

Analysis of the Application of Decorative Elements in Tomm Moore's Animation Works

Dan Wu

Department of Architecture and Art, Beijing Jiaotong University, Beijing
Email: 412520276@qq.com

Received: Apr. 9th, 2019; accepted: Apr. 28th, 2019; published: May 5th, 2019

Abstract

This paper summarizes the composition of decorative elements and the use in animation works by summarizing the decorative elements in Tomm Moore's animation works and combining the author's personal works. Tomm Moore's sensational works "The Secret of the Kyle", "The Song of the Sea" have a strong personal style, and the flexible use of decorative elements is the key to its success. After analyzing the animated character design, scene design, props and art design, it mainly summarizes geometric decorative elements, line-shaped decorative elements, color decorative elements and national decorative elements.

Keywords

The Secret of Kyle, The Song of the Sea, Decorative Elements, Animation, Tomm Moore, Geometry, Line Shape, Color

---

浅析装饰性元素在汤姆·摩尔动画作品中的运用

吴丹

北京交通大学建筑与艺术系, 北京
Email: 412520276@qq.com

收稿日期: 2019年4月9日; 录用日期: 2019年4月28日; 发布日期: 2019年5月5日

摘要

本文通过对汤姆·摩尔动画作品中装饰元素的归纳和总结, 结合笔者的个人作品, 总结出装饰性元素的

组成及在动画作品中的运用。汤姆·摩尔轰动全球的代表作品《凯尔经的秘密》《海洋之歌》具有浓烈的个人风格，对装饰性元素的灵活运用则是其成功的关键。经过对动画角色造型设计、场景设计、道具与美术设计等方面的分析，主要归纳出几何形装饰性元素、线条形装饰性元素、色彩装饰性元素、民族装饰性元素。

关键词

《凯尔经的秘密》，《海洋之歌》，装饰性元素，动画，汤姆·摩尔，几何形，线条形，色彩

Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

爱尔兰动画导演汤姆·摩尔动画作品《凯尔经的秘密》《海洋之歌》先后获得奥斯卡最佳长篇动画提名，他以纯手绘的创作方式及独树一帜的个人风格，谱写了优质二维动画作品的新篇章。其动画作品凭借精美的画面，民族风格的叙事方式，纯净的配乐，达到了艺术价值与商业价值的统一，并高于商业价值。装饰性元素在汤姆·摩尔作品中的运用给人以耳目一新的感觉，塑造了梦幻多彩的场景、灵动的角色设计、沁人心脾的听觉体验。

2. 几何形装饰元素

几何形是最基本的绘画元素，却也是最富有生命表现力的元素，是根据表现性原则或者生命形式原则对印象本身的塑造和定义，简单的几何线条往往能传达出神秘的精神力量。^[1]汤姆·摩尔将这种最纯粹的图形运用到作品中，以返璞归真的表达方式，让观众透过简单的图形表现，更能直观的领会其情感表达和故事内涵。

《凯尔经的秘密》最突出的风格在于其角色和场景的几何形设计，画面无任何透视上的变化，却塑造了深刻的人物形象。如布兰登的人物角色头部接近于正圆形，耳朵则是半椭圆形；修道院的院长其头顶为圆弧形，身子则由等边三角形和长方形构成；强盗的角色设计以矩形为主，头部和身子为矩形的规律变化；其他角色设计也主要运用圆形、三角形、四边形等基本几何图形(图 1)。几何形的灵活运用，塑造了不同个性的人物角色，造型夸张简洁，一个个性格鲜明的人物活跃于屏幕上。以圆形为主的布兰登和阿斯琳，可爱单纯，两个小主人公善良勇敢，圆形的运用，使其性格更加明显；三角形和长方形在院长身上的运用，体现了他刻板严肃的性格，固守传统，不易变通；维京人的矩形设计，象征了其邪恶、凶残的性格，矩形的身子和三角形的五官，体现了其冷酷无情的性格。

Figure 1. Character geometry design

图 1. 角色几何设计

同样几何形在其作品中场景设计中的运用也尤为突出，大面积几何形的运用，突出画面的完整性，给人以极大的视觉冲击力，印象深刻。《凯尔经的秘密》中较大的场景都以几何形呈现，例如布兰登和艾丹一起绘制经书的一个场景，半圆形的圆弧构成了房间。不断重复的圆弧墙壁则点缀了无数小圆，圆形的使用既塑造了梦幻的场景，又增加了其肌理效果。影片中还有一处经典的俯镜头，既布兰登在森林中迷路的一幕，四周树木围成一个正圆，将布兰登困在中间(图2)。此处圆形的使用增加了森林的神秘色彩，同时激起了布兰登对森林的好奇心，层层铺垫之下，更好的引出故事，也反映出“神为中心，泽及四方”的哲学思想内涵。

Figure 2. Scene geometry design
图2. 场景几何设计

几何形作为装饰元素在作品中的灵活运用，既来了节奏的变化，又增加了画面的韵律感。《凯尔经的秘密》场景采用纯平面化，无任何透视的原则，在场景塑造上遵循“非正即侧”的原理，将几何形作为装饰性元素的特点运用到了极致。

