

宫崎骏动画电影中的配角形象塑造 ——以《千与千寻》为例

沈艾雯

南京信息工程大学滨江学院, 无锡 214105

摘要:为全面提升国产动画影片的综合实力,尝试从日本当代动画巨匠宫崎骏的经典之作《千与千寻》中汲取经验,以助力于中国动漫产业的完善与发展。以影片中的典型配角形象,如汤婆婆、无脸男、锅炉爷爷为主要研究对象,以掌控、陪伴、指引为切入点,系统研究其造型设定、性格塑造、动作设计等表现技法。总结发现配角形象与主角的多样化搭配模式,能够极大程度地彰显影片的多元寓意及情感价值。

关键词:宫崎骏;配角;形象塑造;千与千寻

中图分类号:J218.7

文献标识码:A

文章编号:2096-6946(2019)01-0098-04

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2019.01.018

2019年6月,动画电影《千与千寻》在日本上映十八年后,首次在中国公映,仅一周时间,票房累计突破1.92亿。影片讲述了十岁女孩荻野千寻为了拯救父母,来到“油屋”历经种种冒险,最终成长并重返人类世界的故事。该影片除了故事情节引人入胜外,在角色塑造方面也可圈可点。博人眼球的除了影片主角——千寻和白龙以外,贯穿始终的配角形象也给观众留下极其深刻的印象。与主角的不同搭配模式,不仅烘托、反衬主角形象,还能够起到推动剧情发展,深化作品主旨,渲染时代氛围,象征民族文化的重要作用,展现出动画创作者高超的艺术天赋和视听语言技巧。

1 双重人格的掌控——汤婆婆

汤婆婆角色在影片中是“油屋”的管控者。她给予了契约者庇护,同时也剥夺了他们的自由。从造型塑造的角度分析,在身体构造上正常人的头部与身体的比例约为1:6.5至1:7,而在动画影片中,比例的限制被打破了,可以通过任意调整身体的比例,夸张化地凸显角色特征,增强角色的辨识度。汤婆婆身材矮小,着

一身藏蓝色多褶蓬蓬裙,全身戴满首饰珠宝,高耸的发髻下夸张的五官、堆积的皱纹以及浓郁的妆容,浮夸地展现出妖媚丑陋的老妇人形象,见图1。其形象原型来自日本神话中的“天狗”形象。鸟山石燕的《百鬼夜行》中记载,天狗全身赤红,有着高挺的鼻子,手持团扇,背后生一对翅膀,可以翱翔于天际。而修行较高的天狗,身后总跟随长相相似鸢、鸢模样的部下,称作鸦天狗,见图2。

从性格塑造角度分析,汤婆婆是具有多重人格的典范形象。作为“油屋”的管控者,她功利地经营着“油屋”,拥有至高无上的话语权,市侩且刻薄,生活奢靡而忙碌。在她身上聚集了诸多人性的阴暗面:贪婪、无情、残忍、专权,与西方巫婆形象如出一辙。“油屋”的顶

图1 汤婆婆角色造型设计

收稿日期:2019-08-18

基金项目:江苏省高校哲学社科研究一般项目资助(2016SJD760051)

