

影视美学视角下电影《哪吒之魔童降世》中的人物形象剖析

刘 婕*, 张思楠, 王湘涛

长春光华学院电影学院, 吉林 长春

收稿日期: 2023年10月26日; 录用日期: 2023年12月2日; 发布日期: 2023年12月11日

摘 要

道人心、说人性的动漫并不少见,《哪吒之魔童降世》的独特之处在于用传统神话故事为基础,以丰富的故事结构和叙事技巧增加电影的艺术魅力和观赏价值,用鲜明的情感表达,展现了我国的文化自信和文化创新动力,用哲学与道德来反映哪吒和敖丙两人之间的人物性格、人物形象,展现两者之间的反差,给予影片主题,蕴含深刻警示,《哪吒之魔童降世》以其独特的中国文化元素为前提,充分吸纳优秀和先进的国外动画制作理念及技术,推动中国国漫发展,为国漫发展带来了机遇和挑战。

关键词

影视美学, 自我意识, 人物形象

Analysis of the Characters in the Film “Nezha: Birth of the Demon Child” from the Perspective of Film and Television Aesthetics

Jie Liu*, Sinan Zhang, Xiangtao Wang

Film School of Changchun Guanghua University, Changchun Jilin

Received: Oct. 26th, 2023; accepted: Dec. 2nd, 2023; published: Dec. 11th, 2023

Abstract

Cartoon that speaks the people's heart and humanity is not rare. The unique feature of “Nezha:

*第一作者。

Birth of the Demon Child” lies in using traditional myth stories to increase the artistic charm and ornamental value of film with rich story structure and narrative skills. It demonstrates our country’s cultural confidence and cultural innovation driving force with distinct expression of emotion. Philosophy and morality are used to reflect the character and image of Nezha and Aobing, to show the contrast between the two, and to give the theme of the film, which contains profound warnings. “Nezha: Birth of the Demon Child” takes its unique Chinese cultural elements as its premise, fully absorbs excellent and advanced foreign animation production concepts and technologies, promotes the development of China’s animation, and brings opportunities and challenges for the development of China’s animation.

Keywords

Film-Television Aesthetics, Self-Consciousness, Character Image

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

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

Open Access

1. 我国动漫电影中的影视美学原则

影视美学是门类美学中的一种，与实用美学相关，同大众文化、传播学的关系有直接作用，当代文化对它有深刻影响并且它反作用于当代文化。对我国当代人类文化和艺术思维的整体发展趋势及对电影电视最初的美学形成有重要作用，是一个博大精深、源远流长的体系，影视美学虽然在我国得到了长足的发展，但是影视美学的研究方法却极少，为了改变影视美学著作多但研究理论少这一现状，必须要把文艺美学与电影理论结合起来，我国的动漫电影是一个很好的发展趋势。在国产动画电影中，中国古典美学可以很好地与电影融合，常常借鉴中国传统文学和神话故事，通过描绘中国古代的历史和文化来彰显中国特色。以《哪吒之魔童降世》为例，将中国传统文化中的经典故事以新的方式表现出来，既传承了传统，又融入了现代表现手法，展示了当代创作者对传统文化的继承和创新，将影视美学与电影融会贯通。

1.1. 丰富的故事结构和叙事技巧

《哪吒之魔童降世》以传统神话故事为基础，讲述了主人公哪吒的成长经历。电影以其独特的故事结构和叙事技巧吸引了广大观众的关注和好评。影片从非线性叙事、双线叙事、碎片化叙事、悬疑与揭示等方面，探讨了电影所采用的故事结构和叙事技巧，并创造出令人惊叹的艺术效果。影片采用了非线性叙事的方式，通过展示哪吒的成长过程，以及他与李靖父子之间的关系，来逐步揭示故事的真相和主题。这种非线性叙事方式使得观众能够更深入地了解哪吒的内心世界，并逐渐理解他所经历的困境和成长。而有一段李靖为哪吒寻找生还的出路，呈现了另一个故事线。这种双线叙事的方式使得观众能够全面了解两个角色的成长经历和关系，并加深了观众对故事的理解和共鸣。不仅如此，电影中还巧妙地使用了碎片化的叙事方式，通过闪回、回忆和梦境的场景，逐渐揭示了哪吒过去的秘密和他的成长轨迹。这种碎片化叙事的手法增加了观众的好奇心和悬疑感，让观众更加投入到故事中。电影还刻意保留了一些悬疑元素，在适当的时候进行短暂的、朦胧的揭示。像敖丙一开始的出场全身包裹在衣服之下，给人一种好奇。这种叙事技巧增加了观众的期待和好奇心，同时也为故事的发展铺设了扣人心弦的氛围。以上几种创新的叙事方式使得观众能够全面了解故事的内涵和角色的复杂性，引发观众的思考和情感共鸣。同时，也进一步增加了电影的艺术魅力和观赏价值。

