

中国动画电影中儒家文化元素的应用研究
2015-2023 年

A STUDY ON THE APPLICATION OF
TRADITIONAL CULTURAL ELEMENTS
IN CHINESE ANIMATED FILMS 2015-2023

陈珍
CHEN ZHEN

SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

2025

中国动画电影中儒家文化元素的应用研究
2015-2023 年

A STUDY ON THE APPLICATION OF TRADITIONAL CULTURAL
ELEMENTS IN CHINESE ANIMATED FILMS 2015-2023

陈珍
CHEN ZHEN

THESIS PRESENTED TO QUALIFY FOR A DOCTOR OF PHILOSOPHY

FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION
SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

2025

UPSII/IPS-3/BO 32
Pind : 00 m/s: 1/1

Please tick (✓)
Project Paper
Masters by Research
Master by Mixed Mode
PHD

**INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
DECLARATION OF ORIGINAL WORK**

This declaration is made on the ... 5.....day of...August.....2025...

i. Student's Declaration:

I, CHEN ZHEN, P20202001452, Faculty of Languages and Communication (PLEASE INDICATE STUDENT'S NAME, MATRIC NO. AND FACULTY) hereby declare that the work entitled A Study on the Application of Traditional Cultural Elements in Chinese Animated Films 2015-2023 is my original work. I have not copied from any other students' work or from any other sources except where due reference or acknowledgement is made explicitly in the text, nor has any part been written for me by another person.

CHEN ZHEN

Signature of the student

ii. Supervisor's Declaration:

I Associate Professor Ngoi Guat Peng (SUPERVISOR'S NAME) hereby certifies that the work entitled A Study on the Application of Traditional Cultural Elements in Chinese Animated Films 2015-2023 (TITLE) was prepared by the above named student, and was submitted to the Institute of Graduate Studies as a * partial/full fulfillment for the conferment of Doctor of Philosophy (PLEASE INDICATE THE DEGREE), and the aforementioned work, to the best of my knowledge, is the said student's work.

10 August 2025

Date

PROFESOR MADYA JR. NGOI GUAT PENG
Jabatan Bahasa Moden
Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tanjong Malim, Perak.

Signature of the Supervisor

UPSI/IPS-3/BO 31
Pind.: 01 m/s:1/1

**INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH /
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES**

**BORANG PENGESAHAN PENYERAHAN TESIS/DISERTASI/LAPORAN KERTAS PROJEK
DECLARATION OF THESIS/DISSERTATION/PROJECT PAPER FORM**

Tajuk / Title: A Study on the Application of Traditional Cultural Elements in Chinese Animated Films 2015 - 2023

No. Matrik / Matric's No.: P20202001452

Saya / I / : CHEN ZHEN

(Nama pelajar / Student's Name)

mengaku membenarkan Tesis/Disertasi/Laporan Kertas Projek (Kedoktoran/Sarjana)* ini disimpan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perpustakaan Tuanku Bainun) dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:-

acknowledged that Universiti Pendidikan Sultan Idris (Tuanku Bainun Library) reserves the right as follows:-

1. Tesis/Disertasi/Laporan Kertas Projek ini adalah hak milik UPSI.
The thesis is the property of Universiti Pendidikan Sultan Idris
2. Perpustakaan Tuanku Bainun dibenarkan membuat salinan untuk tujuan rujukan dan penyelidikan.
Tuanku Bainun Library has the right to make copies for the purpose of reference and research.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan Tesis/Disertasi ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi Pengajian Tinggi.
The Library has the right to make copies of the thesis for academic exchange.
4. Sila tandakan (✓) bagi pilihan kategori di bawah / *Please tick (✓) for category below:-*

SULIT/CONFIDENTIAL

Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub dalam Akta Rahsia Rasmi 1972. / *Contains confidential information under the Official Secret Act 1972*

TERHAD/RESTRICTED

Mengandungi maklumat terhad yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan ini dijalankan. / *Contains restricted information as specified by the organization where research was done.*

TIDAK TERHAD / OPEN ACCESS

CHEN ZHEN

(Tandatangan Pelajar/ Signature)

Tarikh: 8/8/2025

PROFESOR MADYA DR. NGOI GUAT PENG

Jabatan Bahasa Moden
Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Universiti Pendidikan Sultan Idris

(Tandatangan Penyelia / ~~Signature of Supervisor~~
& (Nama & Cop Rasmi / Name & Official Stamp)

Catatan: Jika Tesis/Disertasi ini **SULIT @ TERHAD**, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh laporan ini perlu dikelaskan sebagai **SULIT** dan **TERHAD**.

Notes: If the thesis is CONFIDENTIAL or RESTRICTED, please attach with the letter from the organization with period and reasons for confidentiality or restriction.

谢辞

博士论文的完成是我学术生涯中的重要里程碑，在此，我怀着感恩之心，向所有在我学术成长道路上给予指导、支持和陪伴的人致以衷心的感谢。特别感谢我的导师，在研究过程中给予我悉心指导和宝贵建议。她的专业知识和鼓励让我不断精进；同时，感谢学校提供的研究平台以及对本研究的支持；感谢每一位曾在我学术旅途中给予帮助的人！