作者简介:沈艾雯(1993—),女,江苏人,南京信息工程大学滨江学院助教,主要研究方向为动画、数字媒体。

楼是专属她的私人空间,其装修融合东方中式宫殿与古典欧式建筑风格,形成雍容华贵的装饰效果,与“油屋”其他地方的古朴日式风格大不相同,见图3。房间多如迷宫,内饰华丽,桌上堆满金银珠宝,她会时常取出来欣赏并反复清点,当白龙提醒她身边最珍贵的东西被调了包,她第一反应是看向自己面前的一堆金粒,足以展现出其爱财如命的本性。千寻的父母因误食“油屋”客人的食物而遭到惩罚,当千寻前去找她讨一份工作时,她威胁恐吓,当千寻瑟瑟发抖之际,她又开怀大笑,这种将人玩弄于股掌之中的态度,展示出她无情、残忍的一面。作为经营者,她擅自剥夺契约者的名字,但凡忘记自己的名字,就永远无法离开,她每天会披上斗篷巡视整个“油屋”的工作,偷懒者会受到严惩,这些描述淋漓尽致地体现出她的独裁与专权。然而,单一的性格无法让角色形象鲜活,只有适当的联合与分化才能够共同建构角色人格的深层隐喻。在汤婆婆身上,就集中了正负两种性格属性。在较多的负面特征之外,她还表现出强大的母性关爱。当千寻无法独自拔出河神身上的倒刺的时候,她指挥“油屋”众人齐心协力,最终取得成功;当无脸男吃下河神的药丸之后,暴怒追赶千寻时,汤婆婆亲自挺身而出进行保护,她虽掌控着千寻,但也给予其成长的机会,见图4。对于自己的孩子——坊,她更是万般娇宠,为了不让其感染“社会病毒”,她将坊安置在奢华的婴儿房中,与外界隔离,对其百依百顺,唯命是从。虽说是放纵溺爱的表现,但同时也体现出绝对的母性关怀。

动作的塑造能够更为直观地凸显角色形象。千寻为求生存入职“油屋”,签署合约以后,汤婆婆立刻将合约卷入手中查看,轻开掌心,将名字中的“荻”、“野”、

“寻”三个字握住,强制为她取名“小千”。日本文献中记载,人的姓名是由上半部的“姓”和下半部的“名”共同组成,“姓”是从祖上世代流传得来,不容随意更改,而“名”是以父母的意愿为转移,赋予孩子个性的特征,能够反映人的意愿价值和民族特性。影片中汤婆婆随意剥夺人名,使人迷失自己,一系列连贯而随性的动作,凸显出其性格中无情且专权的特征属性,见图5。当“腐烂神”造访之时,汤婆婆提前感受到了危机,放下手中正在欣赏宝石的放大镜,将桌上的珠宝首饰小心翼翼地收入首饰盒中,与钱袋一起放置于安全的地方,随后才开窗巡视情况,足以显示其爱财如命、视金钱为上的价值追求,见图6。汤婆婆下令处死白龙以后,前来探望自己的孩子——坊,此时的她一改往日的残暴无情,温柔地责备“宝宝又不睡在床上”,见坊哭闹不停,她慌忙赔礼道歉并亲吻孩子,矮小的身躯跃于垫堆之上,悬起双腿,俯头亲吻,流露出满目疼爱,随后轻手轻脚地拾起地上的玩具,将房顶上的灯饰调为夜间模式,才转身离开。此片段通过一系列呵护孩子的举动与先前下达的处死命令形成强烈的对比,丰富了角色形象,彰显了角色的双重人格特征。

2 迷失自我的陪伴——无脸男

影片中另一个经典的配角是无脸男,为了摆脱孤独、追寻所爱,强行融入看似喧嚣的环境。从造型塑造角度分析,无脸男角色形象源于日本浮世绘艺术中大津绘的设计样式。根据剧情的推进,其产生了不同的体态变化,初始时其全身呈渐变透明黑色,面部戴一白色面具,面具上两行浅灰色纹路贯穿空洞的双目,嘴巴微微张开。行进时呈飘浮状,始终沉默不语。不论是

图2 汤婆婆角色形象影片截图

图3 “油屋”顶楼室内环境设计

图4 汤婆婆维护千寻和“油屋”

图5 汤婆婆剥夺千寻的姓名

图6 汤婆婆收拾首饰珠宝

色彩设定还是人物特征,该角色形象都如同影子一般,没有人会在意他的存在与消失;随后,因吞下利欲熏心的青蛙,他开始模仿青蛙的行走与交流方式;而后又吞食“油屋”契约者献上的美食,逐渐变大变形,甚至生出和人一样的头发;最后因咽下河神的丸子,将所食之物倾力吐出,重新回归原本的模样,其造型演变见图7。

