

新时代中国动画人物设计的创新性发展

——以《新神榜：杨戬》为例

陈靖昊

(南京艺术学院 江苏 南京 210009)

摘要：角色设计是一部动画作品制作过程中的重要环节，它不仅决定了动画整体的艺术风格和艺术造诣，还影响了作品的商业价值和文化价值。新中国动画发展至今，已经设计出众多优秀的角色形象，它们通过千奇百怪的造型和幽默夸张的性格给观众留下深刻的印象。本文将最新上映的动画电影《新神榜：杨戬》为范例，结合当下时代语境，对比分析近我国动画几十年角色设计思路之变化与发展。

关键词：传统文化；角色造型；变化

The innovative development of Chinese animation character design in new era

——Take the 《New Gods: Yang Jian》 as an example

Chen Jinghao

(Nanjing Academy of Arts, Nanjing, Jiangsu 210009)

Abstract: Character design is an important link in the production process of an animation work. It not only determines the overall artistic style and artistic attainments of the animation, but also affects the commercial value and cultural value of the work. Since the development of new Chinese animation, it has designed many excellent characters, which leave a deep impression on the audience through their strange shapes and humorous and exaggerated personalities. This paper will take the newly released animated film New God List: Yang Jian as an example, combined with the context of the current era, and compare and analyze the changes and development of character design ideas in Chinese animation in recent decades.

Key words: traditional culture; character modeling; change

《新神榜：杨戬》是追光动画最新出品的动画电影，也是新时代中国商业动画电影讲述经典神话故事的大胆尝试。运用最新的数字动画生产体系，迎合了观众的消费心理和视觉预期，并且用多种文化与中华传统文化交叉融合，发展呈现出不同于日本、欧美动画的民族文化动画电影新符号。

新神榜不同于封神榜，它是追光动画重新构建的一个神仙体系，因此在角色形象设定方面有了很大的突破，着重强化情感元素的刻画。比如杨戬与沉香叔侄之情，杨戬与梅山同伴的兄弟情谊，杨戬与玉鼎真人的父子之情等，这些情感，打破了《封神榜》说教式的表达方式，使得人物角色更加有血有肉。尤其是影片中的女性角色同样彰显女性价值强调女性视角，引发观众的同理心并激起了观影兴趣。可以说在传统题材中加入现代情感元素和当代价值观进行角色设计改造，已经成为传统题材动画电影叙事改编的主要发展方向。

一、角色造型设计的创新与发展

过去的动画作品均以平面，二维的居多，比如中国的《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇缘》日本的《名侦探柯南》《哆啦A梦》《龙猫》还有美国著名的迪士尼系列，他们陪伴了几代人的童年，更成为国家软实力的代名词。随着数字时代的到来，如今动画作品的呈现方式多种多样：二维，三维甚至还有三渲二的项目。与过去的平面动画作品相比，《新神榜：杨戬》（下文简称《杨戬》）所带来的极致观影体验和炸裂式的视觉表现使得电影中的主要人物形象更加的丰富饱满，更容易在观众心中占领一席之地。而这背后体现的是伴随技术的进步，时代的发展，理念的变更，角色造型设计也在不断地创新与发展。

（一）工业体系的持续完善

以往的动画都是以赛璐珞塑料板为载体制作而成的，把动画的原画和线稿都画在透明的赛璐珞片上，用颜料进行直接上色，这样拖动胶片就会产生一种人物运动的效果。再用架在顶部的摄像机

对这些胶片进行拍摄，从而形成连续的图像，颇有一种看小人书的感觉。这就是早期动画片的基础制作原理。而因使用赛璐珞为载体而上色，因此也被称为赛璐珞动画。在很长一段时期里赛璐珞动画成了手绘动画的代名词，包括耳熟能详的《灌篮高手》《神奇宝贝》。国产动画也一直以赛璐珞动画为主，直至《秦时明月》系列剧的推出，成为中国3D动画的早期代表作。

二十世纪九十年代是我国动画发展的一个低谷期，资本涌入不断冲击着本土动画的生存空间，国产动画的市场萎靡，国内优秀动画人才不断流失。为了打破这一局面，动画从业者开始不断学习日本、欧美的动画制作模式，逐渐建立起一套完整的动画生产工业体系。

《杨戬》中的人物角色，不论是从动作，服装，还是表情，配音，都是相当成熟的。例如四大天王之一的持国天王魔礼海是一个手持身材高大，手持玉面琵琶的角色造型，在设计这个人物时，制作团队首先查阅典故，了解人物的大概外形和性格特征。“用一根枪，背上一面碧玉琵琶，上有四条弦，也按‘地、水、火、风’，拨动弦声，风火齐至。职调。”而我们最终在影院看到的魔礼海，基本与古籍《封神演义》的描述如出一辙。夸张的肌肉线条，玫红色的长发，角色的细节程度是1999年上映的《宝莲灯》所不能比拟的。