KAJIAN APLIKASI ELEMEN BUDAYA KONFUSIAN TRADISIONAL DALAM FILEM ANIMASI CHINA 2015-2023

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meneliti penggunaan elemen budaya Konfusianisme dalam filem animasi Cina serta peranannya dalam pendidikan sosial. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan analisis sejarah bagi menelusuri perkembangan industri animasi Cina, dengan menfokuskan kepada aplikasi dan evolusi elemen-elemen Konfusianisme dalam pelbagai era. Berasaskan teori representasi oleh Nelson Goodman, kajian ini menganalisis penerapan elemen budaya Konfusianisme dalam filem animasi Cina yang mencatat kutipan tertinggi antara tahun 2015 hingga 2023, dengan penekanan terhadap tema naratif, pembangunan watak, serta makna simbolik yang terkandung dalam visual dan babak terpilih. Melalui pendekatan kajian kes, analisis semiotik terhadap karya-karya representatif telah dijalankan bagi mengenal pasti representasi visual dan makna tersirat yang dikaitkan dengan nilai-nilai Konfusianisme. Dapatan analisis menunjukkan bahawa filem animasi Cina kontemporari semakin cenderung untuk mengintegrasikan elemen-elemen Konfusianisme dalam dimensi kandungan serta estetika persembahan, sekali gus memperkaya dimensi budaya dan memperkukuh fungsi sosial media animasi. Hal ini dicapai melalui pembinaan naratif yang berstruktur, rekaan plot yang signifikan, serta penyaluran nilai-nilai moral yang selaras dengan ajaran Konfusianisme. Simbol-simbol Konfusianisme ini bukan sahaja merangkumi inti pati budaya tradisional Cina, malah turut memperkukuh identiti budaya dalam kalangan khalayak penonton. Kajian ini turut mengemukakan strategi-strategi inovatif dalam penerapan elemen Konfusianisme dalam filem animasi, sekali gus menyediakan rujukan penting bagi usaha pewarisan dan pembangunan budaya tradisional dalam konteks media moden. Implikasi kajian ini adalah menyediakan perspektif baharu dalam memahami peranan elemen budaya dalam filem animasi serta memberikan panduan praktikal kepada pembangunan industri animasi nasional dan fungsinya dalam penyebaran budaya.

A STUDY ON THE APPLICATION OF TRADITIONAL CULTURAL ELEMENTS IN CHINESE ANIMATED FILMS 2015-2023

ABSTRACT

The aim of the study is to investigate the use of Confucian cultural elements in Chinese animated films and their role in social education. The research employs historical analysis to review the development of Chinese animated films, exploring the application and evolution of Confucian elements in different periods. Based on Nelson Goodman's theory of representation, this research analyzes the use of Confucian cultural elements in the top-grossing Chinese animated films from 2015 to 2023, focusing on themes, characters, and symbolic meanings in scenes. Through case studies, a semiotic analysis of representative works is conducted to reveal Confucian elements' visual representation and symbolic meaning. Based on the findings, it can be concluded that recent Chinese animated films increasingly incorporate Confucian elements in content and form, enhancing animated films' cultural depth and social function through character development, plot design, and value transmission. These Confucian symbols not only embody the essence of traditional Chinese culture but also strengthen the audience's cultural identity, innovative strategies for applying Confucian elements in animated films, providing a reference for the inheritance and development of traditional culture in modern media. The implication of this study is to provide a new perspective for understanding cultural elements in animated films and provides practical guidance for the development of China's animation industry and its cultural dissemination function.

目录

	页数
英文原创性诚信声明	ii
图书馆权限开放授权	iii
谢辞	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
目录	vii
表目次	xiv
图目次	xv
第一章 绪论	1
一、前言	1
二、研究背景与动机	2
三、问题陈述	6
四、研究问题	8
五、研究目的	9
六、研究范畴与限制	9
1. 研究时间界定	9
2. 动画电影选取	10

七、术语界定	12
1. 动画电影	12
2. 儒家文化	14
八、研究的重要性	19
九、结语	20

第二章 文献综述 21

一、前言	21
二、关于动画史之研究	22
三、关于动画艺术之研究	27
四、关于经典动画形象塑造之研究	37

五、关于传统文化在中国动画电影中的应用研究	44
六、结语	48

第三章 研究理论与方法 50

一、前言	50
二、研究理论	50
1. 关于纳尔逊·古德曼 (Nelson Goodman) 的再现理论	50
2. 古德曼的再现理论的应用	54
2.1 人物符号——人格特质	55
2.2 场景符号——美学色彩	55
2.3 文化符号——文化内涵	57

三、研究方法	58
1. 历史分析法	58
2. 文本研究法	59
3. 文献研究法	59
4. 个案研究法	60
四、章节安排	60
五、结语	61

第四章 中国动画电影中的儒家文化探源 63

一、前言	63
------	----

二、中国动画电影早期背景分析（19 世纪末-20 世纪 20 年代）	64
------------------------------------	----

1. 社会政治背景及其对儒家文化的影响	63
---------------------	----

2. 中国动画电影的早期发展背景	66
------------------	----

三、儒家思想在中国动画电影中的萌芽时期（1931 年-1948 年）	67
------------------------------------	----

1. 抗战时期的动画与儒家思想	67
-----------------	----

2. 儒家精神在动画创作中的体现	68
------------------	----

四、儒家思想在中国动画电影中的广泛运用时期（1949-1965 年）	72
------------------------------------	----

1. 新中国成立后的动画与儒家文化结合	73
---------------------	----

2. “中国学派”动画与儒家哲学的结合	74
---------------------	----

五、儒家思想在中国动画电影中的再度繁荣时期（1977-1986）	77
----------------------------------	----

1. 文化大革命后的儒家文化复兴	77
------------------	----

2. 动画电影的创新与探索（儒家文化与动画电影的结合）	79
-----------------------------	----

六、市场化背景下的动画发展与儒家文化的影响（1987年-2015年） 82

1. 市场化初期的动画与儒家文化的影响（1987-1994） 83

2. 市场经济时代的动画发展与儒家思想的运用（1995-2015年） 84

七、中国动画电影中儒家文化回归与复兴（2015年-至今） 87

1. 动画电影的新时代与儒家文化的回归 88

2. 传统文化与现代动画的融合 90

第五章 中国动画电影主题、人物与叙事中的儒家文化元素 92

一、前言 92

二、故事主题与儒家思想的交融 93

1. 人性关怀与情感表达 95

2. 道德伦理与行为选择 98

3. 社会和谐与责任担当 102

4. 英雄主义与道德理想 106

三、人物思想行动与儒家情感交织 111

1. 危急时刻的仁爱与牺牲 111

2. 道德困境中的正义与责任 112

3. 人际关系中的礼仪与和谐 114

4. 个人成长中的智慧与自我修养 115

5. 忠诚与信守承诺 116

四、故事叙事与儒家道德探究 117

1. 叙事结构与儒家哲学的融合 117

1.1 线性叙事结构	118
1.2 非线性叙事结构	120
1.3 多线叙事结构	121
2. 叙事技巧对儒家精神的体现	124
2.1 多视角叙事	125
2.2 故事循环和回环结构	127
2.3 时间跳跃	129
2.4 闪回和预示	130
2.5 角色内心独白	131
2.6 象征性元素的使用	133
五、结语	134

