

从中国风浅谈国产动画电影《白蛇：缘起》的美学意蕴

◆张丹丹

(淮北师范大学计算机科学与技术学院)

摘要:《白蛇：缘起》在故事选题、画面色彩、主角性格设定、动画形式上都体现出浓浓的中国风，对于国产动画电影的发展来说是一次有益的推进。但是，一些配角的形象设定和影片剧情内容方面却呈现出一种混搭风。一部真正中国风的动画作品，不仅要在表现形式上体现中国风，更要从美学和思想上被认同，并体现在影片的内容品质上。

关键词:中国风；国产动画电影；美学意蕴

2019年初，由“追光动画”制作的动画剧情长片《白蛇：缘起》在内地上映，上映之初就获得了极高的票房，豆瓣评分始终保持在8分上下，在国产动画片中取得了相当好的成绩。

1 中国风的故事选题

影片故事选题取自《白蛇传》——中国民间爱情传说，该传说以评话、说书、弹词等多种形式出现，后演变为戏剧表演、小说、歌剧，之后被影视作品多次改编，特别是经典电视剧《新白娘子传奇》和徐克执导的电影《青蛇》，自此，《白蛇传》的传说已深入国人心中，老少皆知。动画《白蛇：缘起》选择这一主题符合国人的口味，也是对中国民间传说的致敬。

中国风的选题确实让这部动画影片获得了大多数观众的肯定，相较于2015年上映的国产动画电影《大鱼海棠》，虽然画面和色彩也体现出浓浓的中国风，但是故事却是偏向原创，这样不易于普通观众的心理接受，无疑不如一个耳熟能详的情感故事更能引起观众的共鸣。《白蛇：缘起》在这方面做的比较成功，它抛弃了原创的选题，选择了观众更易接受的中国民间传说，降低了普通观众接受的门槛。

2 中国传统文化符号的交织

在这部动画影片中，人物的服饰使用的是中国古代的传统服饰；器具如白蛇的珠钗、狐妖的大烟袋是中国古代常用器物；场景设置如佛塔、城墙、石板街都是中国特有的建筑；主题曲《何须问》借鉴了唐代贺兰进明《行路难五首》和南北朝鲍照的《拟行路难十八首》，歌词中的“何须问，浮生情，只是浮生此梦中”语句，改编自唐代高僧鸟窠禅大师回答诗人白居易询问的禅诗：“来时无迹去无踪，去与来时事一同，何须更问浮生事，只此浮生是梦中”，^[1]极具古诗的空灵与深韵；背景音乐使用古筝等中国古典乐器演奏独具中国韵味；台词设置中有五行八卦、二十八星宿、奇门遁甲等充满神秘色彩的中国传统文化元素；此外，还运用了古人凭借经验总结出来的称之为“天罗地网”的具有杀伤力的阵法，如道长在捕捉小白与小青时用法术编织出的枷锁，至此，影片利用中国传统文化制作出诸多的奇观。

3 中国传统艺术元素的运用

《白蛇：缘起》作为一部国产动画影片，其中运用了很多中国传统艺术元素如水墨、剪纸、中国山水、中国传统色彩等国产动画电影的标配元素。

从表现形式来看，影片开场是极具二维效果的水墨动画，影片中国师的纸人士兵以及折纸效果的大鸟更倾向于折纸动画，这些都是中国传统动画艺术表现形式。对这些元素加以利用，是动画艺术家审美意识的自觉，同时也迎合了中国受众的审美旨趣。

从画面来看，影片开端，桃花花瓣缓缓坠落，中国传统色彩配合泼墨效果，将镜头逐渐引入白蛇修炼的场景，同时桃花象征爱情，也暗示了这将是一部以爱情为主题的影片。影片中间有很多地方是以中国的建筑场景、山水花鸟为背景，整个画面充满传统美学意蕴。影片从对饱含乡土气息的捕蛇村的场景设计，到永州城市的刻画，展现出中国传统的审美气韵。许宣和小白两人乘船去永州，旁边是水墨式的烟雾缭绕的青山和平静清澈的绿水，像极了桂林山水，配合中国特有的乌篷船，加之许宣唱的《何须问》，将中国山水美景表现的淋漓尽致。影片结尾则是长卷的水墨人物画，主题是洋溢着传统美学的三维立体画面。从整部影片来看，其中的每一帧画面几乎都可以作为具有中国传统审美韵味

