

“Charm” of Myth——Discussion on the Influence of Myth Story on Animation Creation

Yutang Zheng

Zhangzhou Vocational College of Science and Technology, Zhangzhou, Fujian, 363000, China

Abstract

In the animation creation, the story background is the soul root of an animation. Domestic animation after years of exploration, gradually pay attention to character design and story core. Myth and legend are the essence of culture and convey the national thought and culture. The animation works in fairy tales show unusual charm, “the big fish haitang” “monkey king hero is back” “white snake origin” “wind language to curse” “nezha conquers the familiars down”, such as some of the products of its background of fairy tale creation animation builds a Chinese fairy tale peculiar artistic conception of “Chinese school”, show the charm of Chinese culture unique artistic conception.

Keywords

myth story; animation creation; national culture; charm

神话之“魅”——论神话故事对动画创作的影响

郑玉堂

漳州科技职业学院, 中国·福建漳州 363000

摘要

动画创作中, 故事背景是一部动画的灵魂根源。国产动画经过多年摸索, 渐渐地注重人物设计和故事内核。神话传说是文化的精髓, 传达着民族思想、民族文化。以神话故事为题材的动画作品表现出不同寻常的魅力, 《大鱼海棠》《西游记之大圣归来》《白蛇缘起》《风语咒》《哪吒之魔童降世》等多部以神话故事为背景创作的精品动画营造出中国神话故事特有的“中国学派”的意境, 展现了中国文化独有的意境的魅力。

关键词

神话故事; 动画创作; 民族文化; 魅力

1 中国学派的诞生——早期中国动画中神话故事的运用

说到中国动漫产业, 《西游记》《哪吒闹海》《大闹天宫》等引人入胜的动画场面从脑海中出现, 这些动画的成功与神话传说有着不可分开的密切联系。这些动画中以其鲜明的民族风格被世界成为“中国学派”。

图1 动画《哪吒闹海》截图

“中国学派”动画故事题材来源于中国传统神话传说、民间故事以及寓言典故等。“中国学派”在运用传统题材时不会单一的只参考一个故事, 也会对其相关主题进行深入的挖掘或转化, 根据时代的需求做不同的调整。例如, 中国早期动画的巅峰之作《哪吒闹海》, 这部作品根据小说《封神演义》部分章节改编, 讲述的是哪吒见义勇为、锄强扶弱的英雄故事。为了使影片的造型设计更加突出人物性格。故事中的人物哪吒、龙王、小白龙、李靖、太乙真人、家将等都经过了仔细斟酌考量, 其风格都是参照年画的画风创建的, 动画中哪吒还保留着年画画风中哪吒的婴儿肥特点, 并与现实男孩子的形象结合创作出来。夜叉的形象则是直接照搬庙宇中壁画的夜叉, 反派龙三太子形象也接近庙宇中的壁画形象, 还添加了京剧的元素“白脸红眉的京剧脸谱”。为了使

情节更加的丰富，作者还深入刻画了公正与亲情的矛盾，家人与人民取舍的矛盾，映射了当时社会现象的现象^[1]。

2 中国学派的发展——中国元素在动画中的新运用

“中国学派”的核心是中国元素，关于中国元素可谓是五花八门，种类繁多：儒释道三教、诸子百家；唐诗宋词、水墨书法；汉服、旗袍、唐装；年画、刺绣、剪纸；二胡、琵琶、戏曲；阴阳五行、太极八卦等，可以说中国上下五千年沉淀下来的中国文化都能是中国元素。近几年来新的“中国学派”动画电影不断刷新票房纪录，打响了中国特色的动画电影的招牌，创作出了《西游记之大圣归来》《白蛇缘起》《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》等新的富有中国元素的动画。