第六章 中国动画电影影像化表达中的儒家文化元素符号	135
一、前言	135
二、人物符号——儒家之道的塑造	137
1. 人物造型塑造	137
2. 情节赋予人物深度	142
三、场景符号——儒家色彩的呈现	146
1. 文化背景的绘制：儒家文化在视觉元素中的体现	146
2. 情感氛围的营造：儒家理念与情感表达的融合	158
3. 道德与教育功能的展现：细节场景设计的意义	164
四、道具符号——儒家寓意的象征	167

1. 金箍棒：儒家“义”的坚守	168
2. 发簪：儒家“仁”的牵系	171
3. 酒壶：儒家“信”的承载	173

五、结语	176
------	-----

第七章 中国动画电影中儒家文化元素社会教育功能体现 178

一、前言	178
------	-----

二、情感共鸣：儒家文化元素的心理功能	179
--------------------	-----

1. 心理安慰：儒家文化在角色成长中的情感共鸣	179
-------------------------	-----

2. 智慧启迪：儒家文化对观众心理的影响	183
----------------------	-----

三、经典再现：儒家文化元素的文化遗产功能	186
----------------------	-----

1. 经典故事的再现与传承	187
---------------	-----

2. 传统价值观的传播与弘扬	189
----------------	-----

3. 英雄形象与传统美德的体现	196
-----------------	-----

四、故事新篇：儒家文化元素的创新发展	198
--------------------	-----

1. 传统故事的现代改编	198
--------------	-----

2. 人物关系的现代塑造	200
--------------	-----

3. 现代元素的融入	202
------------	-----

五、结语	204
------	-----

第八章 结论 206

一、前言	206
------	-----

二、中国动画电影中的儒家文化元素重现与转化	207
三、儒家文化的视觉化表达与社会教化功能	209
四、儒家文化与当代社会价值观的融合	212
五、社交媒体作为传播新渠道	213
六、对中国动画产业的影响与启示	215
七、理论回应与研究拓展	218
八、研究的局限与未来展望	219

参考文献	221
------	-----

表目次

表示

页数

1.1 动画电影列表

12

图目次

图示	页数
3.1 概念框架图	58
6.1 哪吒服饰图	149
6.2 火莲花图	150
6.3 敖丙服饰图	151
6.4 长安城场景图	153
6.5 哪吒变身图	155
6.6 李白起舞图	157
6.7 李白起舞图	160
6.8 小青表情图	161
6.9 小青小白重逢图	162
6.10 斩妖台场景图	165
6.11 金箍棒图	169
6.12 骨笛发簪合体图	171
6.13 骨笛图	173
6.14 酒壶图	174
7.1 观众评论图	181

第一章

绪论

一、前言

近年来，动画电影迅猛兴起，在世界范围内成为广受欢迎的文化传播媒介。相对于传统的真人电影，动画电影可以突破现实的局限，利用各种技术呈现出一种富有创造力和想象力的影像世界。这种特有的表现形式，在给动画电影带来更大创作自由的同时，还能将价值观和思想情感更深刻地传递出来。在全球化的大背景下，动画电影不仅作为一种娱乐性的形式被广泛传播，还逐渐成为文化交流的重要方式。在中国，随着传统文化的复兴，中国动画电影越来越多地融入了儒、释、道等传统文化元素，呈现出一种浓郁的民族特色和文化内涵。近年来，《哪吒之魔童降世》、《白蛇缘起》等作品通过传统文化与现代视听手段的融合，不仅打破了以往中国动画电影“低龄化”的标签，而且成功拓展了成人观众市场，中国动画电影正在逐步摆脱单纯的娱乐功能，开始承担起传播与弘扬传统文化的责任。

本论文将围绕中国动画电影中的儒家文化元素展开讨论，探讨这些文化元素如何在电影中被表现和解读，特别是儒家文化“仁义礼智信”核心价值观如何通过动画电影这一媒介潜移默化地影响观众的思想与价值观念。

二、研究背景与动机

动画电影和一般的纪实画面技术类的电影类型不同，其是根据平面手绘、立体拍摄和虚拟生成乃至虚拟真实等特殊的画面技术所呈现的电影模式，其不是对社会真实或者是想象世界的现实性刻画，所表现的内容都是根据真实、却又能随心所欲的进行创作，以此来表达自身的价值观念与思想情感（颜慧、索亚斌，2005）。在各国大力发展动画电影、跨文化传播的浪潮中，动画电影以其独特的艺术魅力征服了全世界广大受众，现代的动画电影是大众媒体的热门传播方式之一，其有时代精神、强烈的表现力、感染力和巨大的商业利益，已成为一种国际通用的语言。

相较中国境外动画产业，中国的动画电影起步较晚，发展较慢，一开始受众主要定位为儿童和青少年，节目内容也偏向于娱乐化、肤浅化。然而，中国动画创作在上世纪 50 年代出现了一个注重结合文化特色、弘扬和发展中国传统文化“中国动画学派”的黄金发展期，以“中国学派”为特色的动画产业发展迅猛，深受欢迎。中国动画电影在发展过程中注重走东方艺术的路子，注重继承和发扬中国传统文化。但“中国学派”却随着社会经济的发展而日渐式微。同中国境外发达国家相比，中国动画电影的发展还存在很大的差距，商品化程度较低，从而使中国动画电影的发展受到严重影响。同时，中国动画创作对潮流的把握能

