

动画电影《狼行者》的艺术审美研究

涂 焰

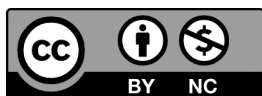
摘 要 | 《狼行者》是由导演汤姆·摩尔 (Tomm Moore) 和卡通沙龙工作室 (Cartoon Saloon) 联手打造的一部基于爱尔兰民间传说改编的二维动画电影。这部动画电影的画面不仅有令人惊叹的想象，还融入了浓郁的爱尔兰文化元素，几何装饰性风格突出，与当下盛行的 3D 数字动画完全不同，呈现出独具魅力的视觉效果。本文将以太姆·摩尔的《狼行者》这部充满魅力的动画影片为研究对象，从其简约独特的造型设计、多变的场景构图以及绚烂夺目的颜色设计这三个角度，深入探讨其作品视觉艺术审美的独到之处。

关键词 | 《狼行者》；艺术审美；动画电影

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

《狼行者》是一部由爱尔兰籍导演汤姆·摩尔执导的动画电影，这部影片是以古老的爱尔兰神话为蓝本进行创作，乔治·亨德森在《凯尔特人的信仰》一书中曾记载“狼形灵魂”传说：“狼的后代在奥索里，他们可以随心所欲地变成狼的形态，然后离开自己的身体。但为了保护自己不受到伤害，他们的朋友在其以狼的形态出发时不能移动其身体，否则他们将无法再次回到自己身体。如果他们在外面的受了伤，家里的身体也会出现同样的伤痕。”^[1] 导演汤姆·摩尔根据该传说，创作了一个在17世纪英国政治家克尔伦威尔征服爱尔兰的背景下，来自英格兰猎狼者家庭

的女孩萝宾和来自森林的米巴一起成长为“狼行者”并共同守护狼群的故事。在这部作品中，汤姆·摩尔又一次讲述了家乡的故事，通过其精湛的绘制技巧、富于艺术气息的图像，描绘出了古凯尔特人灿烂的文化。该作品斑斓的画面不仅充满形式感，装饰性极强，还展示出汤姆·摩尔丰富的艺术才华和极具特色的审美，同时也让观众对动画电影的视觉效果有了全新的认识。

[1] George Henderson, *Survivals in Belief Among the Celts* (Glasgow: James Maclehose and sons, Publishers to the university, 1911), p.170.

一、简约而不简单的造型设计

汤姆·摩尔作品中的人物造型都十分独特，具有简练、抽象、夸张的特点，风格强烈、独树一帜，这是因为其人物造型的设计参考了《凯尔斯书》中将动物形象或物品图形进行简化和抽象变形，并结合自然元素以抽象概念表现艺术的手法。在汤姆·摩尔创作的角色中，可以发现人物的特征大多是利用不同的线条和简约的几何图案组合来呈现的，虽然看上去简单、抽象、几何感强，但又充满幻想能给人带来独特的感官体验。例如，直线和矩形能够给人带来坚韧挺拔、执拗顽固、冷静稳定的心理印象；而圆形和曲线则能够给人带来简单、温柔、活泼、优雅的感觉；三角形则会让人产生邪恶、危险、尖锐的印象。

在《狼行者》这部动画电影中，通过不同造型的线条和几何元素的组合，我们可以看到城镇居民（英格兰殖民者）强硬固执的形象，以及“狼行者”（爱尔兰被殖民者）善良柔和的形象。萝宾和她的父亲是生活在一个备受压迫和约束的城镇中，生活枯燥乏味没有活力，而城镇中的居民也刻薄死板，所以其造型多用粗犷呆板的直线绘制。萝宾是出身于一个英格兰的捕狼家庭，因此萝宾从小就受到这种“狼很危险”“要杀死狼”的思想教育，并且为父亲猎狼人的身份而感到骄傲。同时萝宾也是一个好奇心强烈且善良勇敢的孩子，因此，萝宾脸部和四肢的线条是圆滑的。但她还穿着一件戴帽子的黑色长披风，她的头发与脸部柔和的线条隐藏在尖锐的菱形帽檐下，加上她纤细的身材和尖尖的鞋头，所以整个人看起来是有棱角的，同时也因为被包裹着，所以暗示这个角色是被束缚的。城镇的统治者“护国公”象征着英格兰殖民者的权威与地位，是一个反派形象，其造型利用带有棱角的大面积矩形体现其身形庞大，宽大的下颌、尖锐的转折棱角、鹰钩鼻的造型等透出一丝邪恶和暴虐的感