1.2. 真实鲜明的情感表达

情感表达是我国动漫电影中的一个重要元素，它可以通过人物的形象、对白等多种艺术手段来表现。用传统人物书写当下社会个体，使得个体表达呈现集体梦想和集体诉求，以神写人，以神话寓言的方式反思人与人、人与社会的关系[1]。随着我国动漫电影的发展，越来越多的电影开始注重情感的表达，为观众打造了更加真实、动人的电影体验。我国动漫电影中的人物情感表达非常丰富多彩。通过人物的情感表达，观众可以更深入地认识人物的性格、内心和思想。例如，《大鱼海棠》中的椿、湫等角色都有着非常鲜明的个性和情感，他们的动人故事通过情感表达得到了更好的传递和呈现，并且我国动漫电影中的情感表达不仅涉及到人物的情感表达，也包括了电影情节和画面等方面。例如，《哪吒之魔童降世》中的热血、爱与牺牲的主题通过高潮部分的剧情、音乐和画面等多个方面达到了极致。

此外，我国动漫电影中的情感表达也广泛涉及到了社会和时代问题。例如，《穿越时空的少女》中的友情和爱情都是以时空交错为背景，反映了现代年轻人面临的诸多难题和挑战，而《如龙》以疾风追逐和滑板激情为主题，讲述了青春、梦想和挑战的故事，激发了青少年们的自我探索 and 追求。

总的来说，我国动漫电影中的情感表达是多维度而且非常丰富的，它通过多重艺术手段和价值观向观众传递了深层次的情感信息，具有很高的观赏价值。它不但为观众打开了心灵的窗户，更反映了我国的文化自信和文化创新动力，为中国动漫电影的创新和发展提供了丰富的可能性和无限的空间。

2. 哲学与道德：《哪吒》中的人物性格塑造

从哲学道德的角度来说，神仙这种神话本身就是人类哲学与道德关系的思考结果，神仙超脱六界之外，本身是脱离于社会本身的，但是他们又创造了人类，使人类处于社会当中，哲学与道德的产生与神仙也是息息相关的，神仙出现的意义并不仅仅是人类在生产力水平较低的历史时期对于美好生活愿望的幻想，它往往更能体现出哲学与道德的关系，在人们的美好幻想中，神仙大多数都是善良、普度众生的，恶人则是无恶不作，烧杀抢掠，而哪吒敖丙作为电影中两个反例，其哲学与道德的意象内涵也是颇为丰富。

2.1. 传统英雄的化身——哪吒

哪吒作为中国传统的神话英雄人物，通过哲学和道德方面的思考来探讨，哪吒这个人物形象更为深入而有趣。首先，在电影中哪吒的身世便是一个注定的命运。阴差阳错作为魔丸降世，并且预言他会在3岁之前死亡。然而，哪吒并不认同这种命运的安排，他通过自己的努力和坚定不移的信念，敢于向命运抗争。本片表达了一种“命运不是决定你如何开始，而是如何结束”的观点，命运只是人生道路上的一种催化剂，真正决定你的是你自己的选择和努力。所以影片中的哪吒凭借着自己的信念和勇气，让自己的生命焕发出了无尽的光芒，并最终证明了自己的存在。其次，哪吒的形象也呈现了中国传统道德观念。哪吒虽然是个魔童，但是他拥有着强大的正义之心，愿意为了保护人民、保护家人与邪恶斗争到底，甚至不惜牺牲自己来完成使命。而且在电影中，哪吒也不断地突破自己的局限，实现了自我的成长。最后，哪吒的形象也传递了对“命运”的思考。传统动画的角色性格往往体现出中华民族的传统美德，如善良正直、勤劳勇敢、不畏强权等。传统动画展现出中国传统的善恶观，即善良一定会战胜邪恶，从而升华影片的主题，传达真、善、美的观念，表达出勇于反抗强权的深刻主题[2]。角色的塑造具有鲜明的对比效果在电影中，哪吒不断探寻自己的过去和未来，追求自己的真正价值和意义。

