

浅析《大鱼·海棠》场景设计中的民族元素及表现

撰文：郭玛丽，赖守亮

The National Element and Performance in the Scene Design of Big Fish & Begonia

[摘要] 民族元素是中国文化精神内涵的具体体现之一，是民族文化特性的最直接表达。《大鱼·海棠》的场景设计，从外景到内景，以及场景中的道具设计，民族元素贯穿始终，展现了中国传统文化的无限魅力。并且场景的展现方式自然而不生硬，浑然一体，用色和谐。

[关键词] 《大鱼·海棠》；场景设计；

民族元素

[Abstract] National element is an important spirit embodiment of Chinese culture, and it is the most direct expression of national cultural characteristics. In the animation film Big Fish & Begonia, the rich ones are integrated into the details of ea-

ch part, especially the scene design, from the exterior to interior design and props in the scene, and then the national elements are thoroughly running, showing the infinite charm of Chinese traditional culture. The scene shows the natural way and no stiffing, no traces which be piled up together, and shows its harmonious whole

scene and harmony color.

[Key words] Big Fish & Begonia;
Scene design;National elements

“中国动画片之父”万籁鸣¹导演曾说过：“中国美术片要走民族风格之路。”他的话，诠释了动画应有的特色，道出了中国动画创作的出路。半个多世纪以来，受日本、美国动画的影响，且在商业利润的驱动下，中国动画逐渐失去了自我，曾经伫立于世界动画艺术之林的“中国学派”也早已不在。但是，2016年7月8日上映，制作时间长达十二年的《大鱼·海棠》（图1），如晨光熹微，给灰暗已久的中国动画带来了一丝光亮。抛开剧情不谈，影片的画面感还是值得肯定的，尤其是民族元素的运用。民族元素是中国文化精神内涵的体现，是民族文化特性的表达，它能唤起观众心中强烈的民族归属感。《大鱼·海棠》这部动画民族

元素众多，体现在每一个细节之中，其中的场景设计便是典型，恰似中国简史长卷。

动画场景设计是除角色造型以外，随着时间改变而改变的，一切物体的造型设计。

^[1]优秀的场景设计，能装饰细节、衬托角色、烘托气氛，进而辅助剧情的发展。《大鱼·海棠》的场景设计，从外景到内景再到场景中的道具设计，吸收和融合了中国传统艺术，民族风味浓厚，是民族元素的集大成者。

一、外景设计的民族化体现

动画的外景设计分为人文景观类和自然风光类。《大鱼·海棠》这部动画里最引人注目目的是贯穿始终的人文景观场景——客家土楼。客家土楼，是城堡式具有抵御性的住宅，它历史悠久、风格独特、结构精巧、功能齐全，是中国传统古民居建筑的典型代表，被誉为“东方文明的一颗璀璨明珠”。建筑源于生活，客家土楼亦源于客家人独特的生活环境。最初，客家人是地道的中原人，由于北方战乱、饥荒等原因迁徙到闽、粤、赣地区，在经历过各种灾难后，他们深刻体会到团结互助、同心协力的道理，因此他们以姓群居，建易守难攻式的闭合型住宅，共同抵御野兽和原住民，以保得人身安全与种族延续。客家土楼有圆形、方形、椭圆形和八角形等，动画里出现最多的是圆形土楼。女主角椿的家族居住的楼（图2），是典型的圆形楼，它还还原于现实中位于福建省龙岩市永定县高头乡高北村的承启楼（图3）。承启楼被誉为“土楼王”，它的结构是根据阴阳八卦精心设计的，“高四层，楼四圈，上上下下四百间；圆中圆，圈套圈，历经沧桑三百年”，现仍有人居住。承启楼木柱石桩

古味浓郁，一砖一瓦原始沧桑，红色灯笼神秘浪漫，为动画注入了一种古朴和谐的传统民居生活气息。此外，还有如升楼、环极楼、绳武楼、衍香楼、和贵楼、集庆楼等，也在动画里得到生动细腻的还原。其次，《大鱼·海棠》里具有代表性的人文景观还有廊桥。椿夜晚前往北冥如升楼找灵婆，经过了一座廊桥，它的原型是现实中的济行桥。济行桥，始建于明朝1542年，有474年历史，是福建历史最久、保存最完好的“风雨桥”，整座桥采用几十根粗大的杉木搭建而成，结构精良，不用一铆一钉，堪称奇迹，这也是中国传统建筑的特色所在。桥两边的长凳，现实中方便村民劳作或闲暇时间休息、避雨，在动画中亦有呈现。

