

Evaluation and Analysis on the Application of Traditional Art Design Elements in the Film “Big Fish & Begonia”

Zhihan Ren

Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning, 116000, China

Abstract

The anime film and television work “Big Fish & Begonia” is based on traditional Chinese elements and has been widely loved by the audience, which has become a phenomenal film. This paper firstly introduces the artistic characteristics of the film “Big Fish & Begonia”; secondly, it analyzes the specific application of traditional art design elements in the film “Big Fish & Begonia”; finally, it analyzes the future development of Chinese anime films in combination with the traditional art application in “Big Fish & Begonia”.

Keywords

“Big Fish & Begonia”; traditional art

电影《大鱼海棠》的传统艺术设计元素的应用评析

任智涵

辽宁师范大学, 中国·辽宁 大连 116000

摘要

动漫影视作品《大鱼海棠》取材于中国传统元素,受到了观众的广泛喜爱,成为了一时的现象级电影。本文首先介绍了电影《大鱼海棠》的艺术特点;其次,分析了传统艺术设计元素在电影《大鱼海棠》当中的具体应用;最后结合《大鱼海棠》中的传统艺术应用分析中国动漫电影未来的发展。

关键词

《大鱼海棠》; 传统艺术

1 引言

近年来,中国的国产动画电影受到了观众的热捧。如2015年上映的《大圣归来》,2016年上映的《大鱼海棠》,都为观众提供了饱满故事情节的同时,也给观众带来了视觉的盛宴。观众在国产动漫当中不仅仅可以收获到壮阔瑰丽、荡气回肠的情感,也可以感受到中国传统文化元素独特的艺术魅力。

2 电影《大鱼海棠》的艺术特点

《大鱼海棠》主要讲述了椿、湫、鲲几个主要人物之间的情感纠葛与成长历程。在电影当中有很多民俗细节处理的非常精致。主人公的名字、性格、情感变化以及故事的精神内核、整体走向、传递出的情感与价值观,都受到中国传统文化的深刻影响。同时,整个故事的设定,情节以及创作背景,

也都取材于中国传统文化。京剧、龙舟、油纸伞、花灯等各种中国传统非物质文化遗产的元素,都可以轻而易举地在电影当中找到。主人公所居住的土楼、所穿的衣服、所使用的小器物,都是中国传统画元素的极致体现。

北京电影学院的王椿来教授在其作品《电影艺术的情感展现》一文当中指出,电影艺术作品不应被看作只是各个个体的创作堆积,它更是一个真实性的人类心理、情感本体的历史建造。从这个角度来看,《大鱼海棠》当中的主人公椿、湫和鲲,在人生选择的道路上,无不受到中国传统文化的影响。观众在欣赏电影的过程当中,很容易地会与主人公的情感选择产生共鸣。整部电影像一部写实的中国传统文化片,渗透和展现着人在社会当中受到特定时代与民族的深刻影响。因而,笔者通过对《大鱼海棠》中传统文化具体应用的探讨,分析当代电影艺术,尤其是国产动漫电影,对于中国传统文化艺术的借鉴与运用。

3 电影《大鱼海棠》中传统艺术设计元素的具 体应用

3.1 故事背景设计当中的传统元素

3.1.1 故事场景设计中的传统文化元素

《大鱼海棠》的故事场景设计当中，有着非常丰富的中国传统文化元素应用。例如，电影中的海底世界，真实的还原了中国福建的建筑环境。很多小伙伴在电影开篇，椿绕着建筑跑的时候，就一眼可以看出这是中国福建省龙岩市的永定土楼。永定土楼是世界非物质文化遗产，也是中国古代建筑上的瑰宝。《大鱼海棠》中的永定土楼建筑，主要为圆形土楼建筑，是中国古代建筑天圆地方传统阴阳哲学的完美体现。土楼建筑维系了人们的日常交流，可以起到抵御外敌、维系宗族社会稳定等作用。除此之外，永定土楼极富美感，所选用的竹木基石材料、泥石等粘合材料、以及瓦片等顶层材料，具有高度的统一性，在颜色上、造型上都具有和谐感。整个土楼的设计，参照中国传统文化元素中的八卦图案，符合客家风水学说，具有风水上的辟邪作用。大鱼海棠中的永定土楼主要为口字形的土楼，代表了易经中的天主地次、天阳地阴的对应元素。