为了提高生产效率，追光动画学习迪士尼的制作模式，建立了完整的资产库，影片中呈现的每一颗草，每一个器皿，每一栋建筑，都是可以在下部影片中继续使用的。《小门神》是追光动画第一部动画电影，为了更好的处理角色的面部表情姿态，制作团队专门研发了角色面部绑定系统，这套绑定系统在后面上映的《哪吒重生》、《白蛇》系列、《杨戬》中都有使用，并且不断完善。不仅如此，“科技与狠活”在电影《杨戬》中也不断呈现，影片中的“婉罗”是一个重要的角色，推动着故事情节的发展。为了更好的诠释她前期剧情中多愁善感的性格，制作团队参考敦煌壁画，设计了一场《洛神赋》飞天舞。导演赵霁表示，为了这场舞蹈，团队特地请来了北京

舞蹈学院敦煌舞专业的舞蹈老师现场进行动作指导。舞蹈设计不是难点,而是难在如何在失重的状态下呈现舞蹈。首先舞蹈演员佩戴动作捕捉传感器,在地面演绎敦煌舞,然后把动作捕捉到的数据呈现在立体的空间里,并且还额外的增加了360度的空间变化和摇臂摄像机动作,动画设计师在动捕数据的基础上反复修改,除此之外还要不断处理角色的头发和丝带等配饰,力求每一簇发丝都产生真实的物理碰撞,更好的辅助视觉效果。

正是因为制作团队的精益求精,《杨戬》的造型设计无论是在角色模型还是在动作设计都达到了新的高度,上映之后普遍受到观众的喜爱和赞美。

(二) 民间故事的海外推广

历史上回溯,我国动画其实在上世纪已经取得了辉煌的成绩。建国初期,国内政局稳定,政策相对宽松,1956年四月毛泽东同志在中共中央政治局扩大会议上提出的“双百方针”,更是激励动画工作者不断创作出的艺术作品,中国动画进入了快速发展的时期。横空出世的经典动画《大闹天宫》(上集1961年、下集1964年)诞生在这一时期。根据当时的中央文化部电影局统计,《大闹天宫》先后在美国、英国、意大利、捷克斯洛伐克、西班牙等14个国家和地区展映。回到现在,《白蛇:缘起》的DVD版本于2019年12月登录北美市场,亚马逊评分高达4.5分。并在2021年日本国内“最受观众喜爱的动画电影”投票中排名第二,超越了打破日本动画电影票房纪录的《鬼灭之刃》。《新神榜:哪吒》在Netflix上线,并用10种语言进行配音,海外观众超过千万。

通过上述对比我们可以得知,中国动画正在向高质量发展,大踏步走向世界舞台。一方面,中国动画在“走出去”的过程中,得到了国外优秀动画的灵感和启发,努力学习它们的发展模式,不断提升自身的制作水平。另一方面,为了更好的与世界舞台接壤,中国动画在保持自己民族独特性的前提下,也做出了一些改变。

《大闹天宫》中的孙悟空神采飞扬,勇猛十足,它的脸部设计最为细腻,也最可以体现中国传统文化精髓。导演用戏曲脸谱的元素进行了整体设计,但同时又加入了一些新的元素,最独具匠心的部分是从眉底到鼻尖,双目之间的红心部分,表现了孙悟空的内心特征,而且在外形上红心造型又像是一只桃子,点出了猴子爱吃桃的天性,也为后文大闹蟠桃园盛会部分做了铺垫。总体来讲,孙悟空的造型设计颇有京剧艺术的美感但又不拘泥于对戏剧艺术的照搬临摹,符合我国当时的审美价值观。

时过境迁,我们的动画最终是要走向世界舞台,为了符合全世界的审美价值,制作者会借鉴不同风格的动画而对角色的设计进行适当的调整。例如在电影《杨戬》中。制作团队借鉴了日韩风格的动画,把角色的身体比例拉长,有的角色甚至可以达到“九头身”的比例。瓜子脸,樱桃嘴,高鼻梁,长眼睛是人物五官设计的一个主要方向,再加上略显消瘦和修长的身材,符合当下社会的审美趋势。这样的角色设计与以《大闹天宫》为代表的“中国画派”有很大的区别。除了角色形象设计,人物动作设计以及整体细节也比之前整体丰富了不少,色彩搭配也有了更多的选择余地。这种进步是得益于国内制作者与迪士尼影业的交流学习。在《杨戬》洛神赋”飞天舞片段中,婉罗轻点赤足、衣带飘飘,其动作设计与画面表现都是顶级制作,让观众不由自主联想到了迪士尼旗下《冰雪奇缘》中的角色艾莎。

为了尽快跟上国际动画的发展步伐,三维动画成了有效的方法。使用三维技术制作动画,一方面可以给动画作品加上现代化的气息,另一方面也加强了作品的商业化价值。影片《杨戬》中有180多个角色,角色不仅数量众多,而且每个角色都要有鲜明的特征,尤其是在服饰、性格特征、法术展示等方面。因此在设计制作团队调研了大量的历史古籍,并且结合了最新的三维技术,创造出了这些让观众难忘的人物造型,从而使影片在保留中华文化特色的同时更加现代化,富有商业性。

“走出去,引进来”是我国动画发展的一项重要战略,东西方文化的交融给角色设计带来的新的可能与方向,但是在融合的过程

中一定要保持本土动画的独特性,切忌出现盲目照搬国外优秀作品,而导致本土动画数典忘祖的现象!