3. 线条性装饰元素

在我国传统国画艺术中，认为线条是最具有生命力的美感表达形式。汤姆·摩尔在其作品中将线条作为装饰性元素，线条的流动性和生命力在作品中的运用也是其最大的风格特色。

《海尔经的秘密》《海洋之歌》两部作品同样采取无透视原则，以线条为载体，表现独特的视觉空间。苏珊朗格曾以“虚幻空间”来表示绘画的本质，她认为空间本身就是无形状、无定型的，空间是人类官能的感知，但无逻辑才是空间的本原[1]。线条性的空间构造，带来了独特的美感。在《海洋之歌》存储精灵的居所到处都是闪光的细线，男主人公小木沿着无数细线一路前进，才发现这些细线是精灵存储记忆的长发。画面几乎由线条铺满，闪光的垂直线发以及带有线条纹理装饰的石头，有魔法的泉水组成了一副充满魔力的神秘之境(图3)。影片的场景构图多采用斐波那契螺旋线构图，以黄金比例构图，聚焦角色为视觉中心。线条多元化的运用在《凯尔经的秘密》中同样突出，例如艾丹看布兰登写经文的一个场景，四周由一圈一圈的弧形装饰纹路延伸(图4)。墙壁中采用繁复的对数螺旋线线条，经过细分密铺，构成一幅精美绝伦的画面。

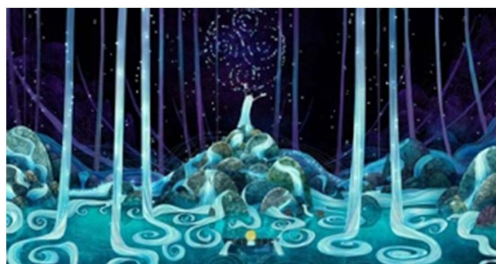

Figure 3. Scene line design
图3. 场景线条设计

Figure 4. Scene line design
图 4. 场景线条设计

线条既构成了造型的形态，同时又通过反复、旋转、扭曲、变形等形成不同的肌理，增加造型的质感，表现角色的结构。直线的运用给人以冷静理智的感受，曲线的运用则给人以温柔梦幻的感受。对线条规律灵活的运用，可以产生节奏感和韵律美，是装饰性元素的组成单位之一。

4. 色彩装饰元素

色彩作为一种画面的表现手段，它不仅还原了现实世界真实的颜色，还表达人物和创作者的主观感受，渲染特定的环境和气氛，创造作品的象征意味[2]。一部动画给人最直观的感受同样是通过色彩来表现，不同的色彩给人以不同的情感体验，同一色彩的不同明度和饱和度也会带来不一样的视觉效果。汤姆·摩尔作品的独特之处很大程度上在于对色彩的运用，将简单的色彩有规律的搭配以线条和构图，呈现出别具一格的装饰感。

在《凯尔经的秘密》《海洋之歌》两部作品中，色彩使用并不复杂。两部作品主要运用黑白色无彩色，以及红黄蓝三原色，还有作为红色补色的绿色运用也较多。这六种颜色都来源于爱尔兰的凯尔斯书，充满浓郁的装饰感。例如在《凯尔经的秘密》中最开始呈现的修道院的画面，以嫩绿色为主，一片清新恬淡的景象，象征修道院祥和、稳定的生活状态。随着故事的展开，艾丹和布兰登开始绘画凯尔经纹，影片开始有更多的深黄色调，给人以希望和激动之感。以及后来强盗的到来，修道院开始变成一片火海，画面全部采用红色和黑色，描绘出一幅惊悚、恐怖的场景。故事发展到最后，布兰登开始一路描绘经文，历经四季变化，影片又将蓝色、绿色、黄色等不同的颜色并置，既体现了时空的变化，又营造出一幅未来可期的氛围。《海洋之歌》中蓝色运用较多，大部分蓝色运用到大海中，给人以神秘、宁静的感受。同时影片一开始就描绘了妈妈的消失，蓝色调也给人以悲伤、忧郁的感受。随着故事的展开，影片由暖变冷，由冷又再变暖，在颜色的变化中，达到了影片的两个小高潮。

色彩装饰元素的运用，既烘托了人物情感、渲染了环境氛围、奠定了情感基调，又赋予了影片以生命力和表现力。汤姆·摩尔对色彩装饰元素的运用，赋予了影片独特的风格和韵味。

5. 民族装饰元素

一部动画作品最有灵魂的除了其呈现出的视觉效果，更深刻的是其背后的文化内涵和韵味。民族元素则是特定地点和时期的人民生活方式和思想凝结的最好体现，将民族元素加入动画作品中，其作品本身就多了民族之魂，其情感也会达到升华。