觉。包括“护国公”骑的马、“护国公”身边的士兵等，其造型也多采用三角形或菱形加上粗直的线条来体现该角色的特质。除了用粗犷的直线和有棱角的几何形塑造城镇中的角色外，为了表现出生活在森林中象征着生活方式更自由奔放、更贴近自然的“狼行者”（爱尔兰人）自身自然化的气息，反映角色的生机与活力，身为“狼行者”的米巴和母亲的造型用了很多更突显自然美的曲线。她们红色茂密的头发犹如一个圆形斗篷将其包裹，脸型、眼睛以及身上的装饰品也被精心设计成趋于圆的造型，整体造型多采用柔和的曲线，轮廓看上去更加流畅自然，给人一种温柔又充满活力的印象。随着故事的发展，主人公萝宾的造型也有微妙的变化。当萝宾离开城镇进入森林，在森林中接触“狼行者”米巴后，不仅改掉了之前对狼的恐惧，消除了对狼群凶狠残暴的固有印象，还意外地融合到其中并深刻意识到狼群所面临的困难。这时，萝宾的造型线条不再那样棱角分明，身体轮廓的线条变得松散，她脱掉了原来带有锋利边缘的披风，轮廓线更虚化和柔和，人物呈现更加自由的状态。这种变化使她与米巴之间产生一种新的联系，二人的画风逐渐相似，这也表明萝宾开始认同米巴所代表的狼（爱尔兰）的身份。

汤姆·摩尔在《狼行者》场景造型设计中，利用线条和几何形带来的不同观感加上夸张的手法，塑造了冰冷压抑的城镇空间与温暖自由的森林空间，从空间感受上反映了英格兰殖民者和爱尔兰被殖民者之间对立的民族立场。《狼行者》的联合导演罗斯·斯图尔特在采访中说道：“因为小镇是萝宾的笼子，所以我们在画城镇这个场景时都添加一些特征，如城镇要像一个‘牢笼’、表现出‘控制’、要有‘僵化死板’的感觉。为了突出这种感觉，所以设置了许多黑色线条和尖角，创造了一个像笼子一样的迷宫，让萝宾很难逃脱，因为她被困在那里，受社会规则的

约束。”^[1]为了表现具有压迫感和束缚感的城镇，《狼行者》城镇中建筑的造型在线条的运用上全部采用棱角分明的直线，直线给人一种冰冷尖锐、固执坚硬的感觉，加上高耸入云的城墙、平面化的房子，紧密的建筑布局，让观众从视觉上觉得过于拥挤、密不透风，有一种喘不过气的窒息感。^[2]而城镇外的场景则与其截然相反，导演在表现林间的小路、茂密的枝条、充满符号的岩洞等场景时，将大自然的元素以抽象造型进行概括和提炼并进行有序的排列，利用曲线柔和多变、饱满而富有张力、极富装饰美感等特点，设计出具有趣味性和有节奏感的场景，绘制了繁复精致、充分彰显象征着自由、和平、富有生命力的森林空间，这是灵动的曲线与僵硬的直线从视觉对比上给观众带来的直观感受。

《狼行者》这部影片无论是角色设计还是场景设计，都是简约而不简单的。导演利用直线、曲线及不同几何图形的组合，通过强调轮廓感展现了不同性格的人物和不同民族的立场，给观众带来不一样的独特视觉感受。采用这种设计方式，不仅能使造型的外观和轮廓尽可能的简洁，实现造型的简化和富有装饰感的艺术效果，又能够通过具有设计感和图形美的简约造型可视化故事中的对立立场。

二、富有形式感的构图设计

在动画电影的美术设计中，构图不仅是一种展示美感的手段，更是传递故事信息的一种重要方式。通过精心设计的构图，可以让观众从视觉上体验到电影的魅力，进而激发观众的艺术共鸣，这样才能引导观众由浅入深、由表入里地理解电影内在的主旨。在影片《狼行者》中，导演延续了前两部作品《凯尔经的秘密》和《海洋之歌》的风格，从繁复精美的凯尔特艺术中吸取灵感，将极具装饰风格的凯尔特文化符号和图腾融入影片画面，既在视觉上通过对比突出了画面的主