力和创新能力较差，制作的动画电影作品市场份额明显偏低，日本和欧美动画长期霸占着中国动画电影市场。

近年来，随着中国动画电影的不断发展，很多影片单部票房连续破千万，甚至连年出现“亿元影片”，中国动画电影已不再是孩子们的专利，越来越多的青少年，甚至成年人也进入了这个市场。2015年上映的《西游记之大圣归来》，在向成人观众市场拓展了一大步的同时，也打破了人们常规对中国动画低龄化的标签。发展到今天，动画电影已经成为一种文化的载体，是以电影的文化内涵为精髓进行的创作。可以说，动画电影不仅仅是一种艺术表现形式，也是一种比较特殊的文化形态，对人有一定的教育意义。人们在闲暇之余喜欢看动画电影，通过各国动画影片间接认识世界、掌握礼仪、接受规范等，是一种寓教于乐的生活方式。但同时，制作粗糙的动画影片，也会招致不少负面效应，这不得不让人考虑到，在制作过程中，影片的用意何在？是单纯的娱乐性？还是简单的科普性？亦或具有教育意义？综合中国动画电影的发展来看，娱乐性是其初期发展的第一要义，那么今后中国动画电影发展的一个主流方向就是在娱乐化中加入教育元素，对人们起到更好的教育意义，这样才能更好的满足当前教育的需求。

随着中国经济的腾飞，一股中华传统文化热潮正在席卷全球，外国人希望从中国文化中找寻中国崛起的奥秘，而中国人也开始重新审视自身文化的价值，国学经典开始步入中国校园、各种综艺节目也纷纷涌现、传统服饰更是供不应求……中国人对于传统文化表现出非同寻常的热情，新一轮的传统文化热潮正在悄然升起。中国动画电影作为一种文化传播媒体，同样也受到这股文化热潮的影响，在中国动画电影中呈现出越来越多传统文化元素，众多学者们也纷纷看到这

一现象，并加以分析探讨。

通过对学者们的研究进行梳理，我们可以看到，在中国动画电影中融入的传统文化元素主要有：在影片中设计古代建筑、山水背景等；加入古筝、排箫、竹笛等传统配乐；对人物塑造及情节推动上以传统的价值观为引导。基于目前中国动画电影中几部票房过亿的电影内容分析，如《哪吒之魔童降世》、《白蛇缘起》、《姜子牙》等，都可以从中感受到浓厚的中国传统儒释道的文化融合气息。如在《哪吒之魔童降世》中，影片的最初就是以道家的“太极生两仪”思想引出灵珠与魔丸，而就在被当成魔丸的哪吒成长过程中，有意将佛家的“众生平等”思想贯穿在其中，而主导着影片中灵珠与魔丸到底是如何去变化的，则是以儒家的“人性论”思想进行阐述，虽然是灵珠出生的敖丙，但是受到龙族的积怨和申公豹的教唆，产生了毁掉陈塘关和杀人灭口的思想；而魔丸出生的哪吒，在父母的百般呵护下和师傅太乙真人的耐心教导下，担负起拯救陈塘关百姓的使命。在这一部电影中，整部影片没有一句关于人性论的教化语言展现出来，但是却以生动的剧情将儒家的伦理道德教育的观念传达给观众：人身本质是嗜欲的，随心所欲就会生出恶行，但是只要将自己置身在一个能够有利于自身欲望的控制和人性改造的良好环境中，就可以使本恶的人性向善。由此可见，在影片中若将儒家文化元素运用得当，可以起到主导作用，帮助电影文化内涵的确立（李晋媛，2021）。

中国传统文化价值观主要是以儒家文化思想为主，中间夹杂着道家、法家、墨家、兵家的一些思想流传下来，与儒家思想融汇贯通，并且逐渐成为中华传统文化的主脉。在中国动画电影故事推进中，儒家的“仁、爱、礼、智、信”等文化思想经常被融入其中，引导着主人公不断前行。儒家文化有着很强的包容性、

德性和强大的生命力，发挥儒家文化对人们的教育作用是十分必要的。儒家文化的基因包括爱国主义、集体主义、民本思想、仁义礼智信的道德取向、天人合一的和谐精神、中庸的处事原则、自强不息的进取精神等内容。可见，儒家文化内涵十分丰富，只有深入挖掘和整理其思想，充分认识它的内涵和价值，才会在动画电影制作中真正发挥其价值观教育的促进作用。

在动画电影中融入中国的传统文化，已经不仅仅是中国动画工作者必须设计的思路，日本、美国等一些中国以外的国家的动画王国也已经开始考虑这一点了。各国动画厂商在不断的传承和发展过程中，对中国传统文化的喜爱程度日益加深，产生这一问题的原因也是多种多样的：不仅是中国的传统文化可以给予人们深刻谨慎的指引，同时在这种和平的年代，人们也更加热切的希望有一股“和趣”、“和谐”的动画氛围在社会发展中所呈现，而中国的传统文化恰恰与现代人的审美观相吻合；同时人们在当前时代的文化融合中，也希望以一种“大和文化”的追求来传承和发扬传统文化，而不再是抱着“文化霸权主义”的态度。实践证明，“文化霸权主义”的实现不再是一件容易的事情，因为它已经游离于现代人的价值追求之外，世界各民族只有以本民族丰富的文化底蕴为基础，同时“博采众长，优势互补”，才有可能吸收别国的文化语言或先进的制作方式，为打造优秀的动画电影而付出共同的努力（陈雪映，2008）。

作为一个十分重要的大众传播媒介——动画电影，在网络信息爆炸的时代，如何去引领人们来甄别各种信息，形成自身独具特色而又导向明确的动画电影，则成为现代电影制作人需要重点关注的问题。而在此期间，如何将儒家文化的元素融入到动画电影的制作中则变得尤其重要。

三、问题陈述

在日常生活中，遍布各种大众媒体，它们充斥着人们的视听，带给我们认知，从而影响着我们的思想，甚至左右着我们的思维和判断能力。电影自诞生以来，在仅仅一百多年的时间中，与社会的政治、经济科技、文化发展相呼应，其艺术表现力延伸至人们社会生活的方方面面，作为一门融合了各类艺术特点的综合艺术，它能给予人们最直观的感受，具有强烈的艺术感染力，是全世界人民喜闻乐见的大众传播媒介。

评价一部影视艺术作品，不是看其是否吸引观众的眼球，不是看媒体的热捧，票房收入亦不是惟一标准，迎合大众口味更不应成为其价值追求所在。影视艺术作品的价值在于其社会功能，且是社会功能中对人的思想、品质、人格、精神等催人奋进的部分，其宣扬和追求的更应该是人类文明向上的精神、文化积淀等成果，能对人们的世界观、人生观、价值观起到教育和引导作用，更应当成为评价影视艺术作品的必然标准和不可或缺的衡量条件，那种单纯追求投资和经济收益的文艺产品，是缺乏社会责任的表现。