《大鱼·海棠》不仅具有中国特色的人文建筑，而且将我国各地的山水河流自然景观汇聚其中。首先，椿、湫骑马奔腾而过的场景（图4）和椿在山间远眺的场景，都是以梯田为背景。梯田（图5），初现于秦汉时期，它是在丘陵山坡地上，沿等高线方向修筑的条状台阶式或波浪式断面田地。我国江南山岭地区，梯田地貌最有特色。画面中的梯田，如行云流水般的线条弯弯曲曲、层层叠叠、高低错落，像一条条活灵活现的巨龙向远方舒展，不禁会使人感叹人类的巧夺天工。其次，椿化作鱼看到的“人间景色”（图6），是中国古镇的特写。中国历史文化悠久，有着众多的历史文化名城，“人间景色”以凤凰古城的夜景为蓝本，综合了各大古城的特点，向观众展现了一个灯火辉煌的繁荣景象。岸边灯火通明，桥下流水涓涓，河中花灯飘零，天上星光与烟火交相呼应，宛如美丽曼妙的梦境。再如，五彩神马在浅

图4 《大鱼·海棠》里的梯田
《彼岸天·大鱼海棠纪念画集》

图5 梯田

图8 铜鹤

滩上饮草、螺祖在岸边织布的场景，它取景于嵛山岛。嵛山岛位于福建省福鼎市，被称为“海上明珠”，岛上天湖泛彩、风光旖旎。天湖景区的万亩海岛草场更似“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的大西北草原，画面取于现实似又美过现实。“天地有大美而不言”，《大鱼·海棠》以不动声色的方式在故事中汇集了祖国各地的山河景色，展现自然界的无限魅力。

二、内景设计的民族化体现

《大鱼·海棠》在内景设计方面也特别注重中国民族元素的运用，它对传统民族民俗文化进行了重新描绘，动画全剧彰显着鲜明浓厚的本土特色。“生命之至，彼岸而止；灵化小鱼，沉睡如升。”^[2]内景的民族元素运用以灵婆居住的如升楼（图7）为代表，进入屋内首先映入眼帘的是红墙褐砖，红色

图6 《大鱼·海棠》的人间景色 《彼岸天·大鱼海棠纪念画集》

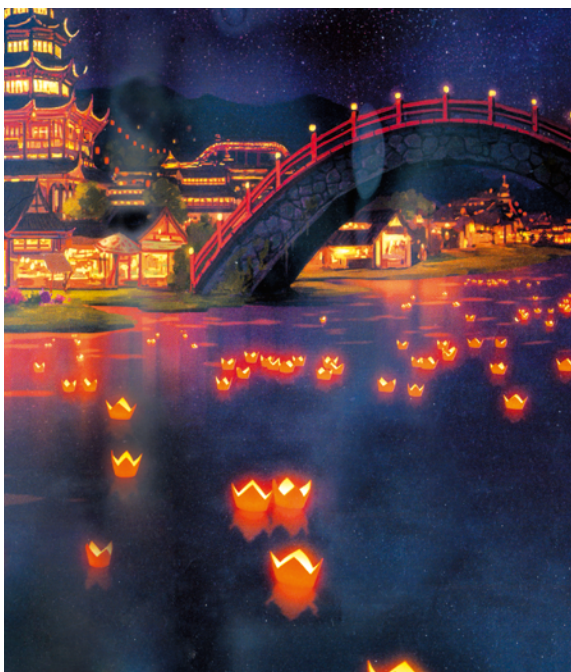
是中国文化中的基本崇尚色，符合整部剧的视觉风格。同时，屋内红色昏暗又营造出诡谲的气氛，与灵婆掌管人类生死的职业相符。而水波纹兽面案台，“回避”、“肃静”、“奉政大夫”的牌子，红头签牌和签筒等等，又似古代衙门正堂，严肃凝重、阴郁沉闷。此外，屋内还有非寓意式的元素拼接，如墙上还挂有四幅青绿山水画²，这是传统古代文人雅士布置房屋的首选；墙脚放有立式铜鹤，这与故宫里的铜鹤（图8）相似度近百分之百；屋内摆放的桌椅，则是传统家具文化的代表——明式家具³。跟随灵婆的脚步，镜头转向通天阁，又是另外一番景象。层层向上的灵魂存架充满整个屋子，跟古代藏经阁类似。“是色是空莲海慈航游六度，不生不灭香台慧镜启三明。”^[3]灵魂存架，有莲花外框、底座，莲花是佛教象征符号。传说众生若得善报，不再堕入胎生、卵生、湿生

