

关于宫崎骏动漫电影视听语言分析

高 静

(宝鸡文理学院, 陕西 宝鸡 721000)

摘要: 在电影创作领域, 动漫凭借独特的语言、镜头、色彩, 以独特的艺术体现形式, 成为独树一帜的电影创作风格。在动漫领域, 广受世界大众喜爱的动漫电影类型十分多样化, 而宫崎骏的动漫电影在业界获得大量好评, 对现代动漫电影的持续发展具有积极意义。基于此, 本文分析动漫视听语言的形成与发展, 主要研究宫崎骏动漫电影视听语言的设计、表现和价值。

关键词: 宫崎骏; 动漫电影; 视听语言; 分析探讨

在人们精神文化产品日益多元的时代下, 动漫电影受到越来越多年轻一代的喜爱, 在人们精神消费中占据着重要地位。面对日益多元的市场需求, 国内外出现了各种类型的长篇动漫电影作品。在剧情动漫电影中, 美国电影作品长期处在重要地位。伴随日本漫画、动漫产业的发展, 宫崎骏动漫电影在动漫电影界引起了轰动, 成为动漫界电影作品的重要代表。同时, 作为世界知名的动漫电影品牌, 宫崎骏动漫电影中灵活运用了多种视听语言的表现手法, 极具经典性。

一、动漫视听语言概述

作为视听艺术的重要一种, 视听语言主要采用听觉、视觉两种感知形式, 实现画面拍摄、声音与电影镜头的同步性, 体现出动态化效果, 从而达到说理、抒情、叙事的目的。从主体角度看, 视听语言主要在于运动画面、声音, 不同造型、色彩在光线影响下, 能够体现出真实和强烈的视觉效果, 还能够展现出较强的隐喻、象征功能, 将画面之外的深刻寓意传递给观众。在影片中, 声音具有塑造氛围的作用, 使观众能够沉浸到影片环境中, 还能将特定环境、时空的意境和情感传递出来, 起到烘托特定氛围的作用。在电影理论日益发展的时代, 电影与动漫电影视听语言表达形式产生了密切联系, 二者在理论方面具有一定相似性。但是, 要想全面展现视听画面的艺术变化效果, 必须要实现声音与画面的有机统一。通常情况下, 动漫电影的每一幕画面都融入了视听语言设计, 观众在观看时, 十分容易接触到原画师、编导所想表达的情感。

二、宫崎骏动漫电影中的视听语言设计

(一) 通过视听语言刻画人物形象

在动漫电影的设计和创作中, 宫崎骏创造了具有鲜明性格、形象的人物。在《龙猫》这部作品中, 主要以小梅、小月为主人公, 塑造了善良、纯真的人物形象。作为妹妹角色的小梅与姐姐小月在形象上形成鲜明对比。小梅从小就展现出童真、孩子的天性, 具有感性、倔强的特点; 而姐姐小月具有沉稳的性格, 更懂得如何照顾家人, 尤其是面对妈妈病情不佳的情况, 她保持着妹妹所没有的冷静与沉稳。除了两大主人公, 这部动漫电影中重要角色是龙猫。从色彩语言角度看, 其设定不同于其他影片中的精灵,

刻画了胖胖的体态外形, 不仅体现影片可爱的风格, 展现动漫的色彩魅力, 还给大众带来极强的安全感。在电影的主要情节片段中, 小梅失踪、龙猫与姐妹玩耍的画面, 勾起了观众的好奇心, 各个画面的衔接向观众传递了真实的情绪和情感, 体现出宫崎骏对动漫电影镜头语言的把控。在《幽灵公主》动漫电影作品中, 面对各种苦难, 阿珊在观众面前呈现出女性独立的一面, 她的脸上还涂画有日本文化图像, 充分体现出其身上的野性, 将色彩语言作用发挥到淋漓尽致。在《风之谷》中, 宫崎骏以独特的故事情节, 让观众了解到娜乌西卡身上善良的品质、执着的信念。以上动漫电影作品均选择女性为主人公, 展现出女性在各个方面的独特魅力, 将更多正能量传递给大众。

