

颠覆与超越： 《怪物史莱克》情节的意外与合理

上海师范大学附属第二实验学校 聂晓燕

摘要：相对于传统动漫而言，《怪物史莱克》系列有其独特的审美追求。其情节让人意外之余又觉得合情合理，在看似荒诞的主题背后其实是更加真实地表达了一种对真爱的追求、对真善美的颂扬。作为一部后现代作品，其不仅以幽默的形式嘲讽了所有经典童话，而且颠覆了一般人对童话故事的刻板印象。其在笑傲票房之际，也引起人们的深思。

关键词：《怪物史莱克》；颠覆性；审美

随着电影技术的飞速发展，一部名叫《怪物史莱克》的系列动画电影备受人们的关注，经历着属于自己的“进化”。“自从2011年美国梦工厂将《怪物史莱克》搬上银幕后，‘史莱克’这个憨态十足的绿胖子便成了全球亿万观众心目中的明星。《怪物史莱克1》创下4.8亿美元的全球大卖，《怪物史莱克2》更是达到了9.2亿美元，登上北美票房史上前三名的宝座，《怪物史莱克3》创下全球8亿美元的票房，《怪物史莱克4》作为该系列的收官之作，以全新的3D方式放映，虽然一上映就遭到4部新片的强力阻击，但是凭借良好的口碑，史莱克连续三周称雄北美票房榜。”^[1]《怪物史莱克》系列动画之所以能够取得今天这样辉煌的成就，当然有很多成功要素融汇其中。无论从影片的故事内容、形象设计，还是从制作技术等多个方面看，它无疑都是一部上乘之作。本文拟从其独特的情节方面浅要地探究这部动漫的颠覆与超越性，以期通过对这部电影的解析，引发对动漫产业更深层次的思考。

《怪物史莱克》的情节十分丰富，它不仅打破了传统童话故事的老套情节，还颠覆了人们对童话故事的刻板印象。但其故事讲得又不落俗套，让人在意外与唏嘘之余又觉得合情合理。就是这样一部看似传统童话故事《睡美人》的“仿制品”，让人大跌眼镜的同时又惊喜连连。

(一)意外

《怪物史莱克》不再是传统经典童话的老套情节，它在讲述王子拯救公主这样一个感人至深的爱情故事时，加入了很多意想不到的元素，在其爱情模式和叙事模式上处处彰显着它的新鲜与别具一格。

首先是情感演进理路的颠覆性。从以往迪士尼的影片中可以归纳出王子

历经艰辛拯救落难公主，两人一见钟情，最后白头偕老的定律。童话故事里大多都是一见钟情的桥段，英雄人物非富即贵，或者智慧过人，或者出身豪门，而且男女主人公全都是见钟情，中间缺少二人感情的变化和发展，极少有日久生情的。而《怪物史莱克》完全打破了传统的爱情模式，英雄但不帅气，反而是个丑陋的妖怪，男女主人公也并没有一见钟情私定终身，恰恰是日久生情。在这里丑陋的王子拯救公主是有目的的，他只是想要回自己的沼泽地，拥有自己的私人空间，为了这样一个简单的目的去为法尔奎德找回公主，因此才会被法尔奎德利用。这样的情节在以往的动画片中并不多见。当美丽的菲奥娜看到自己的救命恩人不是什么王子，却是一个绿怪物时，她眼神里满是掩饰不住的失望。然而随着故事情节的发展，美丽的菲奥娜公主渐渐地爱上了这个外表丑陋的王子。更加不可思议的是美丽的公主在得到真爱之吻时竟然变成了丑陋王子的模样，她也永远变成了一个怪物。这也是该片情节上最大的一个悬念。这个悬念真的是扭转了之前我们的想象——我们都习惯性地认为他们在亲吻后会变成才子佳人的模样，从此过上幸福的生活……而最后，驴子和恶龙的成亲也足以让人跌破眼镜。你在卡通片里没有见过的爱情模式在这里都可以看到。这就使其情节更加的曲折和丰富多彩，而这样颠覆性的爱情叙事模式带给观众一种全新的视觉盛宴，让观众在意外之余怎能不拍手称赞？

