

关于中日动画中狐妖形象的设计研究

——以《狐妖小红娘》和《滑头鬼之孙》为例

付怡璐 南京师范大学美术学院

摘要: 妖怪元素作为动画角色设计的一个关键因素,被广泛地运用到设计当中,以妖怪为主题的动画作品也日益增多。文章试从中日狐妖形象的历史形成与特性入手,以中国的《狐妖小红娘》和日本的《滑头鬼之孙》两部经典的动画作品为例,分析中日狐妖形象角色设计背后的情感表达与文化元素,探寻传统狐妖形象与乡土文化融合的创新途径,以期将具有中国特色的传统文化发扬光大,为中国未来同类题材动画的创作提供借鉴。

关键词: 狐妖形象;妖怪造型;中日动画;造型设计

中图分类号: J954

文献标识码: A

文章编号: 2097-342X(2023)02-0133-03

引言

谈到狐妖,大多数人都不会感到陌生,狐妖文化本身具有丰富多彩的创作元素,其固有的神秘感使其极具吸引力。狐妖文化其实蕴含着相对较多的本土文化特有的内涵与观念,但在当下时期,动画中的狐妖角色造型的设计没有考虑到我国独特文化中的设计元素,缺少一定的创意性和突破性,并且学术界的研究内容普遍是狐妖形象本身,而关于将其融入中国传统文化的研究却并不多见,尤其是中国传统文化元素在动画作品中的应用。因此对于动画中的狐妖形象塑造的研究显得尤为重要。

一、狐妖形象的理论考察

(一) 中国狐妖形象的历史形成及特性

笔者整理资料发现,成书于战国至汉代初期的著作《山海经》中的“南山经”对我们在影视、动画中常见的九尾狐进行了详细的描绘:有着九条尾巴,声响似婴儿声,是极度喜欢吃人的。这证明了狐在战国时代已经成为一种具备神秘力量的生物。在中国正统神话中,妖狐是和龙凤齐名的祥瑞之物。在道教传说中,九尾狐与三足乌同样被视作西王母的随行,是“四大上古瑞兽”之一,同样也被视作祥瑞的象征。“狐神”这个词也被引用到了历史资料里。在唐朝初年,流传着一句谚语:无狐魅,不成村。人们普遍崇拜“狐神”,将其供奉在家中以求得恩赐^[1]。但是,在后世的流传中“狐魅”也经常被误解为“狐狸精”,所以在古代,人们常常将狐狸精看作放荡不羁、利用自己的美丽外表来欺骗他人的

邪恶之物。

(二) 日本狐妖形象的历史形成及特性

学术界认为日本的狐和中国的狐存在深厚的联系。日本的玉藻前传说里的九尾狐被认为是从中国当今的新疆维吾尔自治区来的。在《日本灵异记》中有最早对狐妖的描述,书中记录了大野郡的一名男子娶了一位由狐狸幻化的女子为妻子的故事。随后,在《画图百鬼夜行》和《绘本百物语》里也分别出现了“狐火”和日本知名的狐狸精形象——葛叶。在日本民俗文化里,人们认为狐能够变成人类模样或维持原始狐狸形态,并且狐狸幻化的大多为长得漂亮的少女,如日本最著名的两个有关狐的古老神话:狐妖玉藻前和安倍晴明的母亲葛叶,她们都是青春活力和姿容美丽的少女形象,而由狐幻化的男性角色在一些民间故事里极其稀少且未被广泛提及。日本稻荷信仰的狐被认为是人类与神灵交流的媒介,狐狸形象常常出现在日本各地的稻荷神社门前,因此在日本公众的理解中,狐不仅具备人的特质,还具备神的属性。

(三) 中日动画中狐妖形象的同一性和差异性

1. 同一性

从公元七世纪初至九世纪末约 264 年的时间里,日本持续派遣“遣唐使”前来中国接受高级的文明教育,这导致日本的文明和历史受到中国汉族文明的深刻影响,因而日本狐的形象文明的演变历程开始与中国古代的文明有共通之处。从这一视角出发,我们可以判断出,两国的狐教信仰有着共同的起源。中国古代流传着大禹的

配偶涂山氏属于九尾狐族的故事，那时候的狐狸还被视为吉祥的动物。在日本，狐狸一直被视为农业神明的象征，这体现了人们对丰收和幸福生活的美好向往。在日本文化里，狐的含义也和中国文化里的狐相似，都包含了善和恶两种特性。

2. 差异性

中日两国虽然对于狐这一形象描写的转变是大同小异的，但是狐妖形象的变迁是完全不同的。日本狐狸形象的定式来源于“遣唐使”赴中国学习先进文化冲击时著写的《扶桑略记》，同时这个时期也正是日本受我国唐代文化影响最深的时期^[2]。

