

浅谈动画电影《新神榜—哪吒重生》的东方朋克风格的场景设计

席维瑶

吉林艺术学院

DOI:10.12238/jief.v3i2.3791

[摘要] 追光动画的新作品《哪吒重生》是2021年新年档上映的一部动画电影,电影依然讲述的是我国古代神话故事里的哪吒与龙王三太子之间的故事,但是故事的形式和内容不再拘泥于传统神话故事框架,而是在其基础上发展,形成了一个全新的世界,两位故事的主人公哪吒和龙王三太子敖丙也随着时代的变化,他们之间的爱恨情仇又在发生着变化。电影对传统神话故事进行重新创作,构建出一个全新的世界,在其场景设计中,营造一个极具东方魅力的朋克世界。

[关键词] 东方朋克; 硬核; 传统和现代

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

On the scene design of Oriental punk style in the animated film “new God list – the rebirth of Nezha”

Weiyao Xi

Jilin Art College

[Abstract] the new work of chasing light animation, the rebirth of Nezha, is an animated film released in the new year's file in 2021. The film still tells the story between Nezha and the three princes of the Dragon King in China's ancient fairy tales, but the form and content of the story are no longer confined to the traditional divine word story framework, but developed on its basis to form a new world, Nezha, the protagonists of the two stories, and AO Bing, the Third Prince of the Dragon King, are also changing with the times, and their love and hatred are changing again. The film recreates the traditional fairy tales, constructs a new world, and creates a punk world with great oriental charm in its scene design.

[Key words] Oriental punk; Hard core; Traditional and modern

引言

动漫场景的设计是动画电影中的非常重要的元素,场景的设计为动漫角色提供了表演的平台,同时也为烘托气氛和塑造人物性格有着必不可少的作用。在电影《哪吒重生》中的场景的设计,无论从风格上还是立意上,都有很大的创新和独特的魅力。奠定了整个动画电影的基调,同时也加强了影片的艺术感染力。东方元素即为中国元素。本篇从各个角度来探索是如何通过场景来营造出影片中极具东方魅力的朋克世界。

追光动画的新作品《哪吒重生》是对中国传统神话故事的重新创作,构建了一个全新的世界观,是哪吒与东海三太子的多年恩怨纠缠下的又一次新的对抗,然

而在这个世界里时代与背景已经发生了很大的变化,不再是处于商朝时期的哪吒与龙王三太子的故事,而是在这个故事的基础上发展了多年之后,人们进入了现代的生活。故事里的人物不仅还拥有高深的法力,同样还具有高科技的手段。

在动画片中的人神共存的东海市,人们生活水平差距悬殊,科技感与民国风的碰撞,古代神话与现代背景的结合创造一个具有东方韵味的朋克风。东方元素即为中国元素,如影片中猴子的面具就取材于我们的国粹戏曲中。“朋克”一词原本是指诞生于七十年代中期,一种源于六十年代的一种简单的摇滚乐,在众多摇滚乐风格中尤其强调反抗和独立精神,其音乐特点就是反叛,反叛传统,反叛日渐枯燥

的毫无激情和意义的生活,年轻人渴望变革,崇尚科技与机械,喜爱个人英雄主义。在影片,以龙王三太子为代表的东海市就是科技发展飞速的代表,他们掌握着这个世界最重要的资源,飞速发展。而底层的人们生活水平还未曾步入现代化。在这样的贫富差距显著的环境之下,才会出现像李云祥这样的具有反抗精神的底层青年,同样的热爱机械,期望通过自己的努力改变这个世界。

朋克文化的背后是人们对于新旧文化更替上的冲突,以及对社会生产方式和社会构成的上的冲突,影片中就以德家对东海市最重要的水资源的垄断和底层人民用水币买水的问题来激化最突出的矛盾,表达人们在这种环境下的人们

的焦虑与不安,在面对科技化之下的社会,人们的压力和窒息感,以及面对旧文化的不满和无力。在这样极端的社会条件下,缔造出东方传统与现代科技的巨大反差。东方朋克风格下的场景设计是如何进行表达的呢?

1 西方和东方的文化冲突

在构建两极分化的这一方向上,以德家为代表的上层社会的场景设计参照了曼哈顿的风格。曼哈顿是美国的经济和文化中心,也是西方资本主义社会顶端的一个缩影。到处都是鳞次栉比的高楼大厦和绚丽多彩的霓虹灯,色彩和灯光的使用也多采用一些灰色,冰蓝色等。这样的颜色是充满科技感的,是没有温度的。富人们住高耸入云,充满科幻色彩的大楼里,下层的人们都挤在人口密集的巷子里,被漫天的广告牌压的窒息。

底层人民生活的环境类似于我国民国时期的风格。民国时期是我国具有独特魅力的一个时期,人们处于巨大是社会变革之中,受到西方的文化入侵影响很大,并且东西方文化开始进行交流。人们从传统开始步入现代,同时人们也处于动荡不安的社会氛围里。平民区是东海市的大体部分,整体风格的设计具有上海老弄堂的风格。这个部分的场景设计既有中式传统建筑的风格,也吸收了西方建筑的一些特点。影片中典型代表就是连接富人区和平民区的一座桥梁,其造型就参照了老上海的白渡桥,将这样两个极端连接起来。白渡桥本身就具有工业化的特点。富人区的垄断市场,将整个社会分化成两个极端。极具冲突的场景构建给人们造成了强烈的视觉对比,形成了具有中国特点和朋克文化并存的风格。

