

当下国产动画电影中的中国传统文化包装设计 ——以《白蛇:缘起》为例

黄秋儒

江南大学 数字媒体学院,无锡 214122

摘要:以《白蛇:缘起》影片为例,从中国传统文化的视角,挖掘、总结当下国产动画影片成功的潜在因素,推动国产动画电影产业持续、健康的发展。通过研究具有典型中国传统文化符号的设计内容,并且从多个维度分析如何对其进行合理的借鉴及运用等,阐释中国风的国产动画电影成功的潜在因素。以古代民间故事为背景,通过剧情的编写,角色形象和设计场景的塑造,《白蛇:缘起》成功地将《白蛇传》以动画的形式重新演绎,给观影者带来了一场极具震撼力的视听盛宴。这标志着具有中国传统文化包装设计的国产动画电影正在逐渐走向成熟。

关键词:国产动画电影;中国传统文化;视觉包装

中图分类号:J218.7

文献标识码:A

文章编号:2096-6946(2019)01-0107-05

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2019.01.020

国产动画从诞生之初至今,已经有近百年的历史。1922年,由万氏兄弟所创作的广告动画《舒振东华文打字机》,打响了国产动画的第一炮。1924年,中华影片公司摄制了动画片《狗请客》;上海烟草公司摄制了动画片《过年》。虽然这两部影片在业界没有什么影响,但是它们是最早的国产动画片。1926年,万氏兄弟绘制的《大闹画室》对国产动画产生了巨大影响。接着,他们推出了中国第一部有声动画片《骆驼献舞》(1935年)。随后,他们又导演并制作了中国第一部大型动画片《铁扇公主》(1941年)。自此,国产动画进入了一个快速发展的阶段^[1]。近年来,《西游记之大圣归来》、《大鱼海棠》、《白蛇:缘起》等一大批国产动画纷纷登上了国产动画的历史舞台,绽放了夺目的新光彩。纵观国产动画的发展历程不难发现,民族的传统文始终是优秀国产动画片不可缺少的核心亮点。民族的传统文是一个国家最具代表性的综合体现,将其合理地融入到动画电影创作的各个环节,并加以灵活运

用,才能展现出中国动画独有的魅力和古老的东方风韵^[2]。《白蛇:缘起》于2019年1月11日在国内影院上映,由追光动画和华纳兄弟共同制作完成,由黄家康、赵霁执导,张喆、杨天翔、唐小喜等配音。在上映之初,该片的豆瓣评分就达到8.5分以上,受到观众的一致好评。作为继《西游记之大圣归来》之后,近期国产动画的又一部问鼎之作,《白蛇:缘起》包含了制作团队独具匠心的创作精神。该片从故事剧本策划到角色场景设计,再到背景音乐创作,都植入了大量的中华民族传统文化元素。

1 民族文化故事背景下的剧本创作

一部优秀的动画电影必然有一个引人入胜的剧本。近些年,国产动画电影的创作由于受到大环境影响,更偏向于借鉴传统文化元素。《白蛇传》是家喻户晓的中国民间故事。在中国人的心中,它是“仙、妖与人”离奇爱情故事的化身;是对原有历史社会环境下爱情

收稿日期:2019-08-26

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助(2019JDZD14)

作者简介:黄秋儒(1982—),男,江苏人,江南大学数字媒体学院副教授,主要研究方向为交互艺术设计、数字媒体艺术设计、数字娱乐内容设计等。

伦理观的挑战;是象征“冲破思想禁锢,走向自由恋爱,最终取得善果”的经典爱情传说。《白蛇:缘起》在剧本的创作上,既借鉴了《白蛇传》中的主要角色形象,又在原有故事的基础上进行突破^[9]。将影片中的故事情节设定在《白蛇传》之前的五百年,《白蛇:缘起》中的白蛇与许宣是《白蛇传》中白蛇与许仙的前身。由于当朝国师捕蛇练功,所以白蛇受命刺杀国师,却反被国师等人所伤,丧失了记忆,后被许宣救下。两人在旅程中,逐渐对对方产生了好感,相爱了。最后,在对抗国师的战争中,白蛇与许宣阴阳相隔。许宣在经历了五百年的不断转世后,与白蛇在杭州西湖再次相遇。这样的剧本设计为整个影片营造了一个极具东方仙侠传记风格的背景,为后期角色、场景设计做了较好的铺垫。

2 传统文化符号的角色设计

白蛇、青蛇、许宣、国师太阴真君、国师徒弟、宝青坊主、肚兜是《白蛇:缘起》中让人记忆犹新的角色形象。他们展现了中国传统文化的风韵。

2.1 白蛇与青蛇

白蛇与青蛇的角色塑造参照了真人实拍电影《青蛇》中的人物造型设计,从脸型、发型、头饰、服装等方面,均与《青蛇》中王祖贤与张曼玉的扮相极其相似。古典美女的主要特征是手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。在形象设计上,以精致的五官、娇小的身型为主要表现特征;局部表现为明眸皓齿、乌黑亮发、纤纤玉手等。由此可见,华纳兄弟所参与的人物造型设计一改国产卡通造型通常的表现形式,让人物面部形象更接近于写实风格的古典美女,这让具有东方古典主义审美的女子形