体，又利用富有设计感的画面渲染了影片的氛围。

在《狼行者》中，城镇的构图多为直线构图，森林的构图多为曲线构图，导演利用线条的对比和不同的取景方式，营造出一种隐喻和对比的效果，让观众感受到一种强烈的视觉冲击。特别在城镇的构图上，水平式构图、封闭式构图和三角形构图的使用让画面看上去更封闭和拥挤，更加突显出爱尔兰殖民地的压迫氛围，让人感受到一种被束缚被禁锢的痛苦。导演汤姆·摩尔在采访中曾谈到，殖民地时期的地图给了他设计灵感，当爱尔兰领土被征服之后被分割成很多块，看上去就像是一个个的方格画框。因此，在设计城镇的场景时，他将房屋建造成一个个紧凑的小方格框架，这让城镇看上去扁平而又密集，从视觉上直观地让观众们感受到爱尔兰人民在强权下生活的压迫感和束缚感。在城镇的构图中，导演多利用水平构图、中心构图、对称构图并在画面中结合矩形、三角形等具有棱角的几何图形，体现生活在城镇中居民们的压抑和拘谨。例如，萝宾被罚跟着城镇中的修女打扫城堡的卫生，这里所出现的场景多采用水平构图、对称构图、一点式构图，重复的切鱼画面、厨具整齐排列的后厨、庄严而肃穆的城堡走廊等等都暗示着工作环境的压抑。在城镇里所有的场景和道具设计都看上去坚硬、冰冷且有棱角，加之角色的动作机械而重复，例如修女扫地、士兵巡逻等，这也从侧面表现出了被压迫者们的麻木状态。在狼群居住的森林空间中，为了突出自然环境的生机勃勃以及狼穴的温馨，导演多用曲线构图、对角线构图的方式，将森林空间设计得更具层次感和自由感。例如，当萝宾变成狼的形态与米巴在森林中

[1] 陈曼青：《爱尔兰动画电影〈狼行者〉民族化叙事分析》，《电影评介》2023年第4期。

[2] 刘佳洋：《二维动画电影〈狼行者〉绘画艺术语言运用浅析》，《流行色》2023年第5期。

畅游时,导演将狼闻到的气味以曲线的方式具象化,结合3D的制作技术,用二维的动画的形式以狼的主观视角展现其奔跑的过程。这个叙事片段不仅利用线条的引导,让画面的构图变得丰富,还把萝宾在森林中奔跑时极强的空间纵深感和动感体现得淋漓尽致。而森林空间中交错的藤蔓、布满年轮的植被、满是图腾的洞穴等元素,结合具有特殊含义的装饰性纹样而设计的半圆构图、圆形构图、曲线构图等,既突出了故事中的主角,也让森林空间的画面变得柔和,体现了“狼行者”高度自由、崇尚自然的生活状态。除此之外,汤姆·摩尔还通过同一人物的视角,在不同场景中利用不同的构图展现出人物立场的改变。例如,在萝宾被迫做劳务的叙事段落里,当萝宾身处城镇时,导演常常利用楼梯、窗户、铁栅栏等坚硬物体的线条将画面分割,最典型的一幕是利用灰黑色的铁链当作画面的切割线条,形成一个类似漫画格的分屏效果,并且通过灰色的光线、死板的木刻画风格,同步展现萝宾不同的工作内容和环境,进一步凸显在城镇中的萝宾像是被束缚在“牢笼”中一样。而萝宾奔向森林离开了牢笼般的城镇后,束缚感随之消失了,画面因森林中植被圆润的线条和造型变得柔和,随之色调也变得十分绚烂、明朗起来,体现了萝宾快乐而自由的心境。

“导演有意识地引用不同构图的审美特征来设计反差,以两个空间的视觉审美差异来展现影片的反殖民意识以及民族自我的认同感,展现爱尔兰人民对殖民者管控与压迫的控诉。”^[1]这富有形式感和具有内涵的构图设计为影片增添了文化的深度和艺术的张力。

三、对比鲜明的色彩设计

色彩能够像语言一样表达人类的情感,对于营造情绪和氛围有着不可或缺的作用。正如费尔菲尔德·波特曾经指出的:“颜色并不总是与我

们所说的每一个词汇一一对应,但颜色本质上是一种无声的表达方式。”从心理学的角度来看,人们的首次感知被视为视觉,而色彩作为视觉的一部分,能够直接触发人们的心理联想,进而对他们的情感产生影响。^[2]在动画片《狼行者》里,导演汤姆·摩尔巧妙地利用色彩的变化让观众产生联想,利用色彩的特性来夸大和加强对联想内容的强调,进而通过色调的对比来隐喻事件的表象特征。

影片以森林中的狼群袭击了伐木的人类作为故事的开端,伴随着人类为了自保而要消灭森林中的狼群,故事最大的矛盾——人类与狼群之间因争夺生存空间而产生杀戮的问题显露无遗,而导演则利用颜色的特性来隐喻人类与狼群之间的矛盾冲突与对立关系。通过细致观察城镇的色彩搭配可以发现,象征着英国殖民者的城镇空间与象征着爱尔兰人民家园的森林空间,在色调上有着明显的冷暖对比。在影片的开头,萝宾在街上碰到载歌载舞的卖艺者时,城镇空间的整体色调还是明亮温暖的,城镇居民的服装颜色是丰富、饱和度较高的,这样明亮的色调体现了“护国公”不在的时期,城镇居民的生活是充满快乐的。影片中期,城镇空间整体颜色以灰蓝色调和冷色调为主,同时辅以深黑色且粗细不同的线条,让画面中充满了束缚感和压抑感。从萝宾被罚在城镇中工作的片段中可以发现,如修女们的服饰乃至发色、大理石的墙壁、墙上银色的盾牌等,这些城镇中居民的服饰、建筑和各类道具均采用了不同的灰调,与城镇整体的色调保持一致,鲜少有鲜艳的色彩出现。这个配色从侧面向观众隐喻了城镇的居民被“护国公”所定的规

