠》通过对正面角色的无情嘲讽颠覆观众的认知,使观众意识到人无完人。而这样的塑造角色幽默手段,就与中国人“高大全”的思维惯性截然相反;可见美国虽然个人英雄主义泛滥,但即使正面角色也可以随时被嘲讽、被颠覆。

(四) 商业化运作下的直白幽默

不同于中国动画片总在讲蕴涵深刻哲理故事这一习惯,美国的动画剧集完全是商业化运作,无论是情节设计还是角色创造,都是为了达成商业目标。所以美国的动画片在幽默表现上突破了文化差异和国界限制,通过直白显浅的幽默俘获观众,获取商业利益。

《猫和老鼠》虽然诞生于70年前,但在情节开展、画面处理和音乐配置等方面,即使放在今天也不逊色于通过高新技术手段生成的作品,其中经典笑料更是脍炙人口。《猫和老鼠》的商业化幽默特点,使得这类美国动画片在进军中国市场时,完胜刻板生硬、带说教功能的中国动画。

四、结 语

《猫和老鼠》历经了时间考验,在不失审美水平的情况下置娱乐于首位,通过夸张的肢体动作、浅显直白的笑点、出人意料的讽刺等,为观众烹制出豪华视听享受盛宴。通过它的广泛传播可以看到,幽默是一种可以超越时空界限、无须语言载体并弥合文化差异的力量。

《猫和老鼠》中所体现出的美式幽默与我们5000年文化传承下含蓄君子式幽默截然不同,这也是中美文化差异的体现。从《猫和老鼠》的成功之道上,我们可以认识到中国的动画作品如果想获得更多的认可,甚至走向世界,就应该学习美国。而对于由美国文化繁衍出的美式幽默,我们应该取其精华、去其糟粕,认真对待两国文化差异,从而探索中国动画的出路。

[参考文献]

- [1] 高放.迪斯尼动画电影的造型特征[J].电影艺术,2001(03).
- [2] 黑格尔美学(第一卷)[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1996.
- [3] 陈士宏,编译. Harold Whitaker [A]. John Halas. Timing for Animation [C]. 北京:中国电影出版社,2005.

[作者简介] 周飞(1977—),女,河南固始人,河南大学教育管理2012级在职硕士研究生,郑州旅游职业学院讲师。主要研究方向:英语语言文学。