动画电影作为电影的一种类型，比电影的表现力更强，由于它不受现实和拍摄的限制，故其可以依据真实而又能随心所欲的进行创作，可以无限放大人们的联想和想象。同其他影视作品一样，教育功能在动画电影中同样存在着，近年来，伴随动画产业的飞速发展，人们开始注意到动画和教育结合所能产生的教化功能，动画领域甚至还出现了专门以教育为目的的动画，通过寓教于乐的方式使人们受到“教育”。

《什么是动画》（聂欣如，2016）中谈到了叙事绘画与教育的历史渊源：“从叙事绘画的源头来看，我们不能不承认这样叙事绘画所具有的教育功能被完整地带到了动画之中。动画的教育功能可以说是与生俱来，即便是早期的带有宗教宣传意味的绘画教育，在今天的动画片中依然依稀可见……”。聂欣如的这段话，正道出了中国动画的教育内涵和导向：在人们观看动画电影的过程中，电影对人的影响作用也在潜移默化中完成了。

正如 2019 年《哪吒之魔童降世》上映后，除票房收获颇丰以外，还引起了大众的议论，甚至成为人们茶余饭后的谈资。很多人表示影片中哪吒这一人物形象，超乎了人们之前对他的认知，是一个全新的人物形象。在人们的普遍印象中，哪吒是个顽皮天天惹事的孩子，可是这部电影的播出，让人们有所改观，父亲和母子之间的情谊也触动了很多人。甚而有些人从这部电影联想到了自己的生活，哪怕自家孩子顽皮任性惹人厌，甚至如影片中的哪吒一样，是一个惹人厌的“怪胎”，但身为父母的自己也并不会嫌弃孩子，也不会逃避责任，而是如电影中的李靖夫妻一样，把全身心的爱都给了孩子，也会尽心尽力的照顾孩子。还有生活中一些对孩子非常严厉的父亲，在看到影片中相比于之前变得更有人情味的李靖，也会反思自己，寻找到自己与孩子之间更好的相处模式。仅从这一角度，我们看到了儒家仁爱中家庭伦理道德观念通过影片得到呈现，并影响着人们。

作为中国传统文化的核心，儒家文化在古代思想领域往往处于主流地位，潜移默化地对古代中国和当代社会起到育人启智的作用。例如将孔子所倡导的仁爱思想引入到对大学生的思想道德教育过程，更符合以人为本、立德树人的时代主题与育人原则。在继承与发扬传统文化的过程中，挖掘传统文化中的人文精神内

涵，在高校当中开展仁爱思想教育，使大学生对这一内容形成充分的认识，实现仁爱思想与学生自身价值的相互统一，保障大学生的社会交往活动能够进行，实现价值。使大学生的知识素养提升的同时，道德思想也能够有所提升，以此来为社会和谐发展奠定基础。（李瑞瑞，2017）另外，张中华在《新时代大学生仁爱精神培育方法的相关研究》中，也论述到儒家文化的核心精神——仁爱精神在加强当代大学生思想政治教育中具有重要的作用（张中华，2018）。

作为一种当前大众传播媒介之一，动画电影与其他文化知识一样，具有宣传和影响的作用，包含了对社会规范、价值标准以及行为方式、文化价值理念等内容的传达，而儒家文化中的核心思想“仁、义、礼、智、信”对人们形成正确的世界观、人生观、价值观起着至关重要的作用，将这些思想融入到中国动画电影中，以影像化的表达方式让人们在观影过程中，潜移默化地帮助人们树立正确的世界观、人生观、价值观，调整和约束人们的具体行为，然后形成良好的社会规范。

四、研究问题

本文具体要探讨的问题如下：（一）在中国动画电影中，究竟具有哪些重要的儒家文化元素及意义？（二）在中国动画电影中，是如何通过影像化表达再现儒家文化元素？（三）探讨儒家文化元素在中国动画电影中，究竟具备何种社会教育功能？

五、研究目的

本文基于儒家文化元素融入中国动画电影中的详细探究，具体研究目的在于以下三点：（一）研究中国动画电影中的儒家文化重要元素及意义；（二）探索中国动画电影中儒家文化元素的影像化表达的再现问题；（三）探讨儒家文化元素在中国动画电影应用中的社会教育功能。

六、研究范畴与限制

本文以中国动画电影和儒家传统文化为切入点，以中国动画电影的发展历程为主线，分析影片中儒家文化元素的呈现，并就儒家文化在动画电影中的影像化表达及教育功能进行详细研究，本文的研究范畴与限制见下：

1. 研究时间界定

本研究选取了2015年至2023年这九年间中国动画电影票房名列前茅的作品作为主要研究对象。选择2015年作为起点，源于这一年标志着中国动画电影发展史上的重要转折点。在20世纪六七十年代，中国动画电影曾迎来第一个黄金时期，诸如《大闹天宫》等作品在国际上产生了广泛的影响。但是，进入20世纪90年代后，中国动画电影陷入了创作僵化的困境，电影的整体故事叙事趋于老套，且主要以儿童为其受众群体，这就导致动画电影整体市场反应欠佳。这种局面在2015年《西游记之大圣归来》的上映才发生了一些变化。《大圣归来》不仅在票房上相较于之前的影片而言取得了巨大成功，更重要的是，它打破了中

国动画电影长期以来的低龄化状况，开始实现全年龄段的受众覆盖，越来越多的成人观众开始进入这一市场。这一转折使得中国动画电影重新回到大众视野当中，并重新获得了市场的认可和关注。同时，《西游记之大圣归来》在叙事、视觉风格呈现上融入了大量的中国传统文化元素，尤其是对儒家文化精神的表达，使得这部影片不单单是一部娱乐性作品，更具有着教育意义，成为了文化传承的载体。《西游记之大圣归来》成功，预示着中国动画电影从 2015 年开始进入了一个全新的发展阶段：传统文化再一次开始应用到现代动画创作当中，影片的文化内涵也因此变得更加丰富。从 2015 年起至 2023 年，越来越多的中国动画电影尝试将中国传统文化，尤其是儒家文化元素，融入影片的叙事与视觉设计中。例如，《白蛇：缘起》（2019 年）以中国民间传说为基础，同时融入了儒家关于善恶与人性善的哲学思考；《哪吒之魔童降世》（2019 年）则重新解构了经典神话人物形象，突出了自我与社会价值的矛盾，这也契合了儒家强调的“修身齐家治国平天下”的理念。本文选择 2015 年作为研究的起点，正是因为这一年标志着中国动画电影从单一的低龄化市场走向全年龄段市场，并且伴随着中国传统文化，尤其是儒家文化元素的大规模复兴。影片不再局限于简单的娱乐功能，而是开始承载更多的文化、社会与哲学意义。