[1] 李子扬、李昊宸:《汤姆·摩尔〈狼行者〉的审美价值及审美特征》,《电影文学》2022年第10期。

[2] 刘佳洋:《二维动画电影〈狼行者〉绘画艺术语言运用浅析》,《流行色》2023年第5期。

矩桎梏无力反抗,以及萝宾此时内心的压抑和难过。影片到中后期,随着故事中最高权力者“护国公”的强势回归,画面的色调对比开始变得强烈。红色常常会与火焰、血液、危险、激进等词汇产生联系,是一种刚烈、给人力量感的色彩;而黑色会让人感到讨厌、恐惧、压抑和忌讳,是阴暗、神秘或死亡的象征。红与黑这两种颜色搭配在一起,各自颜色的属性都会被强化,无论是视觉上的张力还是心理上的感受,都会给观众带来强烈的震撼。在“护国公”出现在关押狼王的房间时,燃烧的火把将“护国公”的脸庞照映得通红,他黑色的披风和墙上被强化的黑色线条相互呼应,红与黑的碰撞让危险、压抑却又无处可逃的感觉扑面而来。而当“护国公”带着士兵去森林中捕狼时,通红的火光和燃烧产生的黑色的浓烟,把“护国公”想要侵占森林的野心、残忍的杀戮、森林被燃烧的危险、士兵们的害怕、狼群生与死的交织等情境,利用深红色与黑色的对比烘托到位。森林空间是米巴和狼群赖以生存的家,这里远离城市的喧嚣和桎梏,是温暖柔和、自由快乐的场所,所以色调整体偏暖色调,主要用了黄色和绿色。绿色是自然界的灵魂之色象征着大自然,黄色温暖而富有活力,两种颜色的搭配让森林空间看上去不仅生机勃勃,而且又舒适温暖的氛围让人心旷神怡。当萝宾在森林中冒险时,开始是小心翼翼地防备和探索,画面中的绿植还是深绿搭配橙红看上去危险重重。当萝宾和米巴成为朋友后再次在来到森林中冒险时,她们俩在森林中自由地奔跑、感受阳光的温暖,目之所及是黄绿色的藤蔓、金灿灿的参天大树,整体的色调变得更加的明亮和温暖,仿佛观众也能感受到萝宾和米巴的自由和快乐。而橙黄的色调和米巴的发色形成了呼应,色调变的明亮暗喻了萝宾身份和立场的改变。

城镇空间中黑色的线条、灰色的色调、火红

的光影与森林空间中绿色的藤蔓、金色的树冠、橙黄的色调形成鲜明对比。导演利用画面冷暖色调交替对比的手法,将城镇空间的氛围突显得更加压抑,城镇的居民也显得冷漠无情、自私自利;反之森林空间充满阳光、春意盎然,危险的狼群反而看上去更自由快乐。汤姆·摩尔在创作的过程中通过对比鲜明的色彩设计,让两种反差强烈的色调突出了“反殖民主义”的深层内涵,从而既能在视觉上抓人眼球,又能在思想上引起观众的共鸣和深刻的思考。

四、结语

汤姆·摩尔创作的《狼行者》从爱尔兰的民间传说和民族艺术中找到了创作素材与艺术灵感,并将爱尔兰民族历史作为主题融入其中,以现代语境将爱尔兰传统文化与现代动画技术融合,打破了时空的藩篱,重新阐述了一个爱尔兰民间传说故事,为讲好民族故事做了很好的示范。影片看似讲述的是人与狼因各自居住的环境而进行斗争的故事,实则表达了民族身份认同、反殖民主义和人与生态的矛盾等更深刻的主题。在视觉艺术的表现上,汤姆·摩尔从民族文化中提炼出具有代表性的符号,形成独具一格的美学风格:强调扁平化的画面效果,角色造型简约而有深意,富有形式感的构图设计,瑰丽奇绝的色彩搭配。《狼行者》通过多种绘画表现手段的综合运用,对民族文化进行提炼与艺术再创作,用民族故事和民族美学符号吸引不同国家与民族的观众产生对爱尔兰的好奇与探索,既增加了影片的艺术感染力,又向观众传递了影片的内在精神和深刻的文化内涵,较好地达到了传播民族文化的目的。

[涂焰 中南财经政法大学中韩新媒体学院]