图2 《大鱼·海棠》里的承启楼 《彼岸天·大鱼海棠纪念画集》

图3 承启楼

等轮回，得以往生极乐世界，会有观音手持莲花迎接，往生者就在莲花里“化生”为极乐世界一员。这与“好人死去化成鱼，归灵婆管；坏人死去变成鼠，归属婆子管”的剧中台词暗暗契合。同时，通天阁满屋飘散的孔明灯，也增加了灵魂上天的空明幽静感。

《大鱼·海棠》内景设计中ノ爷爷的房间（图9）也别具特色。与灵婆住的如升楼不同，ノ爷爷的房间是一种玄学美学风格。玄学，讲究自由不拘、飘逸洒脱、返璞归真、淡薄高雅的“仙风道骨”。^[4]ノ爷爷，是司百草仙丹的药神，神农后裔，他崇尚“天行

有常，不为尧存，不为桀亡”，他的房间布置与他祥和、质朴的心境相符。椿推开房门，ノ爷爷站在圆形窗前，凝视远方，呈现出一幅清静淡然的画面。圆形窗户，是我国江南地区常见窗形，此外还有梅花形、菱形、扇形等。传统建筑惯用借景手法，借窗外景来装点室内景，动画里窗外的青山与室内的装饰融为一体，似有“天人合一”的和谐风格。ノ爷爷的房内墙上嵌有贴条药柜，桌上摆有陶瓷药罐、厚本典籍及人体脉络骨架，地上放有晾干的药草，符合人们对于老中医室内装饰的模式化印象。

图7 《大鱼·海棠》里灵婆的如升楼 《彼岸天·大鱼海棠纪念画集》

图9 《大鱼·海棠》里爷爷的住宅 《彼岸天·大鱼海棠纪念画集》

图10 麻将

《大鱼·海棠》内景设计风格多样，椿的闺房则属民国风，室内布置简单，素色木质家具，几乎没有太多陈列品。一张硕大的民国老式床，占据了椿近一半的房间。床帘和窗帘都是红色小碎花，朴实无华。床对面是雕花的民国木柜，相比清式家具少了富丽华贵、繁缛雕琢。这与民国海派家具的浮夸矫作风格也不同，有的只是实实在在、简简单单、古朴自然。

三、道具设计的民族化体现

场景中的道具设计，对剧情发展也起了重要作用。贯穿《大鱼·海棠》整剧的配角首数灵婆，灵婆一个人生活在如升楼，以猫为伴，平时兴趣爱好就是打麻将。麻将，源于明朝时期的马吊，原属王宫贵族的游戏，在长期的历史演变过程中，逐步从皇宫流传到民间，至清朝中期基本定型，被称为“麻雀”。麻将作为中国传统文化宝库中的一个重要组成部分，集益智性、趣味性、博弈性于一体，内涵丰富、底蕴悠久，被誉为中国“国粹”。麻将作为道具，体现了灵婆爱赌的性格，也为剧情的发展埋下伏笔。湫找灵婆想换回椿的寿命，灵婆正在和“笨猫”们打麻将，一直赢牌的灵婆，要求湫与他打一局，若湫赢才答应交易。湫拿牌天胡（图10），其实是灵婆故意让他赢，似有天意难违的寓意。牌面上有“一筒”、“六筒”、“三筒”、“四筒”，意思是“一六（路）三四（思）”，则是灵婆在警示湫，要慎重考虑。这一局，改变了湫的命运。

