

“红楼梦”——主题人物形象设计研究

东桂迎 毛 茜

(南京传媒学院 南京大学金陵学院, 江苏 南京 210000)

摘要:《红楼梦》作为四大名著之一,是一本家喻户晓的经典文学作品。描述了封建贵族的兴衰败落,以贾宝玉和林黛玉两个经典人物的凄美爱情故事为贯穿整部作品的主线,来批判封建礼教下社会制度。随着社会科技的创新与发展,传统文化因表现形式比较单一且枯燥等原因逐渐淡出我们的日常生活。现代人更追求新奇的事物,故我以该书中15个主要人物为创作主体,用卡通的表现形式对人物进行再设计,赋予鲜明的颜色、纹样,使之在传统的基础上更贴近大众化的审美。本文通过人物形象设计分析,对课题《红楼梦》进行深入研究,总结人物性格特点。运用卡通画风及色彩搭配加以表现,设计出让人耳目一新而又贴合原著的卡通人物形象。本案通过对红楼梦人物造型的再设计,对这一中国古典文学巨著进行深入的研究和学习,在深入了解后进行人物的提炼、形象的总结,将古典人物形象创新、再设计,让愈来愈多的人接触传统文化。

关键词: 红楼梦; 卡通人物形象; 纹样; 纸牌

“一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕”,贾宝玉和林黛玉的人物形象早已深入人心。《红楼梦》讲述的不仅是一段凄美的爱情故事、一个悲剧的封建贵族衰落,更是一本封建社会形态的百科全书。

一、《红楼梦》人物形象的设计目的及意义

寓教于乐,在闲暇时光消遣也可有机会接触到名著。纸牌作为载体,将书中人物提取为元素的同时,表现出人物特色,让使用人群更直观地了解形象本身,从而连接书本。以卡通形象呈现更有现代特色,有与贾宝玉、林黛玉对应的独特纹样。

在现代与传统之间寻找一个界点。虽然传统文化的博大精深,但与现代快节奏生活无法很好融合。通过这一载体,既有现代的呈现方式,又不乏经典之作的精髓。传递“今非昔比”却又“万变不离其宗”的理念,使文化显得不突兀。

二、《红楼梦》主题人物形象设计概念

(一) 人物形象的设计定位

1. 灵感来源

灵感来源于书中黛玉和宝玉喜欢玩行酒令。而古时候行酒令的形式就是现在意义上的纸牌。由于每个季节为13个星期的扑克牌属性得出:最终呈现为A-K的十三张牌加上大、小王一共十五张牌,故挑选了十五个主要人物对其形象进行设计。

2. 风格

以活泼可爱的卡通形象植入到传统的人物中,个性鲜明、色彩浓厚,更能激发目标适用人群对其的好感度。卡通形象正在成为新时代的一种新型表现形式。现代艺术在传统的模式下做减法,

更多将雕刻转化为图案,图案转化为平面。在这样的发展趋势下,将人物服饰、发饰等简化处理,顺应时代的发展,使传统文化以新颖的形式展现给世人。

(二) 卡通形象创意在人物形象设计中的应用

在众多的人物形象设计中,生动活泼、色彩鲜明的卡通形象能更直观地传达人物本身的生命力。将繁琐复杂的古典人物形象简化,再以卡通的形式表现出来,更能得到大众的认同和欣赏,增加人们对人物本身的喜爱,从而达到传扬传统文化的目的。

设计主要是以《红楼梦》中的人物本身形象为基础做减法,将复杂的服装纹样、发饰、配饰、妆容简洁化,通过色彩、线条、表情等方面使人物性格更加鲜明,使人物形象在活泼生动的同时又具有其本身的性格特征,在更符合现代大众审美的同时也不违背原著的人物描写。让人们简单直观地了解《红楼梦》中的经典人物,从而在娱乐把玩的同时也能够了解和学习中国古典文学。