2. 动画电影选取

本文的研究对象为 2015 年至 2023 年间票房表现优异的中国动画电影，这些影片普遍以中国经典故事或历史人物为基础进行改编。本文选取这些影片的标准主要基于其与儒家文化元素的深层次关联。这些影片不仅在市场上获得成功，且

在叙事与视觉表达中体现了儒家文化的核心理念，如“仁、义、礼、智、信”等五常观念。例如，2015年的《西游记之大圣归来》不仅打破了中国动画电影长期以来的低龄化受众定位，还通过主角孙悟空的成长与责任意识，隐含了儒家“自我修养”与“责任担当”的精神；2019年的《哪吒之魔童降世》则通过对经典神话人物形象的重新解构，探索了自我价值与社会责任的冲突，这与儒家强调的个体修身与社会和谐的思想密切相关；2020年的《姜子牙》通过叙事结构与角色发展，进一步延展了对儒家“正义”与“使命感”的思考。此外，2023年上映的《长安三万里》也是一个具有鲜明儒家文化元素的代表性影片。该片以唐代诗人李白和高适的故事为核心，展现了他们在国家动荡和个人理想之间的抉择。影片通过高适的成长历程，表达了儒家思想中“修身齐家治国平天下”的理想与责任感。电影中的人物不仅表现出对个人成就的追求，更表现了对国家与民族的责任感，与儒家文化中的“大义”和“忠诚”相契合。此外，电影还通过对唐代社会的描绘，展现了儒家倡导的礼仪文化与人际关系的重要性，使得影片不仅仅是对历史事件的重现，还传递了深厚的文化内涵。这些影片中所呈现的儒家文化元素，为本文的分析提供了坚实的理论基础。这一时期的电影与儒家文化的关联，集中体现在影片对于个人与社会、道德与责任等方面的探讨。本文选取这些影片，正是基于其文化内涵与教育功能的呈现，为进一步深入探讨儒家文化在中国动画电影中的表达提供了有效依据。通过这样的影片选取，本文力求揭示这些作品如何通过动画这种现代媒介，承载与传播儒家思想，并在当代语境中对其进行阐释。这也为中国传统文化在现代电影产业中的应用提供了新的视角。基于以上考虑，本文选取的影片主要如下图所示，选取了近十年居于票房前位且以经典中国故事为创作题材而进行改编的影片，低龄化的、以娱乐为目的的中国动画电影不在本

文的研究范畴之内。

表 1.1

动画电影列表

年份	动画电影名	故事来源
2015 年	西游记之大圣归来	西游记故事
2016 年	大鱼海棠	鲲的故事
2017 年	钟馗传奇之岁寒三友	钟馗故事
2018 年	大闹西游	西游记故事
2019 年	哪吒之魔童降世	封神榜故事
2019 年	白蛇：缘起	白蛇传故事
2020 年	姜子牙封神演义	封神榜故事
2021 年	白蛇 2：青蛇劫起	白蛇传故事
2022 年	《新神榜：杨戬》	封神榜故事
2023 年	《长安三万里》	李白生平故事

同时，在上述这些影片中，除儒家文化元素在影片中的使用外，还有道家、佛家等文化元素都会在这类电影中呈现，但它们彼此之间并不冲突，在电影故事推进中，发挥着各自的作用。通过对这些动画电影进行分析，作者希望对当前中国动画电影发展过程中的一些问题加以分析考察，并试图提出一些参考意见。由于本研究探讨的问题在于揭示中国动画电影中儒家文化元素的文化教育影响，对于动画电影中其他的传统文化，如道家、禅宗等文化元素，不在本文讨论范畴之中。

七、术语界定

1. 动画电影

动画电影，英文为 Animation，与常规电影的不同点在于动画电影的拍摄对

象本身不是生命体，而是用造型艺术手段制作的假定性形象（颜慧、索亚斌，2005）。动画是电影的一种类型，它不是儿童片，是指以动画的形式制作而成的大型电影。以数字电脑制作为主、号称“美国没有‘动画绘制人’”的美国动画，作为目前世界动画大国之一，其风格也不同于日本的动画作品，一般都会以夸张的人物和动作来表现动画，节奏也比较快，体现了美国人豪爽爽快的性格，如迪斯尼、华纳等动画制作公司；而日本的动画作品则以喷笔沪和赛璐璐为主，虽然相对来说它的画面定格更多一些，但往往以优美的人物造型、丰富的对白内涵和剧情为特色，体现出一种唯美的风格，以此来吸引更多的观众。如1995年的超人气大作《新世纪 Evangelion》，尽管创下了3分50秒的定格和无对白成绩，但仍然牢牢占据了亚洲销售排行榜的头把交椅。同时日本动画的节奏也比较慢，代表的动画公司有 GAINAX，SUNRISE，吉卜力、东映等。

而中国动画在很多“专家”的眼里，都认为民间流传的皮影是其鼻祖，建国后的“大闹天宫”和“哪吒闹海”等作品更是开了中国动画历史的先河，但后期在很长一段时间里停滞不前，一直到21世纪以后，中国动画才出现了一定的变化，不再只是儿童片，还有适合中学生的《秦时明月》和《极限狂飙》等，而从20世纪的《铁扇公主》到21世纪的《风云决》《超蛙战士之初露锋芒》《魁拔之十万火急》《藏獒多吉》等，中国动画电影拥有一条没有断裂的历史，还在探索之中：例如夸张系的《宝莲灯》，美型系的《魁拔》；更有《秦时明月之龙腾万里》、《超蛙战机》在夹缝中寻求创新；还有小孩子们都爱看的《喜羊羊与灰太狼》。中国动画在历史长河中不断探索自己的画风——以能生产出蕴含中国优秀传统文化并兼具教育意义的动画。