在日本，人们将狐狸视为一种神圣的存在，在这个基础上构建成了日本社会文化的核心元素——稻荷信仰。另外，许多日本人把狐视为“恶”的负面象征。反之，中国关于狐的祥瑞观念在汉朝和魏晋时期达到了顶峰，然后在隋唐时代，人们开始不再盲目地信奉狐，狐的祥瑞地位也随之逐步衰退。到了宋明时代，狐不再被视为瑞兽，而是变成了民间邪恶动物的一种代表，因此，我国更多的是将狐作为一种反面形象。

二、狐妖形象在中日动画作品中的具体分析

(一) 中国动画作品中的狐妖形象分析——以《狐妖小红娘》为例

中国有关狐的动画大多改编于中国古典神话，《狐妖小红娘》便是由古典神话改编的同名漫画，在狐妖转世续缘的神话基础上创作而成，因此狐妖红娘这一职业就此诞生。故事背景设定为一个架空世界，人与妖共存，女主角是一只狐妖，男主角是一名道士，两个人联手为转世情侣们寻回前世情缘。主角涂山苏苏的形象如图1所示，在造型设计上，穿着宽口短袖、交领右衽和齐腰襦裙的汉服，跟中国唐代的半臂襦裙相似，但是又有特别的剪裁，具备现代风格，腰处还有红色流苏腰带设计。在服装的色彩搭配上，粉红和白色的暖色调更贴合主角热情和活力的特性。发色为金橘色，属于黄色系，这是最显著和亮丽的颜色，让人获得一种明朗和积极向上的感觉。

图1 动画角色服饰与唐代半臂襦裙的对比

(二) 日本动画作品中的狐妖形象分析——以《滑头鬼之孙》为例

在以狐为主角的动画作品里，许多情节都是在神社中发生的，同时也根据民间信仰中的将狐狸视为稻荷神的使者的说法来进行创作。《滑头鬼之孙》是最具代表性的作品，它以日本现代的浮世绘町为背景，讲述了少年奴良陆生在人类与妖怪共存的世界中惩恶扬善的故事。《滑头鬼之孙》中的狐狸形象——羽衣狐如图2所示，其有着黑色的头发、黑色的瞳色、黑色的礼服，全身完全被黑暗覆盖。她的黑发与“邪恶”的形象极为契合，黑色的穿着在情感上也很容易让人联想到消极阴沉等不吉利的含义。此外，九尾狐的设定加上黑色元素，使人物更加阴险冷酷。羽衣狐的服饰设计参考了日本传统服饰的样式，如和服、狩衣等，这些日本的传统文化元素的融合，赋予了“狐”角色一种历史的气息，突出了狐与日本的传统宗教信仰的紧密关联，同时也让人们对本国民俗文化产生了深深的好奇。

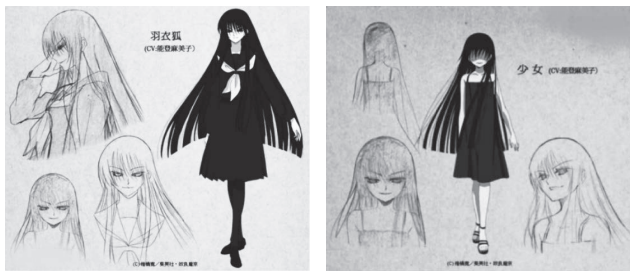

图2 《滑头鬼之孙》羽衣狐

(三) 中日动画中狐妖形象的差异

通过以上对比分析可以看出，传统文化差异导致中日动画中狐妖形象在服饰上有很大不同。从角色设计上来看，羽衣狐和鸟山石燕笔下的“玉藻前”形象特征相似，此外还融入了夸张的艺术风格，把狐当作一个反面角色进行描写。

而《狐妖小红娘》源于《吴越春秋》中的记载：大禹忙于治水尚未娶妻，后来在涂山见到九尾天狐并认为是王之吉兆，于是娶涂山女，后世之人便认为九尾狐有吉祥之意，因此这部动画的基调更偏向于欢快活泼。另外，我国设计师在狐妖的造型设计上，完全以人类外表为主且正面形象居多，狐造型的设计有一定的创意性和突破性。

三、狐妖形象的传承与创新

(一) 造型设计的把握

我国深厚的传统文化底蕴是设计师塑造狐妖形象的

基础,另外,我们还可以从民间美术中汲取营养。其一,借鉴戏曲中的造型元素。例如,在我国传统动画《天书奇谭》中,由黑狐狸变幻的人物有着突出的嘴巴、八字造型的黑眼圈和耷拉着的倒三角眼睛,由粉狐狸变幻的人物独具魅惑力,有着樱桃小嘴、丹凤眼、大红晕、瓜子脸及精致发辫,以及由蓝狐狸变幻的笨拙古板书生有着圆眼睛、方形红晕、细八字眉。粉狐狸变幻的人物形象与京剧中“彩旦”相似,均有着白脸和厚重粉色胭脂造型,如图3所示。其二,借鉴传统文艺作品中的造型元素。以《山海经》为例,除了与狐形象相近的九尾狐造型等七种狐形态的异兽之外,还可以将其他奇珍异兽作为原型,运用夸张、结构、重组等变形手法来塑造多元、怪诞、充满创意的狐妖形象。