(三) 剖析《红楼梦》——人物性

文学是以语言作为材料和手段来塑造形象和反映现实的,因此也称之为语言艺术。说起文学那不得不提《红楼梦》了,《红楼梦》作为中国四大名著之一其文学研究价值是不可估量的。《红楼梦》中讲到了文学、历史、音乐、古诗以及园林建筑,而大观园则是曹雪芹笔下的明清园林的典范,春夏秋冬四季皆有美态,大观园中景有四季,景中人亦有四季。

1. 黛玉——春天

黛玉:“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”

2. 湘云——夏天

湘云:“更无柳絮因风起,惟有葵花向日倾。”

3. 探春——秋天

探春:“一声梧桐一声秋,一点芭蕉一点愁。”

4. 宝钗——冬天

宝钗:“看来岂是寻常色,浓淡由他冰雪中。”

三、《红楼梦》卡通人物形象设计方案

以《红楼梦》为设计主题,将书中具有代表性的人物进行再设计。用卡通的表现形式、鲜明的色彩,来表现人物的不同性格及形象。将1987版电视连续剧中人物的剧照原型作为参照,将其个性化的配饰、妆容、发型、服饰用卡通化的画风传达,使得人物形象不失其特征的同时更现代化。

红楼梦中经典的贾母、贾政、贾宝玉以及金陵十二钗的人物形象,改编成具有人物特色的卡通人物形象。将不同的花卉与不同的人物性格结合,完成红楼梦的独特花语,提取代表贾宝玉、林黛玉的花色、花纹,设计纹样。

（一）贾宝玉、薛宝钗、林黛玉

贾宝玉：宝玉聪明伶俐，却不喜欢他父亲家里那些奉承的官僚。

薛宝钗：宝钗是明智的、机智的一个典型的中国封建少女。

林黛玉：黛玉感情脆弱，容易嫉妒，但却是一位极有成就的诗人和音乐家。

（二）贾母、贾政

贾母：她是整个家族中年纪最大、最受人尊敬的人，也是一个溺爱的人，因此，表情做的得相对和蔼可亲。在纸牌制作中将其作为大王。

贾政：他是一位纪律严明的儒生，努力成为一个正直和正派的人。他脱离现实，在家里和社会上都是一个不干涉别人的人。卡通人物相较其他而言，更具儒雅气息。

（三）王熙凤、秦可卿

王熙凤：凤姐是一个非常英俊的女人，能干、聪明、幽默、健谈，有时还狠毒、残忍。不可否认，凤姐是小说中最世俗的女人，在家庭中拥有非凡的经济和政治权力。凤姐扮演一个孝顺的媳妇，讨贾母欢心，用铁拳统治全家。凤姐是小说中最引人注目的多面人物之一，她对穷人和无助的人都很仁慈。另一方面，凤姐可以残忍到杀人。她性格活泼，笑声响亮，因此它的人物形象设计的更加豪放，表情柔中带刚、笑里藏刀。

秦可卿：她是一个非常漂亮和轻浮的女人，她的卧室装饰着无价的艺术品，这些艺术品都属于极度性感的女性，既有历史的，也有神话的。因此，她的妆容更加华丽，发饰更加浮华。

（四）贾探春、贾迎春、贾元春、贾惜春

贾探春：她直言不讳，几乎和王熙凤一样能干。她也是一个很有才华的诗人。探春因其美貌和多刺的性格而被戏称为“玫瑰”。

贾迎春：迎春是一个心地善良、意志薄弱的人，据说性格“木讷”，似乎对世间的一切事务漠不关心。虽然她长得很漂亮，博览群书，但在智力和才智上，她比不上她的任何一个堂兄弟。迎春最出名的特点似乎是她不愿意干涉家里的事。所以她的形象做的稍显稚嫩。