2. 儒家文化

儒家文化是发源于中国、以儒家思想为核心的文化体系，其形成可追溯至春秋战国时期，经孔子创立、孟子与荀子发展，后历经汉代“罢黜百家，独尊儒术”的制度化确立，成为中华文明的主流意识形态，至今仍深刻影响着中国社会的价值观念与行为规范。其思想内涵博大庞杂，核心可概括为以下维度：

(1) 核心理念：“仁”与“礼”的辩证统一

如果我们对每个时代产生的哲学思想进行思考，就会发现，每一种思想的产生都离不开当时的社会环境。如由于无产阶级的产生和蓬勃发展而产生的马克思主义的产生，其规模是巨大的，同时马克思本人也深受德国古典哲学的启发，如黑格尔的辩证法、费尔巴哈的唯物论都起了很大作用。再回到儒家思想，我们会发现，儒家思想的产生是与以宗族礼法、血缘关系为基础的当时封建社会所处的社会环境密不可分的。

儒学思想的核心离不开“仁、义、礼、智、信”的儒家五常，也离不开“中庸”的处世之道。最早见于孔子与学生的对话中：樊迟问仁，子曰“爱人”（《论语》，2021，黄朴民译注），既包含血缘亲情的“孝悌”之爱，也涵盖对他人的关怀与社会责任。如《论语·雍也》所言：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人”（《论语》，2021，黄朴民译注），强调通过自我完善实现对他人的成全。孟子则进一步将“仁”扩展为“仁政”思想，主张“民为贵，社稷次之，君为轻”（孟子，2024，方勇译注），凸显民本主义精神。“礼”作为整个儒家思想的外在表现，经历了从实践伦理到哲学体系的演变。孔子在《论语》中首次赋予“礼”

伦理哲学内涵，提出“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”（《论语》，2021，黄朴民译注），将“礼”视为实现“仁”的途径，主张通过约束自我、使言行符合礼的规范来达成道德修养；同时强调“礼之用，和为贵”（《论语》，2021，黄朴民译注），点明“礼”在社会层面促进和谐的功能，奠定“礼”与“仁”结合的核心框架。

（2）伦理结构“五常”与“四维八德”

儒家以“五常”（仁、义、礼、智、信）为核心伦理框架。其中，“义”指合乎时宜的道德准则，如孟子所言“舍生取义”（孟子，2024，方勇译注），强调道德义务高于个人利益；同时也是教化百姓做符合时宜的事，不做不义之事，不取不义之财，是狭义的“仁”，认为小团体内的人，比如同一国家的国民，要一起去做符合大家利益的事，不做损害自己所在团体的利益的事，一起对抗别的敌人。“智”为道德判断能力，主张通过学习与反思明辨是非；“信”即诚信，是人际交往的基础，孔子将其视为“人而无信，不知其可也”（《论语》，2021，黄朴民译注）的立身之本。宋明理学进一步将儒家伦理提炼为“四维八德”：“四维”指礼、义、廉、耻（《管子》，2015，房玄龄注，刘绩补），“八德”为孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。这些伦理范畴构建了从个人修身到社会治理的完整体系。

（3）哲学基础：人性论与中庸之道

儒家对人性的探讨形成两大流派：孟子主张“性善论”，认为“人性之善也，犹水之就下也。人无有不善，水无有不下。”（孟子，2024，方勇译注），将人

性向善的本能比作水的自然流动，强调善是人性的本质属性。这一论断并非抽象的哲学玄想，而是通过孟子“四端说”（恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。）落实到具体的伦理实践维度中，同时孟子还强调了后天教育对“四端”的扩充作用，他在《孟子·公孙丑上》中提出“凡有四端于我者，知皆扩而充之矣，若火之始然，泉之始达”（孟子，2024，方勇译注），认为通过教化与修养，先天善端可如星火燎原、清泉奔涌般成长为完备的道德品质。荀子则主张“性恶论”，认为“人之性恶，其善者伪也”（荀子，2011，方勇译注），将人性本恶的自然本能与后天人为的道德建构相对立。他以人的生理欲望为逻辑起点，指出“今人之性，生而有好利焉”“生而有耳目之欲，有好声色焉”（《荀子·性恶》），若顺其本性不加节制，必然导致“争夺生而辞让亡”“淫乱生而礼义文理亡”的恶果，如同洪水泛滥般破坏社会秩序。这一论断并非否定善的存在，而是强调善是通过“化性起伪”的后天努力达成——“伪者，文理隆盛也”（《荀子·礼论》），即通过圣人制定礼义法度、师法教育引导，以及个体主动“强学而求”的自我改造，才能将人性中趋利避害的本能转化为符合伦理的行为规范。

“中庸之道”是儒家思想的核心概念之一，最早可追溯至《尚书》，后经孔子系统阐述，子思在《中庸》中进一步深化，在实践原则中主张“执其两端，用其中于民”（中庸，2016，王国轩译注），强调在对立事物中寻求平衡与和谐，排除极端，选取适中的解决方案。如孔子评价《诗经·关雎》“乐而不淫，哀而不伤”，体现了情感表达的适度性。“中庸之道”是儒家对宇宙人生规律的深刻洞察，其精髓在于以辩证思维把握“度”的艺术。它既是一种道德理想，也是务实的实践智慧，至今仍为个人成长与社会发展提供重要的方法论启示。

(4) 现代转化：从传统伦理到人文精神

到现代社会，人们在继承儒家传统的时候提出新的观点，认为儒家思想所传递出来的并不仅仅止于教化的功能，更是一种人文精神，儒家文化经历了从传统伦理向现代人文精神的创造性转化。杜维明先生曾说，《大学》所呈现的儒家核心价值，可以说是一种层层递进的修身哲学，它所体现的人文精神，是同心圆的一种逐步向外拓展。从个体到家庭、到社群、到国家、到世界，甚至到人类的群体——宇宙，向外拓展的同时，也向内层层深入（杜维明，2013）。而这个同心圆的首要基本原则，就是每个人都要使身、心、灵、神通过自身的修身养性，变成一个有机的整体。只有这样，才能与社会健康互动，达到人与社会、与自然、与宇宙和谐。这种“普遍和谐”观念（包括人与自然、人与社会、人自身身心的和谐）为当代生态伦理、社会治理提供了重要启示。