2.2. 挣扎与反抗——敖丙

如果说电影中的哪吒是对命运的反抗，那影片中的敖丙则是对人性的反抗。敖丙，是一个典型的“爱恨交加”的角色。他从小出生，就是被动选择的那一个，明明是一个善良的孩子，却因为家族的仇恨，

在不断的被施压中，成为龙族复仇的傀儡。他不是没有对这一情况挣扎过，但他是自己一人孤军奋战的，所以他很快被淹没在龙族的复仇欲望里。这里，敖丙的形象涉及到一个常见的哲学概念——人性。儒家和道家的哲学中，人性都是一种力量，可以被摧毁也可以被保持。在电影中，敖丙因友情而牺牲自己，这也是他对自身的一种反抗，他形象中的自我牺牲和自我保护的辩证关系很好地体现了人性这一概念。而且，敖丙的形象体现了哪吒世界观中关于“因果报应”的思想。在电影中，敖丙由于自己曾经的做法而遭到了陈塘关百姓的仇恨和不信任。敖丙深刻了解到自己行为的后果，他自己与哪吒同生共死的态度也增强了人们对他的信任，最后陈塘关百姓诚心地叩拜他和哪吒，这一道德判断的贯穿始终，也表现了世界观的核心价值观。敖丙的形象展示了一个人对责任、道义、爱和社会的根本性思考。敖丙这一人物角色在哪吒世界观中，扮演了一个非常重要的角色，并附上了其生命、成长和命运的多维度表现。他的存在不仅丰富了影片故事的设置和情境的表现，而且也为我们提供了反思现实、面对人生、勇敢承担责任的启示。

3. 自我意识回归：《哪吒》中的人物形象剖析

自我意识觉醒的三个阶段，分别为本我、自我、超我，这是由精神分析学家弗洛伊德之结构理论所提出的精神的三大部分，本我是人最真实的自己，它代表着人最真实的一面，最真实的欲望，是没有意识，没有道德的，遵循“快乐至上”的原则[3]。自我遵循现实，是对于自己的身份、感受、价值的初步体现，是一个进行自省和意识的过程，需要根据自己的情绪状态来控制自己的言行，需要用自我调节来发挥作用。超我在一定程度上压抑了本我和自我，它是理智自制和道德准则的代表，更加符合社会伦理和社会规范。因为个人际遇和自身情况的不同，每个人的自我、本我、超我的体现也各不相同。

3.1. 哪吒的自我、本我、超我

“人心中的成见是一座大山，任你怎么努力都休想搬动。”这句话一直深刻的贯穿整部影片。从影片开始哪吒一直深陷在被陈塘关老百姓嫌弃、害怕的成见当中，天生是魔丸，注定要霍乱这世间，因此便不被世人所容。在影片回忆当中，哪吒第一次出现在陈塘关百姓眼中时，一个与他差不多的女童向他伸出手，哪吒满怀希冀地将手伸出，换来的却是陈塘关百姓的尖叫，害怕以及痛打，哪吒幼小的心灵被深深地伤害了，父亲外出，母亲繁忙，各处奔走打妖怪、保城中平安，对于哪吒心灵的保护以及童年的缺失是不可避免的，哪吒逐渐自暴自弃，既然百姓厌恶，他就顺其自然，遵从本心，恐吓那些百姓，他开始陷入无意识的叛逆反抗当中，遵循原始与本能，与社会妥协。