2 传统和现代的结合

在场景的设计上,除了明显的东西方文化的冲突,传统文化和现代文化的碰撞也是影片中非常显著的一个特点,带来了很强的视觉冲击。

在三不管区域坐着苏君竹工作的医院,医院的风格参照我国的古代传统建筑悬空寺和大佛这两个很具有文化特点的古建筑。悬空寺悬挂在山崖峭壁上,环廊合抱,高低交错,背后靠着一尊

大佛。悬空寺是佛、道、儒三教合一的独特寺庙。西方现代医学是在清朝时期由传教士传入中国的,其本质是唯物主义的,而其建筑却是在一个中国传统风格的古建筑里。也是东西方分化冲突的一个很好的表现。

佛文化本身就包含了普度众生的观念,这与医院救死扶伤的性质就有其相似之处,都是对世人的怜悯与慈悲。医学技术的发展就是现代的科学水平的进步,是客观的,理智的,建立在唯物主义基础之上的,而佛教,道教等宗教信仰正恰恰是唯心主义的。这两者在建筑上的结合,体现出了底层人们的无所适从,将希望寄托在各个地方,这也正是生活动荡和不安造成的现象。平民区的人们正好生活在这样一个频受压迫的时期,科学技术的进步动摇了他们的信仰,却无力改变,不知道该相信谁,不知道如何才能拯救自己改变现在的生活。年轻的人们渴望变革,崇尚科技和机械,希望能够通过科学的力量来改变自己的命运,改变整个社会环境。所以故事的主人公李云祥刚好就是一个这样擅长机械并且勇于抗争的形象。同时他的父亲也是传统的代表。这样一个场景的塑造非常好的表达了人们企图打破原有的旧世界,创建一个理想中的新世界的期望,也很好的塑造出“东方朋克”的风格。

3 唯美和硬核

在场景方面一个突出的对比就是唯美和硬核的两种力量的碰撞。

场景是唯美的,是给人带来很好的视觉观感的,在场景的构建中,中国古风场景设计,都十分的具有中国古典的美感。如医院的场景设计,不仅具有朦胧的神秘感,神佛的设定给整个建筑构建了慈悲的情怀和对现世的怜悯,这是唯美的。民国风的时代建筑,昏黄的灯光和街上曼妙,摇曳生姿的旗袍,也体现着下层人们平和的生活的气息。

这样的美感与东海龙宫,猴子的家产生强烈的对比。”硬核”本来是朋克摇滚里最狠的一种风格,后衍生出各种音乐。朋克诞生与工业革命之后的英国,与影片中一样的特点就是工业革命之后

的英国陷入了经济萧条,民不聊生的社会状况之中。影片中场景设计的硬核体现在像猴子的家,东海龙宫等场景之中。

《哪吒重生》的朋克风同样也是相同的原因,人们生活水平差距太大,科技发展带给人们的窒息感。但同时这个时期也是唯美的,无论是人物表现出来的英雄主义还是整个场景架构出来的氛围营造,它是具有美感的,不仅仅是朋克风格下的硬核表现,一样具有每个人物的柔情。

4 结论

《哪吒重生》是中国动画电影上的一个新的世界观的架构。哪吒这个人物代表着叛逆,也是我国神话史上是最具反叛精神的一个人物。也正是导演想要创作的东方朋克这样一个世界下最合适的人物。在其场景设计上,不仅仅具有东方传统中国的建筑美学也包含了西方的建筑特点,东西方文化同时呈现的视觉冲突,传统和现代的融合的美感,平民区歌舞升平的唯美和机械硬核的反差;共同打造了这样一个具有东方魅力的朋克世界。但是在这样一个新的世界观之下,将中国古典神话与现代科技相结合,人物的很多动机与出发点不够清晰,对于一些儿童和女性受众来说,对其中很硬核和超燃的打斗片段,影响力可能还是不足够强。但整个世界科技与民国风的风格糅合,场景的唯美与硬核共存。营造出这样一个东方朋克的世界。

【文献参考】

- [1]曹颖慧.“中国风”元素在国漫中的应用研究[J].戏剧之家,2019,(36):78-79.
- [2]李木子.动画场景设计及其美术风格设定[J].艺术与设计(理论),2014,2(07):89-90.
- [3]秦铭悦.动画场景设计与美术风格设定[J].艺术百家,2012,28(S2):246-247.
- [4]侯君奕.动画电影场景中的色彩情感特征分析[J].科技信息,2011,(16):280.
- [5]聂欣茹.《动画概论》[M].上海:复旦大学出版社,2006:12.
- [6]刘娟.中国动画的民族化与市场化的[J].中国电视,2004,(06):73.
- [7]王茜.浅析艺术风格学的理论基础[J].美术大观,2018,(05):56-57.