从多个电影镜头当中可以看出，《大鱼海棠》当中的土楼设计，层层拓展，形成四个嵌套的同心圆结构，像是一个迷宫，但又非常的有条理，层层之间通过廊道回来进行连接，人物在行走的过程当中，一个长镜头一而贯之，重门掩映，以天井相隔，给观众带来了一种迷离感与线条感^[1]。椿所居住的承启楼，与易经中的太极、两仪、四象、八卦、64卦遥相呼应。是中国传统文化元素中和谐元素的集中体现，具有强烈的古典艺术特征，能够给人带来极强的视觉冲击力。

《大鱼海棠》中椿爷爷所居住的土楼，采用小巧冷滩瓦面，这种瓦面的颜色呈青灰色，与中国南方的水墨园林景象颜色一致，给人强烈的古典感。除了电影的主要角色之外，一众配角所居住的建筑，也非常的有中国传统文化的特色，例如灵婆所居住的米升楼，内部设计层叠复杂，既能够符合她神秘的身份感，又可以通过复杂的廊道，给人带来强烈的艺术冲击，极具观赏性。

除上述建筑特点之外，木质廊桥也是《大鱼海棠》中一个明显的传统文化元素，它取材于中国传统的永定桥，整个

桥面采用支撑拱形结构，不用一钉一锚就可以搭建稳固。永定桥也是中国非物质文化遗产中的重要瑰宝，桥面主要有百年杉木搭建而成，是中国古代木结构的建筑顶峰之一。除此之外，《大鱼海棠》当中湫的奶奶在与天相通的时刻，惊鸿一瞥的田螺坑土楼群，完全考据中国明朝五式建筑的营造方式。四座环形土楼，上下左右次序排列，具有明显的层叠感与造型感，符合中国意境当中东西南北、木金火水的五行分布方式。

3.1.2 故事环境设计中的传统文化元素

《大鱼海棠》的故事环境设计，也充满了中国传统文化的元素，整个故事的创造灵感来源于《逍遥游》。这部作品是庄子写意人生的集中体现，充满了朴素的辩证法精神。他提倡无为而治，潇洒自在，在有限的生命里去寻找无限的价值，在当前的困境里，去寻找超越困境的人生体验。将自由作为人生永恒的追求，并直言，突破束缚达到心的超脱，是人生真正的价值所在。通过鲲这个意向的游离过程，表现了人虽然会受到天地万物的限制，但是只要心可以冲破名利的枷锁，就可以突破原有的生理限制，外物限制和心理限制，与自然的发展融为一体。实现“天地与我共生，万物与我为一”的和谐境界^[2]。《大鱼海棠》的故事环境，就符合庄子内心的乌托邦世界，在这个环境当中，没有政府，没有压迫者，没有战争，也没有纷乱，人们生活的非常安定而自得。社会之间靠原有的道德感和具有神力的权威在维系，每个人都几乎达到了清虚从容、适应自然规律的境界，尤其是椿的爷爷，这个人物，集中表明了庄子心中在《逍遥游》当中体现出来的自在。

3.1.3 室内装饰中的传统文化元素

《大鱼海棠》的室内装饰中，也充分展现了中国传统文化的元素。例如，福建土楼当中，配着每一层的红色灯笼，是中国人最熟悉的节庆文化元素。灯笼在中国春节时有着大量的应用，在海外的唐人街更是被当作中国节庆的典型象征。又例如椿所居住的起升楼，当中有典型的黑木框窗和天井，通廊设计，木框窗上面有着精致的雕花，讲究的对联以及精炼的匾额，处处都体现了中国人对于居住环境的文化要求。这些匾额、雕刻和对联当中，也对故事的未来走向有一定的揭示。例如灵婆所居住的福建土楼上有匾额“天行有常”，就是对中国传统因果循环元素的一种高度总结，也是对未来