《凯尔经的秘密》中场景和叙事都借鉴了爱尔兰的凯尔斯书，讲述了基督教传入爱尔兰之后，教会的崛起。影片也在对传统神话故事的引用上，对其素材进行了选择、提炼和加工。在场景设计中，随处可见线条形的民族图腾和宗教符号，例如单旋涡、双旋涡、十字架等带有宗教意义的图形元素运用。其次，影片整体的扁平化和无透视原则同样是由于古爱尔兰没有透视的概念，因此所有的场景都采用线条和色彩的变化来体现其空间感。《海洋之歌》中的神话元素也受其民族宗教文化所启发，作者对神话人

物进行了修改，以几何形状和装饰性线条加以概括，更加符合现代人的审美。

民族音乐的运用也是两部影片的特色之一。竖琴和爱尔兰风笛“乌林管”作为凯尔特民族乐器，在《海洋之歌》作为配乐出现，给人以纯净、空灵的听觉享受。西尔莎无伴奏的优美歌声，同样是爱尔兰传统音乐的代表。《凯尔经的秘密》中也运用了凯尔特民族乐器、歌曲等配乐，体现了凯尔特人勇敢、坚强的美好品质，又略带悲伤的忧郁情怀。

汤姆·摩尔对于民族元素的成功运用，启示我们应当注重将传统文化与现代文化相结合。吸收传统文化中优秀的成分，再借鉴现代文化的精髓，使之形成新的艺术形式，做到继承与创新。

6. 个人动画作品中的装饰元素

电影评论家萨里斯说过：“电影之美来自于表现风格，风格与创作者的个性相关。”风格造就作品的独一无二性与艺术感，观众在欣赏作品时倾向于注意并记忆那些改变我们皮肤温度的耀眼瞬间，[3]一部作品是否能给观众以深刻印象，很大程度上是由电影的风格决定的。个人作品《旅程》短片讲述了一个小女孩接受外婆的神秘盒子而开始了一段旅程，在旅途过程中不断给予他人帮助，最后成长老去后又将盒子传递给新传承者的故事。故事表达了“爱的传递”的主题思想。短片中多运用线条和饱和度低的色彩来布景，采用平面构图，无较大透视变化的装饰风格。

6.1. 角色设计

《旅程》的角色设计中多以几何形为主，小女孩和小章鱼头部都接近于圆形，体现了两个小主人翁的善良单纯；乌龟老人头部则设计成椭圆形，在额头有一个倒三角的呈现，表现出老人的沉稳和睿智；章鱼妈妈的脚部则采用螺线形式，既能体现章鱼本身的质感，同时体现了妈妈的坚韧和对小章鱼的保护欲。

在角色的色彩运用上，运用饱和度较低的颜色，与繁复的背景更加融合。小女孩整体服饰采用浅粉色，符合其纯真温柔的性格；小章鱼的配色则选择了浅黄色，体现了其可爱、活泼的性格；乌龟老人全身采用深绿色，既符合龟的本来色彩，也塑造了一个智者形象。

角色的服饰、发髻、身体纹路等，都有线条性的小装饰，整体偏向于卡通装饰风格。

6.2. 场景设计

个人作品《旅程》的场景设计中则较多的使用装饰性线条，特别是对场景架构的肌理和结构塑造中，几乎全部采用线条。例如短片中主人公走过四季变换的时候，显示时间流动性的一个场景，外围运用了曲线作为装饰性线条(图5)。场景外轮廓曲线的运用体现了主人翁的成长及旅程时间的变迁，场景内的树木、云朵、房屋都采用曲线塑造，描绘出了一个充满童趣的美丽世界，暗含了这个小世界中浓浓的爱意；再如旅程中樱花大道的呈现，无数颗樱花盛开在道路两侧，樱花花瓣采用密铺的方式，树干则运用手绘的细直线去塑造其肌理。勾勒了一条美轮美奂的道路，既呈现了沿途的美景，也暗示主人公内心做好事后果然自然对她的“表扬”(图6)。

Figure 5. Journey scene design

图5. 旅程场景设计

Figure 6. Journey scene design
图 6. 旅程场景设计

装饰性元素在动画作品中的成功运用对动画作品的表现形式具有突出贡献，对动画作品多样性的拓展和创新，具有积极的指导意义和实用价值。中华民族文化中不乏优秀的装饰性元素，我们在动画创作中应积极借鉴传统文化，一方面将传统艺术形式运用到动画作品中，例如：国画、戏剧、壁画等等装饰性元素，将传统与现代相结合，创造新的艺术形象；另一方面将我们的民族精神运用到动画作品中，例如：忠孝仁义、勤学好问、勤俭节约等优秀传统美德运用到动画创作中去，让动画艺术更好的服务人民。

参考文献

- [1] 苏珊·朗格, 著. 感受与形式[M]. 高艳萍, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2013.
- [2] 李杰, 王骏. 影视画面分析学[M]. 北京: 国防工业出版社, 2008: 105.
- [3] 大卫·波德维尔, 著. 电影诗学[M]. 张锦, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2010.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD>
下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2326-3474, 即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/>
左侧“国际文献总库”进入, 输入文章标题, 即可查询

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱: arl@hanspub.org