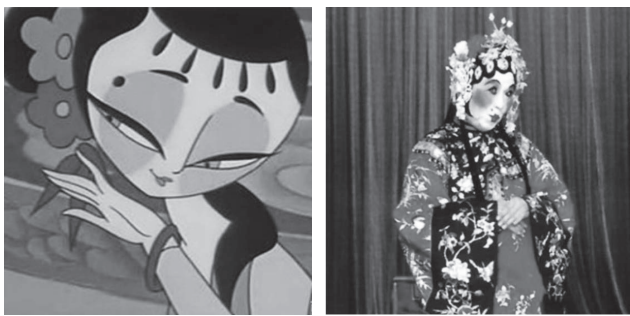

图3 《天书奇谭》中粉狐狸变幻的角色
与京剧“彩旦”的对比

(二) 色彩搭配的表现

设计师在塑造形象时,不仅要在视觉上突出画面的艺术特色,更要结合动画角色自身的视听语言体现出更深层的含义,使狐妖造型在动画中更加丰富和生动。动画中的狐妖形象造型在色彩搭配上大多还原了现实中狐狸的真实色彩,在黑色、白色以及红色等主要色彩表现上体现出了传统民俗文化特点。要知道动画形象的设计重点并不在于色彩搭配,而在于如何运用色彩去体现人物某种特性的空间感,而这种空间感又是视觉化和隐喻性的,是在现实生活中不存在的^[3]。

首先是黑色,黑色在绘画作品或影像作品中经常象征着死亡、邪恶、黑暗。以《滑头鬼之孙》中的羽衣狐为例,上文也提到过,她的全身从头到尾都由黑色色彩构成,似乎隐喻着反派角色的死亡与罪恶这种空间感,而这种空间感恰恰是对她自身的一种救赎和保护,是对生命的一种向往和思考。

其次是白色,白色通常象征着纯洁、明快、纯真、神圣。以《狐妖小红娘》中的涂山苏苏为例,人物服饰的色彩

搭配大部分以白色和红色为主,再加上幼态的外貌,塑造了一个善良、纯真的人物形象,笔者认为白色象征着捍卫自身志气的一种执着,以及对神圣爱情的呵护和守卫。

最后是红色,红色是一种好动的、活泼的颜色,在京剧脸谱中代表着忠义,拥有爱与热情、幸福快乐、青春活力的情感象征。比方说,在动画《除夕的故事》里,神像的主要颜色是白色,而他们的眼睛被周边的桃红色覆盖,从而展示了他们的庄重和气派。“年”的装扮设计则选择了黄色和红色,以此突出它的吉利和欢乐的属性。这种充满中国韵味的颜色恰到好处地表达了勇敢、乐观进取的含义,也象征着人们对于美好生活的追求和期待。

(三) 材质元素的构成

纹理是构成角色风格化的重要因素,现今的数字绘画方式的载体与传统绘画方式的载体不同,我们可以利用作画工具来突出角色的某种特性或者获得材质模拟的效果。例如,我们可以在 Photoshop 的笔刷设置中,将网络上的画布或者特殊材质的照片进行叠底图层处理,这样便可以在狐妖造型表现过程中利用不同的笔刷获得丰富多样的材质效果。

结 语

狐的象征实际上与其他的民族文化标志一样,都拥有独特的艺术风格和文化历史^[4]。首先,我们在塑造狐妖形象时,应当延续并弘扬传统文化,例如,可以汲取民间艺术的精华,寻找创作的灵感。其次,我们在塑造狐妖形象时也可以以文化为载体,将传统的造型与现在的元素相结合,使动画中的狐妖造型更加丰富和生动,满足人们与时俱进的审美标准。

[参考文献]

- [1] 任志强. 中国古代狐精故事研究 [D]. 济南: 山东大学, 2014.
- [2] 李森夫. 以狐为原型的中日动漫形象研究 [D]. 长沙: 湖南师范大学, 2020.
- [3] 田晓菲. 基于色彩心理学的动画角色设计的应用研究 [D]. 西安: 陕西科技大学, 2012.
- [4] 梁尹. 日本动漫对狐形象及其意蕴的传承研究 [D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2019.

作者简介: 付怡璐(2000), 女, 湖南郴州人, 南京师范大学美术学院艺术设计在读研究生, 研究方向为动漫游戏。