椿湫鯤三人命运的一种揭示。每一个人物居住环境当中的对联,都是对人物性格特点的直接概括,这也是中国传统文化作品中常用的一种手法。

3.2 人物名字设定中的传统文化元素

剧中人物椿湫鯤的名字也取源于《逍遥游》。“上古有大椿者,以八千岁为椿,八千岁为湫”。鯤即“北冥有鱼,其名为鯤”。在《大鱼海棠》当中,椿是一个能够掌管海棠花的少女,湫具有通天的能力。鯤为了解救在成人礼上,游玩于人间的椿而失去了生命,而椿和湫一起为了复活鯤又失去了自己在海底世界的正常生活。每个人都在用自己的善意做自己理念当中的善事,但是却在无意之间搅起了整个海底世界的风浪。人物为了追求《自由与爱情》,奉献了自己的一切,甚至是生命,这种想法与逍遥当中的思想内核一致。

3.3 人物性格设定中的中国传统文化元素

女主人公椿的性格当中有典型的知恩图报的特征,这是中国传统文化当中对善的一种典型定义^[1]。由于在成人礼上游玩于人间,椿在生命即将逝去之时,受到了鯤的帮助,鯤用自己的性命换回了椿的寿命,而回到海底世界之后,椿养育了鯤。湫是和椿从小成长在一起的伙伴,为了帮助椿实现报答救命之恩的想法,他全程陪伴着椿和鯤,并帮助着他们在海底世界躲过一次又一次的挑战。最终为了保护椿,甚至牺牲了自己的生命,为了她的幸福付出了一切,这种牺牲、友爱、无私的精神,也符合中国传统文化价值观当中,无私奉献的爱情观与道德观。其中,湫的实际身份是天神,这种法力无边的人物设定,以符合中国传统文化作品当中对天神的整体设定。

3.4 作品思想内核中的传统文化元素

《大鱼海棠》当中展现了自由与美的思想内核,椿湫和鯤都在为追求超脱束缚而不断做抗争。电影旁白中写到,“每个人都会找到属于自己的一条大鱼”,这个大鱼,就是自由鱼美的一种化身。它代表着主人公对于自由世界的追求,对于束缚的抗争和对自我的释放。《大鱼海棠》当中还展现了天人合一的思想内核,这种内核不仅体现在故事的情景设定,故事的背景氛围,还体现在人物的情感和对白当中,例如旁白中写到,“人的灵魂在人间漂泊了很久,最后来到海底世界,

天空的尽头”。这种对生与死的深刻思考,是体现了中国传统文化元素当中人死后灵魂归于混沌,身归自然的传统理念。同时,电影当中,椿和湫凭借一己之力改变了整个海底世界的命运走向,椿靠自己的力量让海棠树生长,堵住了天的漏洞,是对《逍遥游》当中辩证法的集中体现,人具有主观能动性,只要人发挥出力量,就可以起到改变命运的作用。

4 从《大鱼海棠》看中国动漫电影中传统文化运用的未来

传统文化元素一直是中国电影的丰富题材宝库。中国古代的文化作品当中,一直讲究诗言志,讲究寓教于乐,文以载道^[4]。近些年,电影市场蓬勃发展,制作方要更加注意精选题材,充分考虑关注的观影需求,始终从观众的情感变化出发,为观众提供更加具有趣味性和审美价值的现代化影片,将传统艺术与现代商业电影的构架方式结合在一起。并深度的挖掘中国古代的诗歌艺术、音乐艺术、建筑艺术、服装艺术等多种形式的艺术进行现场还原与人物升级,从而提升观众的观影体验。

5 结语

综上所述,《大鱼海棠》是基于中国传统文化的构造出的一场视觉盛宴。从本文的分析可知,研究《大鱼海棠》中传统文化元素的应用,有助于对中国当代动漫电影的故事架构与人物设定进行深入分析,因而,我们要加强传统文化元素在现代电影当中的应用,为观众提供更加有深度的现代电影。

参考文献

- [1] 许菀楠. 中国传统文化元素在动漫中的创作分析——以电影《大鱼海棠》为例[J]. 极光, 2019(01):81-83.
- [2] 王全权, 周碧琬. 论国产动画电影中传统文化的美学价值及其影响——以动画电影《大鱼海棠》为例[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2018, 20(04):17-21.
- [3] 陈岳松. 动画电影《大鱼海棠》的本土化美学意蕴特征研究[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2018, 16(07):75-77.
- [4] 刘勇, 刘静. 东方魅力:《大鱼海棠》的美学风格与艺术意蕴探索[J]. 电影评介, 2018(05):89-91.