(二) 通过视听语言刻画表现多种主题

在宫崎骏所创作的动漫电影中, 综合运用听觉语言、色彩语言和镜头语言, 采用多种形式介绍主题。例如, 在成长主题方面, 宫崎骏创作的《魔女宅急便》十分典型。电影作品中描述了少年琪琪坎坷的生活经历, 并介绍了朋友帮助其成长的故事, 这部影片的现实主题是展现成长历程。又如, 在环境主题方面, 具有代表性的是《天空之城》, 这部作品在业界内享受盛名, 主要是由于其创作背景具有深刻的含义, 值得人们去思考, 为何拉普达人要重返大地, 放弃繁华盛景。从影片画面中, 容易发现天空之城的建筑经历了久远的年代, 未经侵略或人为破坏, 建筑物和财宝都被完整地保存下来。同时, 其中存在大量机器人用于武装, 但不曾存在使用痕迹。所以, 拉普达人并未是因外界环境因素影响, 而是自主、自愿地回归大地。这就会给人带来无限的思考和想象空间, 经过思考后容易发现, 由于拉普达人在享受繁荣的同时, 发现了潜藏的危机, 正如希达所言, 无论人类拥有何等巨量的财富、多少先进的武器装备, 脱离了泥土, 人类将无法生存。借助这部动漫电影, 宫崎骏向观众揭示了一个道理, 自然文明正如现实中的泥土和大地, 若要想超脱自然创造文明, 是难以实现的。以上动漫作品中, 宫崎骏围绕不同社会发展主题, 从独特视角设计表现形式。

(三) 通过视听语言展现民族色彩

通过运用视听语言进行电影创作, 能够给人带来丰富的情感

体验。在宫崎骏动漫电影作品中,其结合创作背景引入了多种民族元素、趣味,将浓郁的民族传统内容呈现出来,使诸多影片带有极强的传统性、民族性,这也体现出宫崎骏动漫电影独特的魅力。例如,在《百变狸猫》电影作品中,将日本民族风情融入背景音乐中;在《幽灵公主》复杂故事情节中,选用了日本古代民族元素,运用弦乐衬托各种故事场景,使画面充满民族音乐色彩。而《龙猫》作品的乡村故事片段,采用了特殊的设定手法,从孩子的视角去描绘奇妙的世界。其中,无论是描绘优美的乡村田园风光,还是小梅走失、龙猫群出现,都运用了丰富的视听语言表现。在影片设定的时代背景下,结合了日本的历史文化,将日本传统文化内容摄入到影片中。在创作影片时,宫崎骏采用多种表现方式,将影片与日本民族生活方式、历史音乐、历史背景有机结合起来。这样,不仅给观众带来丰富的影片内容,还体现出宫崎骏对和谐社会、美好和平生活的憧憬。

三、宫崎骏动漫影片视听语言表现形式

(一)对镜头语言的运用与设计

在动漫电影的创作中,镜头语言是一种主要语言方式,将各种符号、画面进行组合。这一点在宫崎骏动漫电影中体现十分明显,在完整的动漫电影中,宫崎骏将多组镜头连贯起来,发挥出镜头语言在传情达意方面的功能。在多种电影创作中,只有利用镜头语言进行创作,才能充分展现人物情绪变化、情境转换的合理性,使得观众的注意力集中在影片主题上。在设计每个无声的动画场景时,宫崎骏利用各种镜头语言,实现了良好的情感传递和表达效果。

