

《哪吒之魔童降世》动画角色造型设计的评析

张引

北京航空航天大学,北京 100191

摘要:2019年,国产动画电影《哪吒之魔童降世》一经上映,便广受赞誉,成为近些年来中国动画电影里程碑式的佳作。该片内容方面以中国传统神话故事改编,形式方面颇具中国美学风格。但是,针对动画角色造型中呈现的中国传统文化符号,尚有值得辨析与反思的问题。传统文化符号承载形式与意义双重属性,该片在形式层面,通过传统文化符号表现了角色造型的形式美感。但在意义层面,传统文化符号尚未满足剧情文本需求。即符号意义与故事内容、时代背景和地域特征应形成逻辑自洽的审美系统。

关键词:《哪吒之魔童降世》;动画角色造型设计;动画中国化;评析

中图分类号:J218.7

文献标识码:A

文章编号:2096-6946(2020)04-0045-06

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2020.04.008

Comments and Analysis on the Animation Character Modeling Design of *Ne Zha*

ZHANG Yin

Beihang University, Beijing 100191, China

Abstract: The domestic animated film *Ne Zha* was immediately widely praised and became a landmark masterpiece of Chinese animated film in recent years as soon as it came out in 2019. The film is adapted from Chinese traditional mythology, with Chinese aesthetic style in the form. However, there are still some problems worthy of analysis and reflection on the traditional Chinese cultural symbols in the animation character modeling. Traditional cultural symbols bear the dual attributes of form and meaning, and the film shows the formal beauty of character modeling through traditional cultural symbols at the form level. However, at the level of meaning, the traditional cultural symbols have not yet met the needs of the plot text, that is, the symbolic meaning and story content, historical background and regional features should form a logically self-consistent aesthetic system.

Key words: *Ne Zha*; animation character modeling design; animation sinicization; comments and analysis

2019年7月26日,由霍尔果斯彩条屋影业有限公司出品的国产动画电影《哪吒之魔童降世》(下文简称为《哪吒》)在中国内地上映。该片一经播出,便在内地市场荣获票房与口碑的双丰收,上映四十天内票房已近四十八亿人民币。同年9月6日,该片荣获第十二届中国国际动漫节暨第十六届中国动漫金龙奖最佳动画长片奖、最佳动画导演奖、最佳动画编剧奖、最佳动画

配音奖等奖项。被誉为“让国人真正感受到了国产动画电影崛起的力量^[1]”、“无疑为国产动画电影市场注入了一支强心剂^[2]”。从某种程度上讲,《哪吒》一片,已成为中国商业动画电影现象级产品,被普遍认为是目前中国商业动画电影最高水准,亦成为中国动画电影从业者所推崇之行业标杆。然而,在广泛赞誉声中,仍有一小部分动画从业者、动画学者及观众,针对本片

收稿日期:2020-07-01

作者简介:张引(1986—),男,北京人,北京航空航天大学讲师,主要研究方向为动画设计。

价值塑造、剧情安排及审美理念提出质疑与批驳。诚然,自20世纪60年代初至70年代末,中国动画事业迎来春天,一批优秀动画作品,如《大闹天宫》等,被誉为“完美地表达了中国的传统艺术风格^[3]”。改革开放后至今,进口动画电影占据主流市场,挤压国产动画生存空间;动画制片厂沦为海外动画公司代工外包厂商,迫使动画人才大量流失;政府出台一系列产业扶持政策,提供税费及资金补助,却间接导致一批劣质国产动画流通于市场……种种原因,致使中国动画事业沉沦低迷。2010年后,国产动画产业结构日趋完善,互联网等新技术对动画产业发展起到推波助澜的作用,新一代动画观众也逐渐成为电影市场主流消费人群。在此基础上,自2015年动画电影《西游记之大圣归来》上映开始,后续推出的如《大护法》、《白蛇:缘起》、《哪吒》等动画影片广受市场赞誉,中国动画事业似乎掀起崭新篇章。由此产生的问题是:在中国动画产业蒸蒸日上的氛围下,带动产业发展的优秀作品及经典案例,固然有其出类拔萃之处,但在学术范畴内,何处应为动画学者聚焦与关注的研究重点?是如媒体或普罗大众般,以盛筵狂欢之心态,庆祝国产动画的飞速进步,褒赞优秀作品的过人之处?又或是冷静思考月就日将的产业环境下,中国动画目前存在的问题,理性审视蒸蒸日上的中国动画电影作品现存的缺点?笔者认为,较赞誉而言,质疑与批驳更为重要。其核心目的是促使中国动画精益求精,在日趋完善的产业背景下,达到国际一流动画电影的水准及质量。