从性格塑造角度看,无脸男是内心空无、纯真偏执,渴望被关怀、被认可的现代年轻人形象的缩影。他没有名字、面孔和声音,似有似无地存活在“油屋”世界,无人问津。初次闯入这里的千寻,在桥头冲他点了点头,无脸男被这种纯真所吸引,开始关注这个特别的人类。起初无脸男只是在“油屋”外默默注视,随后一个雨夜,千寻开门让无脸男进屋避雨,无脸男首次踏进“油屋社会”的大门,与世俗产生交集。他默默守护着千寻:千寻需要浴牌,便为她偷来,获得接受后,他内心欢愉,随后又偷了许多来讨千寻欢心。笨拙的示好方式,表现出无脸男内心的纯真,他不知道千寻需要浴牌的目的,只知道千寻想要却没能得到,就千方百计满足她。同现代许多年轻人一样,在初次接触“社会”时,无法辨别是非善恶,甚至不知道什么是“偷”,也不明白如何正确地去表达爱。河神走后,留下满地的金粒,无脸男见契约者们争先恐后地捡拾,意识到手中的“金豆子”能够吸引注意的目光,于是通过金粒交换的方式来建立社会关系,使“油屋”的契约者对他趋之若鹜,进而获得了关注和地位。此片段表现出无脸男内心的孤寂与空无,通过金钱吞噬他人,膨胀自己。在世俗的世界里被同化,迷失本真的自己,为了欲望,变得贪婪。而在咽下河神的丸子以后,无脸男吐空了所有食物,重新变回了原先纤细瘦小的模样,他跟着千寻去见钱婆婆,在那里他被邀请吃蛋糕、喝咖啡,并学着帮忙织毛衣,编皮绳。最终他告别千寻,留在了钱婆婆的住所,这是他成长的表现,在这里,他发现了自己的价值。对于自己曾竭尽全力追求而无果的爱,他选择离开,放下执念,体会真正被需要、被认可的感觉。该配角形象贯穿影片的始终,凸显出陪伴千寻历经波澜,共同成长的过程。

象征空无、迷失的无脸男角色形象是最原始,最本真的自我。他为了获得千寻的认可,给予千寻所有的

一切,影片中的动作设计——“递”,是该角色形象的塑造核心。第一次“递”是在千寻受命清扫大浴室时,由于浴池壁上的污垢无法清理,千寻需要用药浴进行冲洗,无脸男见千寻有对浴牌的需求,就“偷”来了很多,俯下身子,用双手捧着递给她,遭到拒绝后,他一脸困惑,抬起弓下的身子,消失了;第二次“递”是在无脸男用金粒与他人建立联系的时候,当所有契约者都顶着食物想与他进行交换时,他变出了满满的一堆金粒,双手捧着送给千寻,遭到拒绝后,他怀疑地缩了两次身子,再次遭拒后,双手颤抖,金粒撒了一地,这时所有的契约者蜂拥而上,而在此刻他并没有享受这种被人簇拥的感觉,而是看向了千寻离开的方向;第三次“递”是在一间大包房里,此时的无脸男已极度变形,他举起一盘食物询问千寻要不要吃,见千寻没有反应就放下食物,询问是否需要金子,随后自言自语地重复:“我好寂寞。”似乎是意识到自己的内心脆弱暴露,他又转成强硬的语气说:“我又饿了!”然后伸出膨胀了的手,握住大块的金子,强行递给千寻,企图使用与旁人的交换关系来和千寻建立联系。三次“递”的动作,是无脸男欲望的演变,从起初唯唯诺诺地示好,到给予金钱利益交换,逐渐演变为最后的强烈占有欲。表面上看,金钱似乎能够使无脸男摆脱空虚的困扰,然而实质上不过是虚无的再度膨胀。无脸男三次“递”的动作见图8。

3 慈爱温暖的指引——锅炉爷爷

影片中的锅炉爷爷是承担“油屋”烧药浴水工作的角色。他的工作是整个“油屋社会”的基石,起着至关重要、不可或缺的作用。就影片剧情角度分析,该角色也是推进剧情发展的重要纽带和维系桥梁。他是一个驼背、光头、满脸褶皱、一把络腮胡子的老者,硕大的鼻梁间架一副无框黑色小墨镜,他拥有三对可以任意收缩的手臂,能够轻松抓取整间锅炉房里的物品。该角色形象的设计原型来自日本文化中的“土蜘蛛”,是在荒野原始地区生活的民族的轻蔑称呼。大和朝廷的正史《日本书纪》中记载:土蜘蛛是个被歧视的民族。但是在日本本土,土蜘蛛其实是一个和民众相当亲近的民族。仁爱的锅炉爷爷置世俗的“油屋社会”,却