2016年上映的《大鱼海棠》从人物设计到场景道具设计都包含了满满的中国元素，《大鱼海棠》预告短片在网站上的期待分数高达9.5分，为当年所有即将上映电影最高分，并创下了45天里获得超过158万元资金支持创下中国众筹融资的记录，章子怡、佟大为、李少红、李玉等演员导演曾公开推荐该片，章子怡曾表示愿意为该角色配音。因此，《大鱼海棠》的前期宣传可谓是相当够分量，也因此证明了中国神话元素的魅力。

图2 电影《大鱼海棠》人物图

“北冥有鱼，其名为鲲。”导演以庄子的逍遥游为故事原型描述了向往自由的观点。影片中100多个人物角色根据《山海经》《逍遥游》《搜神记》《列仙传》等典故创作的，女主角椿的衣服是古代死者才穿的左衽，男主角湫的衣服则

是古时候平民百姓穿的粗布短衣，灵婆的身穿的蟒袍玉腰带和动作都是参考京剧中的老生服饰动作。其他出自《搜神记》或者《列仙传》的角色在保留人的特性基础上加上一些表达特征的道具，如句芒头上的燕子和背后背的冒芽的树干都是象征着春天；祝融是神话中的火神，头发变成熊熊燃的火焰；赤松子则是身穿道服，与仙鹤作伴。《山海经》中的帝江、貔貅、圈圈、白泽、毛人等都在书中有记载和简要画出过其形象，动画在保留书中原有的形象基础上，再经过美术处理成更容易受大众喜爱偏向日系风格的形象设定来。

图3 电影《大鱼海棠》如升楼

除了角色形象以外，《大鱼海棠》的场景细节也是特别具有中国韵味。场景的取景全部都是来自于福建永定客家土楼，其中灵婆居住的如升楼的对联“是色是空，莲海慈航游六度；不生不灭，香台慧炬启三明”来源于佛家《般若波罗蜜多心经》中的语句，再加上锁里的太极阴阳鱼，象征着如升楼是掌管灵魂轮回的地方，而太极阴阳鱼还有另外一个寓意——不瞑守夜，因为鱼的眼睛始终睁开，所以可以日夜看

守门户。

图4 电影《白蛇缘起》海报

自《大鱼海棠》和《西游记之大圣归来》上映以后，优秀的中国动漫仿佛雨后春笋般一个个出现。2019年上映的《白蛇缘起》人物场景细腻唯美，并入围了奥斯卡最佳动画长片初选。《白蛇缘起》的角色是以中国国画的线条美结合美式漫画的特点加强和日式漫画的人物比例的混合设定的，既符合了当下观众的审美，又有满满的国风。场景道具的制作则大量保留了中国元素，“路转峰回出画塘，一山枫叶背残阳。”《白蛇缘起》中有个描述满山枫叶的场景（如图5所示），既运用3D技术展示了画面虚与实的结合，又体现了中国山水画的独特意境美，王国维当年看到的应该就是此景吧。

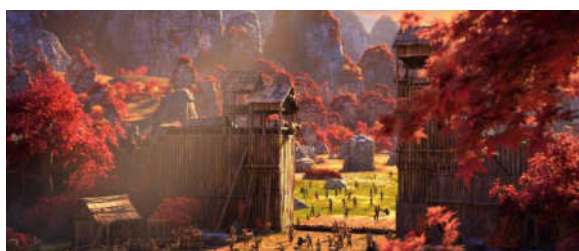

图5 电影《白蛇缘起》截图

同为3D电影更早上映的《大圣归来》的场景设定也是虚实融合的写意国画风格，但在角色设定更加的接近美式漫画的风格，这种角色设定反而更加的写实，表现出了妖怪有的真实样子。西游记的原文对于猪八戒的是这样描述的：“嘴初长三尺零，獠牙嘴出赛银灯。一双圆眼光如电，两耳一扇风唿唿声。脑后鬃长排铁箭，浑身皮糙癞还青。”对孙悟空的描写是：“雷公嘴、孤拐面、火眼金睛、黄发金箍、一身