(二)对听觉语言的运用与设计

通常情况下,听觉语言主要体现在电影创作中的音乐方面,可划分为无声源和有声源音乐,前者指的是用于衬托情感内容的音乐,由于其不具备交代作用,常被融入电影情节。无论是何种音乐类型,都需根据电影创作灵活选用。在宫崎骏动漫电影中,在背景曲、片尾曲上,都通过精心设计,在影片结构上十分完备。同时,在影片中各个故事情节的衔接上,合理搭配一段故事音乐,将前后故事内容充分衔接起来,既能够给观众带来良好体验,又能加深其印象。在宫崎骏动漫电影作品中,都会选用各种特色的音乐,将具有民族传统特色的音域与故事情节组合起来,将神奇动漫世界呈现在大众眼前。在各种经过特殊处理的场景下,观众可感受鸟语花香的场景,感受编导设计的特殊场景。

(三)对色彩语言的运用与设计

动漫电影的创作,受色彩语言因素的影响,这也决定了色彩语言对电影表现力的作用。在不同色彩类型下,往往能够揭示不同现实意义,对于不同的文化、电影背景,尽管色彩类型相同,也能表达出不同的意义。通常情况下,在人们真正接触或观察到某一色彩时,会通过个体视觉神经,将相关色彩的信息传递给大脑,再经过加工、记忆后进行整合与分析,在筛选出具有价值、某种

特征的信息后,可把握其中存在的规律或联系。由此,电影创作与色彩的运用、设计密切相关。其具有极强的艺术感染力和情感特色,是观众与创作者建立心理联系的中间介质。要想创作出优秀的动漫作品,必须要充分利用色彩基调,制造一定的视觉冲突,如故事情节冲突、人物穿衣风格、绿油油的草地和碧蓝色天空等,都需要通过运用、设计色彩语言实现。

四、宫崎骏动漫电影视听语言的价值意蕴

在宫崎骏的动画作品当中,每一部作品都将人的发展、社会发展联系起来,对现代人的成长具有启发作用。在各个动画电影作品中,主人公都会获得一定生活或特殊经历,逐渐走上成熟化,成长和发展主要体现在以下方面。其一,生理层面的成长和发展。这一成长具有明显特点,十分容易被发现。其二,人物心理层面的成长,主要体现在人物的行为、性格和表现方面。其三,体现在种群的发展层面,主要体现在人类文明文化发展方面。在个体成长和发展上,代表作品有《侧耳倾听》《千与千寻》,人物在心理、生理方面都获得了成长,族群的发展主要有《天空之城》。在社会发展层面,宫崎骏电影中十分追求自然和环保,这源于对人类生存发展、大自然的深入思考。在此基础上,其刻画了各种理想和梦想蓝图,以各种表现手法传递和表现情感。在《天空之城》这部作品中,刻画了忠诚的守护者、自由飞翔的蝴蝶、鸟类,以及深陷泥土中的机器人,但小鸟却随意停靠、歌唱。上述画面,展现了人与自然和谐相处的画面,带给人安静、和平的体验。但是,《天空之城》最终走向了毁灭,这也揭示出脱离大自然的任何事物,将无法得到良好发展。

五、结语

综上所述,作为世界上著名的动漫电影导演,宫崎骏的电影作品获得世界各地人的欢迎,对动漫行业、文化的发展具有积极意义。在大量的电影作品中,宫崎骏设计了多种视听语言,将民族文化与动漫文化融合起来,将人们带入到独特的动漫世界中。

参考文献:

- [1] 崔玲玲.动画视听语言规律研究[J].佳木斯职业学院学报,2018(4):352-353.
- [2] 韩之阳.宫崎骏动漫电影视听语言魅力研究[J].声屏世界,2019(11):48-49.
- [3] 张鑫.从视听语言角度分析电影艺术的诗意[J].传媒论坛,2021,4(15):109-110.
- [4] 王彦霖,刘成新.宫崎骏动漫的色彩叙事特点研究——以《幽灵公主》为例[J].东南传播,2015(12):45-46.
- [5] 沈艾雯.宫崎骏动画电影中的配角形象塑造——以《千与千寻》为例[J].工业工程设计,2019,1(1):98-101.