的图画。

从色彩来看，影片大量使用了随着阴阳五行（金木水火土）而生的红、青、黑白、黄等中国传统色彩。影片不仅有梨花带水的艳丽，也有空灵剔透的意味。如许宣常采药的山峦处那枫林的红色，简直就是中国红的渗透，一片晴空里几缕白云点缀，山间瀑布飞流直下，火红的枫叶为坚硬的山峦涂抹了娇艳，映衬着如沙的雾霭，宛如一幅中国山水画卷；二人乘船到永州路过山洞时灯笼的红色和水的青色形成了鲜明的对比；国师出场时的暗青绿色调，佛塔和永州城霞光满天的黄韵与暗红，宝青坊门口橙黄色的银杏林，宝青坊内部的红、黄、粉色的迷幻交织，小青出场时的阴森的藏青色调，蛇国中一片阴冷的绿色……各种色调的场景，细腻的色相、明度、光照分层，勾勒出不同的空间景深和明暗层次。

4 中国传统价值观念的展现

从《白蛇：缘起》整部影片来看，确实能看到中国儒家、道家思想观念的渗透。

从影片名字来看，这部动画电影突出了“缘”，“缘”亦作“缘分”，是中国传统文化中所公认的人与事物、人与人之间命中注定会发生某种联系的可能性。“爱情”也是一种缘分，《白蛇：缘起》几乎是近几年的国漫第一次把“爱情”作为主线的。

从主要人物角色设定来看，首先是白蛇的人物设定，和传说中的一样高颜值、勇敢、优柔寡断，最终为爱不惜一切代价，这样的人物形象在当时具有前卫性，但现在看来却保有中国女性之美，这样或许可以迎合大多数观众的期待心理。其次是男主人公许宣（“民国初年之前的话本和传说中都叫许宣”^[2]），虽生活在捕蛇村，但并不捕蛇，而是以采药为生，生活贫穷但逍遥自在、洒脱豁达，充满了老庄的“自由、逍遥、乐观”的思想价值观念；他为了拯救白蛇，义无反顾而转变为“妖”，这种“舍我其谁”的态度又像极了儒家的追求。用缘分主题、高端的国风成就了这样一部优秀的国产动画电影。

将中国优秀传统文化与当代动画电影相结合，不仅仅提高了当代动画电影的受众接受度，更是增强了其立国际动画电影竞争的核心竞争力。

5 影片中形象塑造的混搭风

影片中一些人物形象塑造呈现出了国际混搭风，如小青的形象塑造抛弃了中国传统女性之美，与中国风背道而驰，将其刻画成一个心胸狭窄、阴冷凶残的形象，从造型到配音都摇摆于凶残和轻贱的两级之间。许宣的跟班“肚兜”形象，作为跟班宠物角色已经是各国动画片的标配，本片不免落俗，也设计出这样一个形象，虽然也有点跟风，但这个形象刻画总体来说是比较成功的。国师的角色造型看起来偏美系动画。宝青坊的狐妖和她的手下们的形象塑造有些偏日系漫画风格。

影片中虽然有一些瑕疵，但是瑕不掩瑜，国产动画电影方兴未艾，可以看出《白蛇：缘起》已经努力在做有益的尝试，这样一部极具中国风的动画影片，加上还算完整的剧情和有特色的角色形象塑造，收货了很多观众的好评，获得成功是必然的。从这部影片中可以看出，国产动画电影要从深层的美学和思想上精雕细琢，因为最终能打动人心的是真实的情感和用心的设计。

参考文献：

- [1]张启忠.《白蛇：缘起》：唯美与文化底蕴的互生与壮阔[J].中国电影报，2019，01.
- [2]杨敏.浅析《白蛇传》故事演变中的许宣形象[J].大众文艺，2017，08：187-188.

作者简介：张丹丹，女，1988年5月出生，淮北师范大学计算机科学与技术学院，助教，研究方向：数字媒体艺术、动画。