黄毛、两块红股。”对比下《大圣归来》中猪八戒和孙悟空的形象设定，与原著文的形容的相当接近，猪八戒不仅画的很脏很糙，不像卡通动画里的可爱小猪，头上的鬃毛画出了猪八戒的狂野妖气，孤拐面形容的是面部骨头凹凸不平，雷公嘴形容的是下颚门齿前倾，结合起来很接近狒狒的形象，再加上深邃有神的火眼金睛，刻画出来一个有血有肉的孙悟空的形象。

图6 电影《大圣归来》美设

3 神话中的精神——近代中国动画中神话故事精神的运用

中国元素也包括了思想精神方面，如儒家思想、道家思想、佛家精神等。一部出色的动画短片肯定离不开好的剧本剧情，剧情的核心就是精神思想。中华上下五千年诞生了夸父逐日、精卫填海、羿射九日、鲧禹治水等许多神话故事，反映了许多优秀的中华文化精神。

《西游记》是中国的四大名著之一，是建立在社会的宗教性观念和风俗基础之上的艺术虚构，以妖鬼神魔的故事暗讽政治社会丑恶。作为中国神话故事的巅峰之作，西游系列的影视作品非常多，电影《西游记之大圣归来》更像是1964年上映的《大闹天空》的续写。

“若是遇见从前的我，请带他回来。”《从前的我》除了作为主题歌曲的名字，更是《西游记之大圣归来》的注脚。影片讲法力被封印的孙悟空与唐僧前世之一的江流儿的历险故事。从孙悟空冷漠到渐渐被江流儿所打动唤醒了内心曾经的自我，像是映射着80后90后的我们成长经历。小时候我们正如《大闹天空》中的孙悟空一样天不怕地不怕，经过几十年的成长中，我们逐渐变得世故冰冷、无奈。曾经的英雄

也会因为挫折而丧气,正如那句“这是我管不了”表达出来的无奈一样,成年以后的我们何尝也是经常无能为力。当影片最后孙悟空穿上金甲,拿起金箍棒的时候,我们心中的希望和梦想又回来了。

图7 电影《大圣归来》截图

一部好的动画能够引起人们共鸣,《西游记之大圣归来》寻找自我抗争命运的精神是所有神话故事最常表述的精神,《西游记之大圣归来》让人们相信善良,相信正义,敢于直面困难。如同名字一样,《西游记之大圣归来》的上映好像唤醒了优秀国产动画的归来,后期上映的《白蛇缘起》和《哪吒之魔童降世》也讲述了敢于对抗命运的故事。正如老子曰:“天地不仁,以万物为刍狗。”说的就是要靠自己,敢于对抗命运,大禹治水、精卫填海、愚公移山等故事表述了中华

人民敬神而不惧神,团结才是力量,齐心协力才能改变命运。几千年来中华民族不断地与环境、自然抗争,树立了坚韧不屈的民族之魂^[1]。

4 结语

神话是文化的心理体现,是现代社会的心灵寄托。神话传说从诞生到现在深深影响着民族文化的发展,孕育出无数的优秀文学作品,寄托着一代又一代人的梦想,是绚丽多彩的文化宝库。神话故事与动画有着密不可分的联系,自从“中国学派”的诞生,神话故事博大精深的文化精神形成了中国特有的文化元素,成了中国动画的标志。动画和神话故事相辅相成,动画以其特有的自由、夸张,带领观众从现实的世界走近神秘的神话故事,体验“中国学派”表现出神话特有的意境。未来的动画发展更离不开神话的文化和精神的影响,古老的文化和精神经历未来动画的洗礼,将会是文化传承道路上的一盏明灯,也将会让世人感受到中国源远流长的文化内涵。

参考文献

- [1] 杨杰,金花.论中国数字媒体艺术设计教育的改革与发展[J].文化创新比较研究,2020(07):62-63.
- [2] 刘曼.数字媒体艺术设计与中国传统元素的融合发展分析[J].文艺生活(艺术中国),2020(02):128.