父母的关爱，师父的教导，让哪吒渐渐开始明白，他可以通过自己的努力来实现百姓对他的认同和理解，而并非需要以伤害百姓来得到。哪吒开始懂得守护与帮助的意义，哪吒开始实现本我，开始懂得守护帮助的意义，开始理解父母，为何要守护这一方水土，保这一方平安。而这些与父母的关爱，师父的帮助是不可避免的，影片告诉我们，即使从一开始就注定了的事情，但因自己和其他人的努力，一切也许会有不一样的结果，天注定并非无可能。欲望这匹烈马，需要理性驾驭，而牵引他们方向的是情感。

是父母、师傅无私的爱，彻底唤醒了哪吒。我们无法活成他人的期待，也无法得到每一个人的理解与认同，但我就是我，没有一个人能复刻，没有一个人能掌握自己的命运，自己的命运自己说了算。哪吒因为亲情的守护成长了，即使被误解，即使被伤害，亲情的爱与柔软包裹着哪吒，激发他面对生活的困难和勇气，正因如此，哪吒愿意保护陈塘关的百姓们，实现了超我的转变。哪吒也获得了真正的尊重，受到万千百姓的跪拜，实现了自我蜕变。

3.2. 敖丙的自我、本我、超我

敖丙的自我无疑是善良的，一个是本来就依托于他是“灵丸”，是善良正义的化身，再是他本人是有些心善的，他可以为了救一个小妹妹而不顾及自己的生命，愿意为了赴哪吒的生日宴，冒着暴露的风险让哪吒高兴，就可以看出敖丙的心善虽然描述篇幅不多，但仔细观察，也可以体现。

但敖丙的善良只是一面，当他和哪吒成为朋友，悲惨的命运即将撕开一点光亮，师傅申公豹的话又把他打入地狱，两个人是注定的死对头，是敖丙必须要斩杀的人，敖丙的心陷入挣扎，而龙王为了自己一族的复仇大计，告诉了敖丙他必须要背负的仇恨，龙族被镇压的确是有不公平的命运，而敖丙的出生也是为了这场不公，家族的仇恨在这一刻占据上风，敖丙的心开始有所动摇，强大的集体心理暗示下，敖丙向残忍暴虐的本我屈服了。弗洛伊德说：“倘若一个个人在一个集体中放弃了他的特点，而让其他成员通过暗示作用来影响自己，这就会使人想到，他这样做是因为他感到有必要与他人保持和谐，而不是与他人相对立——也许说到底他是‘为了爱他们’。”龙族本就受到的不公平待遇，在这百年的镇压下仇恨日益高涨，所以为了胜利他们是不惜代价的，敖丙就算为了龙族，也必须要斗争下去，在友情和亲情的双重拉扯下，敖丙选择用血腥暴力解决问题，他的本我是在大环境下促成的。

其实从某种意义上来说 哪吒和敖丙是镜像的自己，两人身出同源，都在寻找认同，都在对抗命运，追寻自己，但敖丙的超我是从哪吒的影响下实现的。两个人存在着千丝万缕的关系，敖丙不敢承认自己的内心，在压迫下迷茫逃避，只敢用血腥暴力解决问题。敖丙对哪吒说的那句“别挣扎了，你生来就是魔丸，这是命中注定的，这句话不仅是说给哪吒，也同样是说给了自己，但在哪吒的抗争下，敖丙又找寻到了另一个不同的自己，不屈服于他人强加的枷锁，而追寻自己的内心，在妥协和抗争当中，敖丙最终实现了胜利，找寻了真正的自己，学会与自己和解，并愿意为了与哪吒对抗命运施加的不公而选择牺牲自己，这种表现是纯粹又高尚的，如果说哪吒是救世主，那敖丙就是拯救救世主的人，他的行为更纯粹，也更高贵。