象,鲜活地呈现在荧幕之上。当白蛇与青蛇变为蛇形时,白色大蟒的形象设计又参考了中国经典小说《山海经》中的造型设计,使人们对其产生敬畏感。白蛇、青蛇的角色造型见图1。白蛇与青蛇的角色造型设计使观众有强烈的历史带入感,可帮助观众快速地进入影片所处的历史时空当中。同时,使观众感受到作为正邪两面合体的白蛇、青蛇,虽然出生是妖,可在自身修行的过程中,不断度化,感知人世间的悲欢离合,体味人情冷暖,最终得道成仙的真谛。

2.2 许宣

许宣这个角色,是《白蛇:缘起》中代表着中国传统“真、善、美”的化身。在这部影片中,作为《白蛇传》中郎中许仙的前世,他被设定为一个天真、善良、勇敢的英俊青年。许宣有着典型中国人的脸型,长方的脸盘上,眉清目秀,鼻梁高挑,嘴唇宽厚。此角色身穿带有补丁的粗布素衣。这个形象的塑造借鉴了各类中国仙侠传记中的角色形象,例如金庸笔下的令狐冲,或是《倩女幽魂》中的宁采臣。许宣的角色造型见图2。设计师一改许仙在人们心中柔弱书生的形象,将坚强、勇敢的精神气质赋予在许宣的角色设计上,塑造了崭新的角色品格。这是该部动画电影在角色造型设计上成功的典型代表。

2.3 国师太阴真君

在国师太阴真君的塑造上,角色设计师运用了中國戏剧人物作为原型,通过戏剧的象征主义的服饰造型设计,如高耸的官帽、具有道家特征的对襟、大领的官袍等,将这一反面角色夸张化地呈现在观众面前。国师太阴真君的角色造型见图3。太阴真君面部表情

图1 白蛇、青蛇的角色造型

图2 许宣的角色造型

图4 国师徒弟的角色造型

图3 国师太阴真君的角色造型

图5 宝青坊主的角色造型

僵硬,面色如灰,鼻子如龟鼻一般扁平,只留两个小孔,额头上深深的皱纹,眼睛如同死鱼眼,其上没有眉毛,整个形象如同中国古装恐怖电影中的千年僵尸。最后所化红顶白鹤的形象也如《山海经》中怪兽一般,具有震撼的视觉冲击力。如此的角色造型设计让观众对这一反面角色印象深刻。

2.4 国师徒弟

角色设计师将国师徒弟设计为阴险毒辣的形象。此角色初次亮相时,是一个戴着面罩,法力高强,充满神秘感的道家术士。随着剧情发展,当面罩被揭开,脸上醒目的伤疤,将其丑恶嘴脸表现得一览无余。国师徒弟的角色造型见图4。通过国师徒弟瘦长的身型,尖细的下巴,令人难以忘却的伤疤等,将中国民间对阴险邪恶之人的外部形态特征的固有印象淋漓尽致地呈现出来。

2.5 宝青坊主

在《白蛇:缘起》中,宝青坊主是一位出境不多却让人记忆犹新的配角人物。她在剧中亦邪亦正,看似平平无奇,却将整个剧情推向了高潮。对这样一个角色,在进行角色设定创作的时候,设计师为其搭配了一件紧身绸缎短裙,外披一件带有印花或刺绣的绸缎开衫,手中还拿着一把翡翠烟嘴,烫金花纹杆身的大旱烟。宝青坊主的角色造型见图5。短裙的绿色与外披开衫的红色,具有强烈中华民族传统服饰配色的特点,同时旱烟也是典型的具有中华民族特色的器物。妆容上,选择红色的眼影,樱桃小嘴,上扬的眼角,以及两个分在左右两边的盘发,头顶上还带有两只白色的狐狸耳朵,这样的设计使一个充满灵气、性感、捉摸不透的小女子与中国民间传说中“狐妖”的形象相融合,体现出浓郁的民族文化气息。

图6 肚兜的角色造型

2.6 肚兜

肚兜是剧中最具喜感的角色。作为一个可以卖萌耍宝的宠物狗,在造型设计上,参照了国人耳熟能详的中华田园犬的基本特征,以一个憨态可掬、敦厚善良的形象示人。肚兜的角色造型见图6。在面对危险时,忠诚的本性可使它战胜内心的恐惧,勇敢护主。肚兜是一只充满人性且具有喜感的萌宠。

剧中的角色造型设计均借鉴了中华民族传统文化元素,在进行角色包装的过程中,从外部服饰到角色面部妆容,再到角色神情、动作等一系列的精心设计,最终以传统民族形象示人。运用水墨的表现形式,将民族文化特色融入到角色造型设计之中,带有强烈的文化符号,这是《白蛇:缘起》之所以能够成功的一个重要原因。