一、动画造型设计民族化之辩

针对《哪吒》的讨论中,存在一种论调,即有观众认为,本片角色造型方面存在抄袭之嫌。电影中哪吒的造型与日本动画电影《阿修罗》(Asura)的造型颇具相似之处,见图1。同时,其与美国动画电影《科学怪狗》(Frankenweenie)的造型也拥有同样的设计理念,见图2。主要集中于三点:(1)角色眼睛造型拥有黑眼圈;(2)鼻子造型小巧且鼻孔外翻;(3)牙齿外露且嘴型咧

开。如此造型,与传统哪吒形象具有鲜明区别。孙佳山认为:“与《大闹天宫》中的胖娃娃式哪吒和《哪吒闹海》中莲花化身的哪吒有着强烈的反差,而这背后则是改革开放四十年里被重构的当代中国家庭结构和伦理关系^[4]”。依笔者浅见,如若就此认为,《哪吒》角色造型存在抄袭的嫌疑颇为不妥。由于哪吒与阿修罗等角色拥有精神内涵方面的雷同性,所以在造型设计方面便具备一定的相似性。当然,《哪吒》角色造型是否抄袭并非本文所着重探讨的内容,但是,就此引出的问题值得深思,即:如何准确塑造具有典型性与辨识度的中国风格动画角色造型?

虽然,中国动画电影不断创造佳绩,取得口碑与票房的双丰收,但是,并不等同于其艺术水准或审美素养的胜利。即便如《哪吒》这样优秀的国产动画作品,在呈现民族艺术特色的同时,仍旧在造型风格方面被错认为有抄袭之嫌,证明中国动画在造型艺术风格上,仍然缺乏相对独立的审美意识。事实上,类似的情况早在六十多年前就曾出现过。1956年,国产动画短片《乌鸦为什么是黑的》荣获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖,但令人啼笑皆非的是,当制作人员登台领奖时,评委一片错愕哗然,原因是:他们误以为这是一部苏联动画片。苏联动画和中国动画的对比见图3,图3(a)为1950年苏联动画《鹿与熊》,图3(c)为1958年苏联动画《彼得与小红帽》,图3(b)则为1956年中国动画《乌鸦为什么是黑的》。通过对比可见,三部动画片在形式表现、造型风格及色彩调性方面具备相似性。在此之后,越来越多的中国动画艺术家开始探索蕴含中国文化底蕴的动画风格设计,一批颇具传统美学理念的动画作品,如《骄傲的将军》、《小蝌蚪找妈妈》等,重新定义了中国动画造型语言。并且,其中颇具代表性的动画作品《大闹天宫》,不仅在国内广受赞誉,在国际动画学界也饱揽殊荣。上述动画所具备的共通特征,是将传统文化艺术符号巧妙地融汇于动画角色造型中。而巧妙之处在于,文化艺术符号不仅在形式上与动画角色造型相得益彰,在