如李泽厚在《论语今读》中指出，儒家“情本体”思想强调情感作为道德基础的重要性，与现代“情感教育”理念相契合。又如张岱年提出的“综合创新”论，主张在继承儒家“刚健有为”、“厚德载物”等精神的基础上，融合现代科学与民主思想，实现传统文化的现代化（张岱年，1989）。

动画片在创作上也会受到儒家思想中庸、和谐的影响，尤其是重视和谐、审美感受的镜头呈现更是如此。镜头的语言是安全的，很少会有变化的，在强调情感渗透的同时，更注重心灵感染。如中国动画电影《小蝌蚪找妈妈》的片头就很好的体现了这一点：影片的片头最初所体现的是一本真实的画册，在画面打开后，一幅幽静的荷塘小景在观众眼前展开，此时镜头由左向右推开，水墨世界的优美出现促使观众有一种身临其境的感觉，而且影片的构思巧妙，可以为这部动画电

影作品在审美上增添了内在张力，没有过多的丰富镜头变化，以艺术的形式为重点，注重中和之美，在影片中淋漓尽致地体现出和谐的概念。由“自然的和谐”、“人与自然的和谐”、“人与人的和谐”、“人自我身心内外的和谐”所构成的“普遍和谐”观念是儒家的重要思想，这一观念要求人们要具有道德上的理想境界，可以教人提升自己的道德修养。

(5) 跨文化影响：从中国到全球

儒家文化不仅是中国的传统文化，更通过汉字文化圈影响了日本、韩国、越南等东亚国家。如日本江户时代的“朱子学”将儒家伦理与武士道结合，形成独特的伦理体系；韩国“儒教文化圈”至今仍重视家庭伦理与教育传统。在全球化语境下，儒家思想的普世价值逐渐受到关注。如联合国教科文组织将孔子诞辰日定为“世界教师节”，凸显其“有教无类”的教育理念；1993年在美国芝加哥，世界宗教会议发布的《全球伦理宣言》将“己所不欲，勿施于人”作为人类共同道德准则，体现了儒家伦理的世界意义。

以孔子思想为核心的儒家学派整整影响了中国文化传统两千多年，并且渗透到中国人生活的各个方面。中国电影作为一种新生的艺术形式，也毫不例外的受到了这一思想的滋养，由此也产生了具有中国民族特色的电影文化。在中国电影文化快速发展进程中，儒家文化元素充分的展现出传统文化的魅力。本文主要围绕儒家思想的教育作用及在现今社会当中所具有的人文精神，选用儒家文化“仁、义、礼、智、信”等核心思想，来具体分析其在中国动画电影中的影像化表达及应用，为中国动画电影的发展寻找到适宜之路。

八、研究的重要性

近年来，人们越来越看到传统文化对于中国动画电影制作的重要性，借此也生产出一些优秀的影片，但同时，也出现了很多的问题，如对于传统文化的认识不清，导致在中国动画电影中仅仅追求于对传统文化元素的堆积，而并未意识到传统文化元素对于电影核心价值观及内涵的确立。同样，对于中国动画电影的文化性，在学术界也有许多既有的研究，但它们的局限性也是显而易见的。以复旦大学学者王灵丽为代表的研究者探讨了“中国动画电影基本取材于中国民间传说和神话故事”这一现象，也有少部分研究能够对某一部中国动画电影所体现的某种或某些中国传统价值观念进行深入浅出的阐述，但对这些中国传统价值观念进行深入的整合、解剖和探讨的研究却是极少的(刘晓婷，2022)。基于此，本研究的重要性在于：

“电影是健康娱乐、沟通情感、传播文明的主要渠道和重要艺术载体之一。纵观全球，各国无不精心谋划，发挥电影独特的媒介传播力、艺术感染力、文化向心力，以达凝聚民众力量、增进文化认同、实现跨文化有效传播之目的。”(杨乘虎、高云，2018)

中国动画电影自诞生至此，作为中国文化的承载媒介之一，一直致力于传播和弘扬中国文化，本研究通过分析中国动画电影中儒家文化元素的应用，寻求到儒家核心思想观念对电影的积极影响，通过影片将儒家思想传递给观众，让观众在欣赏电影的过程中收到中国传统儒家文化的熏陶，对于中国传统文化的传播起到促进作用。同时，对中国动画产业未来的制作，提供了一定的借鉴作用。

九、结语

希波吕特·唐恩认为，特定时代、国家的社会与知识焦虑会在艺术中得到宣泄，因此艺术家的潜在功能是调和并解决文化价值的冲突。他认为艺术就其外在及内在意义予以分析，找出表面形式下的大量潜藏的社会和心理信息（路易斯·贾内梯，2021）。电影正是一门这样复杂的艺术，它借助以影像语言探讨着人生的真相、复杂的人性价值审美取向，寄寓着人们的欲望、梦想、焦虑、态度乃至信仰。电影虽然没有文学、绘画、雕塑等其他艺术历史悠久，但电影自产生以来便席卷全球各地，面向大众，谁也不能忽视其巨大的影响力。作为电影的一种特殊类型——动画电影，同样影响着人们的认知。在上个世纪 50 年代到 80 年代，中国动画电影因其鲜明的民族特色在世界动漫之林中独树一帜，被称为“中国学派”，但之后一直处于低迷状态，近年来随着中国动画电影的不断崛起，开始呈现出复兴的趋势，特别是随着中华传统文化的复兴热潮，人们重新开始看到传统文化在动画电影中的重要性，也希望通过传统文化的融入，能再现“中国学派”的繁荣与复兴。文章基于以上思考，研讨以在中国传统文化占主导思想地位的儒家文化和中国动画电影的关系，随后以中国及中国境外研究的现状分析，来为本文的写作提供充足的理论与实践基础。