《大鱼·海棠》还有很多具有民族特色的道具。比如生死簿（图11），集传统纹样于一体，火纹、云纹、水纹大面描绘，象征自然界本为一体、往复循环。图中人身鱼尾的胎儿似打坐的僧人，胎儿脐带连接大地，

则暗喻“万物生于尘土，复归尘土”的佛学思想。其次，还有核桃铃铛（图12），是灵婆借貔貅给椿的信物。核桃是张骞出使西域带回中土的一种植物，原名胡桃。我国自古就有把玩核桃的历史，上至帝王将相，下至平民百姓，无不为一对玲珑剔透、光亮如鉴的核桃而自豪。到了清末，核桃竟成了当时身份和品位的象征。核桃作为道具，起了穿针引线的作用，使剧情逐步走向高潮。此外，剧中还值得细说的道具，就是漱奶奶开启海天之门所用的傩面具，它是中国傩文化的艺术表征之一。傩文化是我国民间多种文化形式的融合，是远古先民对自然宗教的崇拜，是驱鬼逐疫、消灾纳吉的表现形式，它一般通过傩舞、傩戏等活动来表达^[5]。傩面具是表达人们内心向往淳朴的载体，剧中傩面具龙头白须、面目狰狞、造型夸张、色彩浓烈，具有狞厉之美。

结语

源远流长、博大深厚的中华文化是中华民族伟大创造的结晶，更是屹立在世界东方、自成系统且独具特色的文化。^[6]只有根植于这丰厚的中华文化土壤创作的作品才可能被认可，才够配被称赞。纵观近百年的中国动

画史，像《大鱼·海棠》注入如此多民族元素的作品甚少，尤其是在场景设计上，《大鱼·海棠》将民族文化融入到了每个细节深处，不突兀、不牵强，运用得恰到好处，无时无刻不在向观众展现老祖宗的文化和自然界雕琢的无限魅力，它是中国动画界的良心之作。

《大鱼·海棠》虽因剧情原因遭受谴责，但我们不能以一管掩大德，它需要被理解。中国民族动画的崛起之路崎岖且长，这是个过程，需要不断尝试探索。万籁鸣导演曾说过：“要使中国动画事业具有无限的生命力，必须在自己民族传统土壤里生根。”^[7]中国民族动画，若沿着《大鱼·海棠》的创作理念前进，将民族元素注入创作始终，在不久的将来必定焕发新的青春。

注释：

¹ 万籁鸣(1900-1997),世界动画大师,艺术大师,中国剪纸艺术第一人,动画电影创始人,世界著名导演,近代世界500名人之一。代表作有《舒振东华文打字机》、《铁扇公主》、《大闹天宫》等。

² 山水画的一种,用矿物质石青、石绿作为主色的山水画。有大青绿、小青绿之分。前者多钩廓,少皴笔,着色浓重,装饰性强;后者是在水墨淡

图12 核桃铃铛

彩的基础上薄罩青绿。

³ 明式家具,是独具特色的汉族传统家具。指自明代中叶以来,能工巧匠用紫檀木、杞梓木、花梨木等制作的硬木家具。它有造型优美,选材考究,制作精细三大特点。

参考文献：

- [1] 韩笑. 影视动画场景设计 [M]. 北京: 海洋出版社, 2006:1.
- [2] 彼岸天. 大鱼海棠纪念画集 [M]. 南昌: 百花洲文艺出版社, 2016:55.
- [3] 彼岸天. 大鱼海棠纪念画集 [M]. 南昌: 百花洲文艺出版社, 2016:56.
- [4] 刘芹. 论《功夫熊猫》场景设计中的建筑美学思想 [J]. 山东艺术学院学报, 2015(3):80.
- [5] 程凌云, 杨施敏. 赣傩面具的艺术与文化特征 [J]. 商, 2014(46):93.
- [6] 彭吉象. 艺术学概论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006:343.
- [7] 杨松楠. 动画艺术概论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2010:9.

郭玛丽

中国人民解放军军事经济学院

赖守亮

湖南工业大学

图11 生死簿 《彼岸天·大鱼海棠纪念画集》