图1 动画《哪吒之魔童降世》角色造型与动画《阿修罗》角色造型对比

图2 动画《哪吒之魔童降世》角色造型与动画《科学怪狗》角色造型对比

图3 苏联动画《鹿与狼》、《彼得与小红帽》与中国动画《乌鸦为什么是黑的》对比

图4 《哪吒之魔童降世》李靖角色造型中的纹样图案

意义上亦与动画文本理念相辅相成。在下文中，笔者以动画电影《哪吒》为案例，探讨动画造型设计所存在的问题与缺陷，并就动画造型所承载的符号意义展开分析。

二、造型符号与时代背景的关系

动画电影《哪吒》在角色造型方面，大量融入中国传统文化形式与象征符号，使动画角色颇具东方美学韵味。动画电影《哪吒》中，陈塘关总兵李靖的造型设计见图4。其服装纹饰参考祥云纹样装饰，服装款式亦符合《封神演义》中的描述。在此例中，祥云纹样装饰作为传统文化象征符号，具有形式与意义双重属性。在形式层面，此纹样节奏清晰、层次分明，外圈为圆，规整对称，内有祥云，生气盎然，图案呈现静中有动、稳中求变的中国传统装饰造型理念。在意义层面，

图5 汉代云气纹纹样图案

图6 唐代朵云纹纹样图案

此纹样颇具汉代云气纹^[5](见图5)及唐代朵云纹^[6](见图6)特征。较商代云雷纹而言，汉代云气纹初见云尾，颇有动势及气韵。唐代朵云纹则更强调饱满、丰润的云朵形状，颇有华丽富贵之仪态。由于动画电影《哪吒》取材自神话故事《封神演义》等传统文学作品，其时代背景应为商周时期，即《封神演义》中之李靖为神话虚构人物，与唐初名将李靖并非同一人。因此，若以严谨态度审视本片，李靖造型中的传统纹样，应为商周盛行的云雷纹^[7](见图7)。由此可见，动画角色造型中融入的中国传统文化象征符号，不仅在形式层面，需与角色造型互相匹配，在意义层面，更应尽量满足时代背景所产生的客观需求。

在中国动画学派中，优秀作品不胜枚举。其中，钱家骏、戴铁郎于1981年执导的动画《九色鹿》(见图8)颇具中国传统艺术气韵。该片故事取材于莫高窟第257窟壁画《鹿王本生》(见图9)，描述释迦牟尼前世九色鹿王救人性命却反被出卖的故事。《鹿王本生》为北魏时期壁画，具备造型简单概括，动作强烈夸张等特点，用纤细线条勾勒轮廓，以晕染色彩及散花图案装饰衬底。然而，敦煌壁画所呈现的形式风格，随时代不同有较大差异。莫高窟第172窟壁画《观无量寿经变》(见图10)作于盛唐，较图9而言，该壁画的造

图7 商周云雷纹纹样图案纹样图案

图8 动画《九色鹿》中角色造型风格

图9 莫高窟第257窟壁画《鹿王本生》

图10 莫高窟第172窟壁画《观无量经变》

图11 《哪吒之魔童降世》中的结界守卫

图12 《哪吒之魔童降世》中的结界守卫设计稿

图13 《海洋奇缘》中角色造型设计

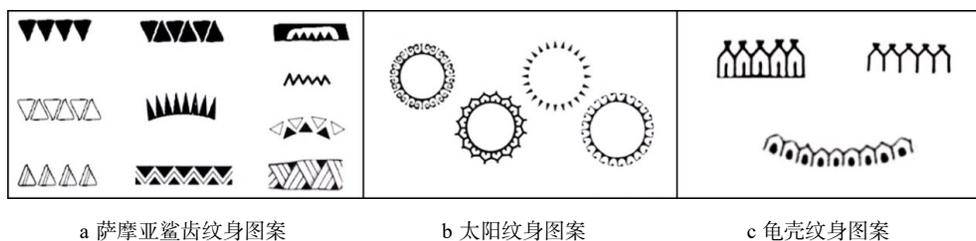
型更为细腻逼真,纹样更为繁密丰富,美学风格由淳朴刚劲变为华丽柔美。在动画《九色鹿》中,导演选择以《鹿王本生》的造型语言为动画美术风格的灵感来源,其原因并非是敦煌壁画的北魏艺术风格较盛唐艺术风格更具形式美感,而是动画美术设计需遵循故事文本所处的时代背景,选择《鹿王本生》的艺术风格,可使纹样及图案所承载的符号意义与故事文本形成自洽的审美系统。