其次是矛盾冲突的随意性。《怪物史莱克》系列的故事情节是一个循序渐进的过程，但在这个过程里矛盾冲突和意外又随处可见。比如：在《怪物史莱克1》中，史莱克救出公主菲奥娜，然后在护送菲奥娜回去的路上，突然冒出一对

劫匪，一向勇敢厉害的史莱克却被劫匪制服，反而是看似柔弱的菲奥娜潇洒地打出了一套中国功夫，把劫匪轻而易举地制服。此时不仅史莱克和驴子看得目瞪口呆，观众亦然。然后夜晚来临，菲奥娜竟然变成了一个丑陋而肥胖的怪物模样，菲奥娜极力掩藏，却还是被驴子不小心发现了，在驴子惊讶意外又胆怯的表情里，我们也正如它一般的讶异和不可思议！紧接着菲奥娜向驴子坦露了心声……当史莱克兴冲冲拿着刚采摘回来的向日葵花走到门口时，恰好听到他们谈话中一些支离破碎的片段，菲奥娜本来是说自己每当夜晚来临就会变成现在这副丑陋的模样，而史莱克误认为菲奥娜说的是他。可想而知史莱克错误地理解了菲奥娜的意思，于是史莱克万分痛苦，不再搭理菲奥娜……像这样令人咋舌的情节在《怪物史莱克》系列里面随处可见。这就使故事情节更加的曲折和新奇，在叙事模式上更显其别具一格。

电影以人物和事件组成的故事情节来展开矛盾冲突和塑造人物形象、体现创作风格，作为观赏艺术，要为观众提供精彩生动的故事情节，以吸引观众注意力，满足观众审美需求。在这一点上，《怪物史莱克》系列运用得恰到好处，并诠释得淋漓尽致。

(二)合理

《怪物史莱克》内容的创新之处在于其情节的不落俗套。其颠覆性的爱情故事和夸张却又非常紧凑的矛盾冲突让这种全新的创作模式看似不符合常理，却在其情感逻辑上让人感觉更加的真实可信。

首先是情感逻辑的真实性。影片突破了英雄救美的传统爱情叙事模式。这种新的创作模式是合理的。在传统童话中的王子，他们为了某种崇高的目的去营

救受难的人们。而史莱克不是什么王子而是一个丑陋的怪物，他一开始只是自私地想要回自己的沼泽地才被迫去救公主，而公主也最终被定格为一个肥胖而丑陋的形象。公主被救出后，也并没有一见钟情的桥段，而是在交往过程中制造种种矛盾，正是在这种不断制造让人意想不到的矛盾冲突的过程中，他们之间产生了感情。这样的情节在以往的动画片中并不多见。但是这样的情节才更加符合大众的审美需求。仔细想来这个童话讲的不就是我们普通人的爱情故事吗？不惊险也不刺激，但是却让人感觉更加的真实可信。

其次是叙事模式的合理性。《怪物史莱克》系列中看似随意和信手拈来的矛盾冲突，虽让人意外，但是这就很好地避免了故事的平铺直叙，才让《怪物史莱克》系列的情节不再是传统模式上的单调和重复。随着故事情节的发展，男女主人公在日常的交往过程中产生了感情，这感情是随着矛盾冲突和情节发展的脉络一步一步发生发展起来的，可以说是日久生情的爱情才能天长地久。这种感情层层递进的创作模式让故事情节才更加的曲折生动，才“更加值得人们深思，虽然荒诞，却是真实生活的夸张变形，人们在内心深处会发现自己也拥有史莱克的影子^[2]”。这样的安排其实更符合现实社会的生活境况，让观众感觉真实可信。

《怪物史莱克》系列不管是其颠覆性的爱情故事还是在爱情演进的道路，上制造的种种矛盾，大都在我们意料之外，仔细想来却又是合乎情理的。

参考文献

[1]周粟.日本动漫的诱惑所在——以名侦探柯南为例关照中国动漫业发展[J].电影评论,2009,(6):34.

[2]田朋.对我国动漫产业现状及发展的思考[J].科技信息杂志,2010,(23):17,18.