图7 无脸男角色造型演变

图8 无脸男三次“递”的动作

图9 锅炉爷爷角色造型设计

图10 锅炉爷爷照顾千寻 图11 锅炉爷爷照顾白龙

未被看作异类,受人排挤,这与受世人争议的“土蜘蛛”形象如出一辙。同时,笔者认为该角色形象的塑造也借鉴了佛教“药师琉璃光如来”以及“千手观音”的形象。佛学中,药师是指代能够治众生贪、瞋、痴的医师。在功利的“油屋社会”,善良的锅炉爷爷通过烧药浴水,来净化众人,医治内心杂念,与“药师琉璃光如来”形象契合。同时,锅炉爷爷角色造型拥有多只手脚,从形体塑造角度分析,也与佛教中的“千手观音”形象相仿,在佛教文化中,“千”表示无量与圆满,“千手”表示大慈悲的无量广大,正是暗喻锅炉爷爷在整部影片中的角色定位和作用,锅炉爷爷角色造型设计见图9。

从性格塑造角度分析,锅炉爷爷是一位慈爱、善良、温暖的老者。初次见面,他指引千寻去找汤婆婆签约,当小玲惊恐地看向千寻时,锅炉爷爷称千寻是他的孙女,给予了这个“异界”女孩温柔的保护;当白龙因偷盗钱婆婆的印章身受重伤,千寻急切地想要拯救他时,锅炉爷爷再次给予千寻指引并赠予她珍藏四十余年的电车车票,温柔地反复提醒下车的站台,话语中充满担忧与关怀。

从动作塑造角度看,当千寻在白龙的指引下回想起自己名字,抱着来时的便装睡在锅炉房的地板上时,锅炉爷爷温柔地拿起地上的垫子为她盖在身上,见图10。白龙受伤带着千寻坠入锅炉房,千寻重重地砸在锅炉爷爷身上,爷爷非但没有责备,反而下意识地用双手护住千寻;白龙病重,爷爷一刻不离地守在他身旁,就连睡觉也不离开半步,无不彰显慈爱、善良、温柔的人格特征,见图11。

4 结语

宫崎骏导演的《千与千寻》之所以能够成为脍炙人口

的佳作,不仅是因为影片主旨与剧情的精巧设定,更取胜在细致入微的角色形象塑造。通过多元化性格的配角形象,与主角产生不同的情感纠葛,以掌控、陪伴、指引为烘托角度,增强角色形象的鲜活度,推动剧情的合理发展,深化影片的主旨立意,展现高超的动画创作技巧。

近年来,中国动漫产业飞速发展,出现了诸如《西游记之大圣归来》、《白蛇:缘起》等一系列优秀的动画作品。动画创作者们开始意识到角色塑造的重要性,但是对于配角形象的塑造,却仍有上升的空间。比如在《西游记之大圣归来》中,山妖的角色造型有些突兀,和中国传统文化中的“妖精”形象不符,更偏向于西方的魔幻风格;对于小妖的造型塑造也未能注重细节刻画,模式化严重,辨识度较低。国产动画在配角形象塑造方面,应积极学习借鉴优秀的经典动画作品,使中国动画获得更加多维的发展。

参考文献

- [1] 王蓓. 从“汤婆婆”看动画角色的多重指涉与虚拟人格重塑[J]. 当代电影, 2017(8): 170-173.
- [2] 杨知君. 动画片《千与千寻》里的妖怪形象探析[J]. 艺术教育, 2017(21): 214-215.
- [3] 曹方略. 《千与千寻》美学考辨[J]. 美术大观, 2018(5): 120-121.
- [4] 红侠. 《千与千寻》中的日本文化解析[J]. 内蒙古财经大学学报, 2018, 16(6): 135-137.
- [5] 周夏. 《千与千寻》: 东方美学中的人类迷思[N]. 中国电影报, 2019-07-10(007).
- [6] 杜炯熠. 宫崎骏动画电影《千与千寻》中建筑设计与文化元素的运用[J]. 设计, 2016(17): 88-89.