(三)、传统题材的现代化挖掘

将神话传说和现代艺术结合,是电影《杨戬》最大的特点。制作团队在尊重历史典故的基础上,用极具现代艺术风格的手法,向当下青年观众群体讲述中华优秀传统文化。这种现代化的表达,是一种创新,也是与年轻观众群体交流的一种重要方式。

人们一直在想,神仙的世界是什么样的?以往的动画总是描述神仙高高在上,可以腾云驾雾,居住在大型宫殿当中。而在这部电影中,制作团队运用了“东方朋克”的设定,影片中的神仙驾驶各种飞船和空中快艇出行,神话世界仿佛置身与未来科技当中,打破了观众的刻板印象,拓宽了观众对于神话世界的想象力。

为了符合现代人的创新思维,影中的角色设定也与以往动画中有很大的不同。99年动画版的《宝莲灯》中的杨戬是一个比较纯粹的反派,他冷酷无情,骄傲自负,是捍卫天庭礼教的一员大将,他对沉香的感情只有利用,就是为了得到宝莲灯。当三圣母准备用宝莲灯进行反抗时,杨戬便用沉香作为威胁,一旦沉香发现事情的真相站到他的对立面,杨戬更是不会留丝毫情面。在影片中他的外表形象也是按照极致的反派去塑造的,例如角色全身都是以冷色配色为主,高大的体型,再加上大多杨戬的出场都是以仰视视角呈现,无形之中给观众带来一种紧张,压迫的情绪。所以这里的杨戬是一个代表天庭的传统与秩序,表面仁义道德实际上充满了阴谋狡诈的角色。而在《新神榜:杨戬》中对杨戬的塑造完全使用平民化的视角,他十二年前封住莲花峰,导致天眼失明。过往的辉煌与功勋成为过眼云烟,成为了一个“落魄神仙”。神性消退,尽显人性,影片中的杨戬更像是一个街头小市民,是一个充满了无厘头和幽默的角色,随遇而安,洒脱不羁。所以他的三尖两刃刀一直没有出现,反而是用三圣母留给他的口琴一直当作武器,暗示了杨戬看似生性洒脱,不拘小节,但其实内心也是孤独的,他也思念亲人,需要母亲的陪伴。这种平民化视角拉近了角色和观众的距离,仿佛杨戬不只是一个电影角色,更像是我们的同学或者朋友,从而使观众产生一种亲近感和认同感。除此之外,角色的外表形象更加符合现代观众对帅哥的认定,官方对杨戬的设定是身高1.92,长相帅气,人物整体的比例高挑,修长。瓜子脸,长眼睛,整体来看还有些瘦弱。这样的角色设定更加符合现代观众群体的审美趣味,更让人喜爱。

结语

根据上述的分析可以得知,同样的角色在不同影片中所表现的人物形象是截然不同,人物形象的设定要根据历史背景和时代语境的变化而做出相应的调整。制作技术水平的提升,东西方文化的交流,古典小说的现代化二创,推动着一代又一代新的角色形象的诞生。“继承”和“创新”之间的协调问题是我们在工作过程中要不断探索解决的,同时也要从经济、历史、文化、艺术等角度去思考角色设计的可行性,把人物造型和文化元素融会贯通,以无形的方式让传统文化在观众心中产生共鸣。

我们始终相信,在五千年华夏光辉的照耀下,在新时期现代化文明的带领下,动画工作者一定可以找到一条适合本土动画发展的路线,用共情的方式和世界性的语言讲好中国故事,让更多的中华形象走向世界舞台并绽放华夏炫彩。

参考文献

- [1] 陆樱樱.《中国传统文化背景下动漫人物造型的创新设计》[J].文化创新比较研究.2020,4(34)
- [2] 李珮琳.《传统服饰元素在动漫人物造型设计中的运用》[J].艺术家.2020,(10)
- [3] 白璐.《动漫产业发展与民族特色文化融合发展趋势分析》[J].经济研究导刊.2017,(07)
- [4] 陶冶.《MAYA角色建模技术在吉祥物设计中的研究应用》[J].大观.2021,(04)
- [5] 陶冶.《《新神榜:杨戬》“技术现实主义”的跛足探求》[J].当代动画.2022,(04)