三、造型符号与地域风貌的关系

动画角色造型中所承载的符号意义,不仅满足时代背景的需求,也应表现地域风貌的特征。在动画电影《哪吒》中,为谨防顽皮的哪吒在城里惹事生非,仙道利用结界将哪吒囚禁于宅院内。由两名门卫负责把守(于电影00:22:40出现)。门卫造型简练概括,神情憨态可掬,通体青绿,头颅鎏金,遍布周身的纹样图案极富特色,颇具古蜀三星堆青铜雕像的形式特征,见图

11。在此例中,三星堆青铜雕像的造型风格作为传统文化象征符号,具有形式与意义双重属性。在形式层面,其造型意象神秘诡谲,设计风格雄奇华美。善用夸张比例塑造面部表情,如浓眉竖立,宽鼻阔嘴,多以青绿色彩作底,鎏金工艺点缀,纹样图案规整统一,造型语言独树一帜,与中原地域艺术风格大相径庭。然而,恰因上述造型语言,三星堆青铜雕像的艺术风格在符号的意义层面,具有强烈的地域特征。即符号的能指,以可显见的夸张造型、青金配色及纹样图案,将其所指框定于古蜀文化所涉及的领域与范畴内。然而,本片所述故事,发生于毗邻东海之地,多被认为是天津河西区陈塘庄附近。因此,若以严谨的态度审视本片,在未有剧情交待说明的情况下,以三星堆青铜雕像为原型所设计的结界守卫(见图12),出现在陈塘关总兵府中的情节,有违符号意义的所指。虽然此角色造型设计颇具形式特征,但恰如前文所述,造型语言应尽量符合剧情设定所产生的客观要求。在动画角色造型设计中融入中国传统艺术符号,这一理念本身值得提倡与褒赞,但是,“融会贯通”讲究方法与技巧,在理想状态下,象征符号的形式与意义的双重属性应与故事剧情相得益彰、珠联璧合。否则易被认作为运用符号,而强行在设计中融入符号。如此设计所呈现的,并非是故事情景中的角色造型,反而是脱离于故事文本的、主观化的、拼凑性的角色造型。