4. 机遇与挑战：从《哪吒》中探析国漫的发展

电影《哪吒之魔童降世》以其独特的中国文化元素，打破了国内外动画市场的壁垒，成为中国国漫的一面旗帜。这部电影在美学上结合中国传统美术元素与现代影视美学特质，在弘扬中国特色的同时又充分尊重和照顾了现代观众的审美品味[4]。这部电影不仅创下了国产动画电影票房的新记录，更是为观众带来了一份全新的视觉和情感上的审美体验，为中国国漫在世界舞台上发光发热做出了重要贡献。这一现象极大地推动了中国国漫发展，并为其带来了机遇和挑战。

从机遇方面来看，中国国漫在国内外市场上的发展前景十分广阔。在国内，随着人们日益增长的文化消费水平，观众在选择作品时越来越注重内容和质量。《哪吒之魔童降世》的成功证明，中国观众对中国国漫仍然充满了热情和关注。同时，随着中国电影产业的快速发展，国内动画产业的基础设施和技术水平也日益加强，这无疑将为中国国漫的发展提供更好的条件。当然，挑战也是存在的。首先是市场竞争的压力。目前，中国国漫的市场份额仍然很小，与外国同类作品相比还有较大的差距。其次，中国国漫虽然在技术、内容、制作等方面有了一定的进步，但仍需要不断提高，逐渐走向多元化和国际化方向，去满足不同观众对于艺术表现方式、题材类型等的需求。此外，坚持贡献和商业回报的平衡在国漫的发展过程中也是一个难点。

解决国漫目前的发展状态，可以从以下方面进行调整。首先要有政策的支持，政府可以制定一系列的政策来支持国漫的发展，包括加大对国漫产业的投资力度，提供税收优惠政策，鼓励国内企业与国际企业合作等。此外，政府还可以加强对国漫作品的版权保护，打击盗版行为，提高国漫产业的竞争力。其次，人才的培养也必不可少，国漫发展需要专业的人才队伍，因此可以通过设立专业化的培训机构，

提供相关的培训课程,培养出更多的优秀国漫创作者、动画师、编剧等人才。此外,还可以设立奖学金、创作基金等,鼓励有潜力的年轻人从事国漫创作。尤其现在国内创新匮乏,有相当大的部分来自于国外的IP,或是本具有流量,粉丝基数大的小说漫画改编,自身的创作日益减少,我们应着重提高作品质量,国漫作品的质量是提高国漫发展的关键,可以通过加强创作团队的合作与交流,引进国外优秀的动漫制作经验和技能,提高国漫作品的制作水平和创意水平。同时,还可以加大对原创作品的扶持力度,鼓励更多的创作者创作出有独立风格和高品质的国漫作品。中国国漫发展在机遇和挑战中前行。随着现代技术的进步,科技在国漫中的应用将有更加广阔的空间,还会助力中国国漫在内容和技术方面提升。未来,中国国漫可以通过不断发掘中国传统文化,寻找具有独特性和吸引力的IP等手段,使自己在地方和文化上更具个性化。坚持人维、社会维、市场维等综合需求平衡,做到社会、商业、质量三个方面的协调,将有利于中国国漫建立起自身的核心竞争力,走向世界,创造对于中国动画产业的更多成功。

5. 结语

人物形象是一个影视作品中非常重要的元素,它承载了故事情节和主题,同时也可以在某种程度上反映出影片制作方的艺术水平。在《哪吒之魔童降世》这部电影中,通过对人物形象的精细雕琢和良好塑造,让观众在欣赏影片的同时,深入思考人性认知和价值观问题,达到了一个人物和故事情节高度评判的艺术效果。相信在艺术和市场的双重推动下,我国动漫电影必将成为全球动漫电影界的重要力量。

参考文献

- [1] 李辅城. 以神写人——《哪吒之魔童降世》对传统经典神话题材的新探索[J]. 戏剧之家, 2021(5): 172-173.
- [2] 王琳琳, 邵斌. 传统动画对当代动画的影响——以《哪吒之魔童降世》为例[J]. 美术教育研究, 2021(18): 122-123.
- [3] 西格蒙德·弗洛伊德. 自我与本我[M]. 上海: 上海译文出版社, 2011.
- [4] 李拜天. 动画电影《哪吒之魔童降世》视听美学语言的把握[J]. 美与时代(上), 2021(1): 85-87.