3 传统文化符号的场景设计

《白蛇:缘起》在场景设计方面,无论是自然风光,还是人文风光,都带有强烈的地方文化特征。这让观众沉浸在浓郁的东方文化里,使他们在场景师营造的历史时空中,感受真挚的情感。

3.1 自然风光

剧中有大量的自然风光场景,时间上跨越了春夏秋冬。其中,蛇村旁边的山川与瀑布带有中国地理风貌,如同张艺谋所拍摄的《英雄》中的场景,色彩艳丽、

图7 自然风光场景

气势宏伟。水墨的动画效果更加凸显了中国水墨画的神韵。在写意的风景中,跟随剧情的跌断起伏而畅游。剧中大量运用山、水的元素。场景师设计的山水造型借鉴了中国桂林山水的风光。水面上立起了大大小小的山峰,云雾缭绕,天空中飘着团云,充满了神秘感。自然风光场景见图7。这种如画般的场景,正因为运用了中国民间传统的绘画形式,将剧情中那种神秘、紧张的气氛渲染得恰到好处、引人入胜。

3.2 人文风光

在蛇村、国师的战船、宝青坊,对人文风光的设计一次又一次将中国传统元素进行了包装,把一个个极具中国化的空间环境再现给观众。蛇村的设计是一个极具中国特色的古代山寨,木屋、独轮车、古井、竹篮等景物让这个山寨特色分明。国师的战船形似中国古代大型战舰,木质建造,其宽厚的多层甲板让人感到震撼。宝青坊是一个锻造妖怪法器的地方,其场景设计运用了中国传统木工的榫卯概念,将画面上的景物新奇、灵活地表现出来。

将民族传统的元素融入场景设计形成了神奇的化学反应,让景物更加栩栩如生。观众在观看影片时,将环境场景与人物角色更完整地联系起来,改善了国产动画电影中场景与人物有机联系的不足,人文风光场景见图8。

4 传统文化元素的音乐设计

在影片音乐的制作中,运用了大量的民族器乐。影片开始时,白蛇走火入魔,响起急促的木鱼声,随后的诵经声将影片推向了一个小高潮。许宣刚刚在蛇村登场时,配合了一段具有中国特色的背景音乐,气势如虹。当白蛇与许宣来到蛇村旁的山顶,又是一段竹笛,将空灵的仙侠气氛渲染得淋漓尽致。当白蛇、青蛇与国师徒弟打斗时,急促的琵琶、竹笛声表现出极其紧张

图8 人文风光场景

的气氛。片尾使用电视剧《白蛇传》的经典插曲《青城山下白素贞》，将观众带入了那个下着淅沥沥小雨的杭州西湖畔，使影片有超凡脱俗的感觉。影片中，各种中国传统乐器的使用都帮助观众将影片剧情锁定在特定的历史时期与地理环境中。

5 结语

《白蛇：缘起》是近年来国产动画电影中，为数不多的经典之作。在这部影片的角色造型、环境场景、音乐设计等环节中，大量运用了中华民族传统元素作为其创作的主要依据。这种现象充分反映出中国的民族文化开始在世界范围内形成一股强流，让观众感受到东方传统文化的博大精深^[4]。基于传统文化所创作的动画电影能使观众更加深刻了解影片的内涵，一改之前国人对动画影片只能作为低幼儿童消遣娱乐项目的常规印象。融入中国传统文化之后的剧情，犹如优秀的小说，可读性明显提升。其故事充满了文学气息，让人观后久久不能忘怀。另外，有着民族元素的角色设计同样具有明显的文化特征，这对于剧情的理解、角色的塑造都起到了决定性的作用，由此衍生而来的动画周边产品也将存在巨大的文化与商业价值。将带有明显地理地貌的场景设计与角色相结合，起到了神奇的化

学催化作用，使影片具有更强烈的沉浸感，提升了观影的视觉感受。再凭借有民族特色的音乐设计的加持，整部影片因此成为了“以动画形式为外在表现，民族文化为内核”的文化推手^[5]。同时，经过精心制作，影片具有高超的艺术性，在电影市场中成为佼佼者。未来，在动画电影的制作中，中国传统文化的包装设计对电影工作者必然是一项重要的工作，将民族文化推向世界舞台已成为优秀国产动画电影的神圣使命。

参考文献

- [1] 曹小卉,马华,刘可欣,刘婉瑶,陈昊整. 中国动画民族化道路演进[J]. 当代动画,2019(2):4-13.
- [2] 刘畅. 从《白蛇：缘起》看国产动画电影的“当下”[J]. 文化学刊,2019(4):64-66.
- [3] 易颖. 本土化题材与国际化叙事——《白蛇：缘起》对中美合拍片的启示[J]. 声屏世界,2019(4):32-34.
- [4] 冯笑,张郑武文. 国产动画电影传统文化符号的美学审视与建构理路——以“追光三部曲”为例[J]. 当代电视,2019(4):108-111.
- [5] 张向阳. 国产动画电影的民族性与现代性诠释[J]. 电影评介,2018(12):78-80.