迪士尼动画电影《海洋奇缘》(Moana)中的角色造型,在纹样与图案设计方面颇为用心。《海洋奇缘》中角色造型设计见图13,图13左侧是男主角毛伊(MAUI),

a 萨摩亚鲨鱼齿纹身图案

b 太阳纹身图案

c 龟壳纹身图案

图14 萨摩亚传统纹样

其身体造型高大魁梧,面部造型宽鼻阔嘴,具备原始、野性的造型魅力。尤其引人注目的是,毛伊通体布满颇具地域特色的纹身图案。《海洋奇缘》取材于波利尼西亚神话传说,而波利尼西亚人泛指大洋洲波利尼西亚群岛的多民族集团(包括毛利人、萨摩亚人及汤加人等)。纹身艺术是波利尼西亚最古老的传统艺术,甚至纹身的英文词源(Tattoo)亦出自波利尼西亚语言。此外,在波利尼西亚文化里,纹身也是权势的象征。“只有社会地位较高的人,比如贵族和为部族立过大功的人,才有权在全身纹制花纹^[9]。”在《海洋奇缘》中,毛伊的纹身图案,源自萨摩亚文化(见图14),如环绕项颈与装饰腰肋的鲨鱼齿纹身(Shark Teeth,见图14a),象征对环境强大的适应能力。又如腹部的太阳纹身(Sun,见图14b),象征非凡的才华与卓越的领导能力。再如右腕和左膝的龟壳纹身(Turtle shells,见图14c),象征长寿健康的体魄。由此可见,《海洋奇缘》充分尊重波利尼西亚文化传统,并高度还原萨摩亚纹身图案。假设,将毛伊纹身图案,替换为印度海娜纹身(Henna tattoo)或日本和彫刺青(Wabori)图案,在符号意义层面上,便缺失了基本的现实逻辑。其所导致的结果,便是如前例中三星堆守卫那般,呈现错乱的地域特征。运动服装品牌NIKE曾以波利尼西亚纹身图案为灵感来源设计运动服纹样,却错将男性纹身图案印制到女性运动服上,引发舆论声讨热议,其结果是,该系列运动服装停售。由此可见,传统文化符号与当代时尚产品的融合,需具备严谨认真的态度。在此方面,迪士尼动画设计师针对传统民族文化符号进行了深入研究,才创造出《海洋奇缘》中令人信服的角色造型,做到使虚构的故事剧情有理可依,使夸张的角色造型有据可考。

四、结语

或许,有人会产生疑问:针对动画角色造型如此严苛的要求,是否有其必要性?动画较电影而言,更具天马行空的想象力。强调设计原则或提倡系统标准,是否扼杀了动画所特有的抽象性与创造力?遵循客观现实的逻辑规律,巩固符号意义的完整结构,是否会局限

动画作品解构客观真实的能力?笔者认为,解构式的、拼贴式的符号运用方法,在实验动画艺术中颇具探索性。其功能是针对形而上学稳固性的结构中心意义,进行消解与分离,并进而产生新的结构。但是,商业动画电影较实验动画艺术而言,具备更普世化、大众化及市场化的受众人群。因此,其评价标准亦应符合大众艺术、商业艺术之逻辑。即便是非客观的故事剧情与超现实的角色设计,也应具备清晰的客观缘由及明确的现实基础。罗伯特·麦基(Robert McKee)在讲述如何塑造令人信服的虚构场景时,以科幻电影《异形》中星际货运飞船的场景设计为例,他指出:“那些充满生活气息的装饰物件,如天花板上悬挂的塑料昆虫,舱壁上用透明胶条粘贴着的美女照片和家庭照片,均源自现实生活场景^[9]。”罗伯特·麦基认为,该片编剧丹·欧班农(Daniel Thomas O'Bannon)在构想星际货运飞船时,参考美国卡车司机室中的布置方法。以微妙的细节对星际飞船进行了再创造,使观众心悦诚服。由此可见,正如吴冠中所言:“从生活中来的素材和感受,被作者用减法、除法或别的法,抽象成了某一艺术形式,但仍须有一线联系着作品与生活中的源头^[10]。”商业化的虚构艺术创作之底层逻辑,应源于客观真实的生活经验。动画角色造型中纹样图案的设计方法,也应尽量满足地域风貌、时代背景及剧情设定所产生的需求,试图构筑形式与内容自洽的审美体系。

参考文献

- [1] 陈冠男.《哪吒之魔童降世》的美学维度[J].电影文学,2019(23):131-133.
CHEN Guannan. Aesthetic Dimensions of Ne Zha[J]. Movie Literature, 2019(23): 131-133.
- [2] 宇晴,林进桃.从《哪吒之魔童降世》看国产动画电影的创作与审美趋向[J].美与时代(下),2020(1):106-109.
YU Qing, LIN Jintao. Creation and Aesthetic Tendency