贾元春：元春原本是皇宫里的宫女之一，但后来却成了皇妃，以其德行和学识打动了皇帝。她显赫的地位标志着贾家势力的高度。所以将其人物形象做得富态些，更雍容华贵。

贾惜春：她是一位天才画家，也是一位虔诚的佛教徒。她是宁国府长贾珍的妹妹。贾府倒台后，她放弃了世俗的顾虑，成为一名尼姑。她是金陵十二钗中第二年轻的一位。用手中的画笔表明其画家的身份。

（五）史湘云、贾巧姐、李纨、妙玉

史湘云：湘云是一个雌雄同体的美女，穿男装很好看，喜欢喝酒。她直率而不老练，但她宽容的天性使她漫不经心地说出了实话。她受过良好的教育，像黛玉或宝钗一样有才华。所以，在人物形象中添加了书籍作为装饰。

贾巧姐：书中巧姐出现的桥段大部分为病态，又嫁作为农妇，其形象设计为典型的农妇形象。

李纨：李纨是一个没有欲望的温文尔雅的女人，一个完美的儒家理想中的守丧寡妇。所以其人物形象做得更温文尔雅。

妙玉：荣国府回廊里的一个年轻尼姑。非常漂亮和有学问，同时也非常冷漠、傲慢和不友好。她还痴迷于清洁。所以人物形象是鲜明的尼姑造型，表情冷漠。

四、《红楼梦》主题人物形象设计的衍生文创产品

（一）《红楼梦》卡通人物形象的衍生产品

《红楼梦》的卡通人物形象可以衍生出各种不同的文创产品，如：扑克牌、折叠画册、雕刻木牌等。

（二）《红楼梦》卡通人物形象的市场应用

设计《红楼梦》的卡通人物形象目的是为了传承和发扬中国的传统文化，一改枯燥乏味的传承方式，以新颖有趣的方式呈现，使其更容易得到人们的关注并且留下深刻的印象。在休闲娱乐的同时也可有机会接触和了解名著。我所设计的《红楼梦》卡通人物形象可以衍生出更多的周边产品。通过各种各样的衍生产品使人们有更多的机会了解这部古典巨著。

本案的市场更多的在各个与《红楼梦》相关的旅游景点、文创商品店以及各大书店。

（三）《红楼梦》卡通人物形象的市场定位

本案的适用人群定位广泛。其衍生产品大多为生活用品、文具、娱乐用具、宣传画册等，将传统文学与现代表现形式结合，提高设计的创新性与观赏性，从而提高衍生产品在市场中的竞争力。将古典的人物卡通化，并且将卡通人物形象应用到生活常见物品中，使之更容易得到人们的认同和欣赏，让人们从生活的各个细节中了解和感受中国古典文学的魅力，用这种新颖的方式进一步传承和发扬中国传统文化。

传统的、保守的传承方式在人们的生活中日渐淡出，需要新鲜的元素对其进行翻新和升华，完善其功能，满足现代人的审美需求。因此，本次设计将主要人物形象进行改造，以卡通为主，辅助穿插其本身的特征，使传统的人物形象更活泼。

纸牌为老少皆宜的娱乐项目之一，将人物形象以纸牌为载体呈现，寓教于乐的同时又不失观赏性。设计物品的定位为日用品、宣传画册等，方便传阅和携带。不仅是对传统文学作品中人物形象的再创作，也是对传统文化传承的另一种表现形式。这一些列载体的设计，既有现代的呈现方式，又不乏经典之作的精髓。有传递“今非昔比”却又“万变不离其宗”的理念，使文化显得不突兀。

参考文献：

- [1] 李希凡.《红楼梦》的前言[M].长沙：岳麓书社，1999.
- [2] 刘萌萌.红楼梦金陵十二钗服饰研究[D].东北师范大学，2013.
- [3] 黎书文.《红楼梦》中的建筑与中国传统美学[J].衡阳师范学院学报，2008（01）：55-59.
- [4] 勇凡.红楼梦人物画传[J].红楼梦学刊，2007（2）：186.