- of Domestic Animated Movie Explored from Ne Zha[J]. Beauty & Times (II), 2020(1): 106-109.
- [3] 许婧,汪炆. 中国动画黄金80年[M]. 北京:朝华出版社, 2005.
- XU Jing, WANG Yang. The Golden 80 Years for Chinese Animation[M]. Beijing: Morning Glory Publishers, 2005.
- [4] 孙佳山. “丑哪吒”的形象、类型与价值观——《哪吒之魔童降世》的光影逻辑[J]. 当代电影, 2019(9): 16-18.
- SUN Jiashan. Image, Type and Value of “Ugly Ne Zha”: Logistics of Light and Shadow in Ne Zha[J]. Contemporary Cinema, 2019(9): 16-18.
- [5] 张玉杰,李欣华. 中国传统云气纹设计分析及现代应用——以汉代织物云气纹样为例[J]. 丝绸, 2020(4): 119-126.
- ZHANG Yujie, LI Xinhua. Design Analysis and Modern Application of Chinese Traditional Floating Clouds Pattern: with Floating Clouds Pattern on Fabrics in Han Dynasty as an Example[J]. Journal of Silk, 2020(4): 119-126.
- [6] 程冰莹,胡少华,陆冬梅. 浅析朵云纹在现代家居服中的创新运用[J]. 辽宁丝绸, 2011(3): 22-24.
- CHENG Bingying, HU Shaohua, LU Dongmei. Innovative Application of Flower Moire in Modern Homewear [J]. Liaoning Silk, 2011(3): 22-24.
- [7] 李纯一. 周代甬钟正鼓云纹断代[J]. 音乐研究, 1996(3): 55-65.
- LI Chunyi. Periodization of Moire in Yongzhong and Zhenggu in Zhou Dynasty[J]. Music Research, 1996(3): 55-65.
- [8] 徐飞. 青年纹身纵横谈[J]. 青年研究, 1993(5): 20-24.
- XU Fei. Tattoo of Youths [J]. Youth Studies, 1993(5): 20-24.
- [9] 罗伯特·麦基. 故事[M]. 周铁东,译. 天津:天津人民出版社, 2014.
- MCKEE R. Story[M]. ZHOU Tiedong, Translate. Tianjin: Tianjin People's Publishing House, 2014.
- [10] 吴冠中. 风筝不断线——创作笔记[J]. 文艺研究, 1983(3): 89.
- WU Guanzhong. A Kite That Never Ends: Writing Notes [J]. Literature and Art Studies, 1983(3): 89.

(上接第44页)

- [8] 四川省人民政府办公厅. 四川省“十三五”文化发展规划[EB/OL]. (2017-01-16) [2020-07-01]. <http://www.sc.gov.cn/zcwj/xxgk/NewT.aspx?i=20170119110215-273871-00-000>.
- General Office of the People's Government of Sichuan Province. The 13th Five-Year Plan for Cultural Development of Sichuan Province[EB/OL]. (2017-01-16) [2020-07-01]. <http://www.sc.gov.cn/zcwj/xxgk/NewT.aspx?i=20170119110215-273871-00-000>.
- [9] 工业和信息化部办公厅. 设计扶贫三年行动计划(2018-2020年)[EB/OL]. (2018-08-20) [2020-07-01]. <http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4509650/c6404659/content.html>
- General Office of the Ministry of Industry and Information Technology. A Three-year Action Plan of Designing for Poverty Alleviation[EB/OL]. (2018-08-20) [2020-07-01]. <http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4509650/c6404659/content.html>
- [10] 中共四川省委 四川省人民政府. 关于大力发展文旅经济加快建设文化强省旅游强省的意见[EB/OL]. (2019-04-25) [2020-06-29]. <http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2019/4/30/cb0ea36cea04475ab7ebc3953ebba351.shtml>.
- The Sichuan Provincial Committee of the Communist Party of China and the People's Government of Sichuan Province. Opinions on Vigorously Developing the Cultural and Tourism Economy and Accelerating the Construction of a Strong Cultural Province and a Strong Tourism Province[EB/OL]. (2019-04-25) [2020-06-29]. <http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2019/4/30/cb0ea36cea04475ab7ebc3953ebba351.shtml>.