

A Chinese Cinematic Style of the Film *Big Fish & Begonia**

Yanxia Wu¹, Hui Jia²

¹Sino-German Institute of Technology, East China University of Science and Technology, Shanghai, China

²School of Foreign Languages, East China University of Science and Technology, Shanghai, China

Email: 1409462573@qq.com

How to cite this paper: Wu, Y.X. and Jia, H. (2020) A Chinese Cinematic Style of the Film *Big Fish & Begonia*. *Open Access Library Journal*, 7: e6877.

<https://doi.org/10.4236/oalib.1106877>

Received: October 1, 2020

Accepted: October 26, 2020

Published: October 29, 2020

Copyright © 2020 by author(s) and Open Access Library 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

Abstract

“*Big Fish & Begonia*” is a Chinese fantasy animated film directed by Liang Xuan and Zhang Chun, which took 12 years to complete. It has been well received at home and abroad. This paper analyzes the film from six aspects: ancient culture, ancient charm, ancient modeling, new concept, new fashion and new design. It is found that the film has made breakthroughs and innovations in technology, creativity, theme, and animation skills and catered to audience of all ages, but there are also some shortcomings such as poor rhythm and weak narrative. It is suggested to strengthen the connection between Chinese elements and stories, and to create enough emotion and plots before the climax. The research may shed some light on the development of Chinese animated films.

Subject Areas

Art, Culture

Keywords

Big Fish & Begonia, Chinese Style, Animated Film

1. 绪论

《大鱼海棠》讲述了掌管海棠花生长的少女椿在天神湫的帮助下复活人类少年，在此期间三人的命运纠葛的故事。影片融合了中国神话和牺牲、爱、奉献等大主题，对生死、轮回等哲学问题做出了探讨，灵感均来源于中国传统文化。参照黄晓亮概括中国风的音乐作品有古辞赋、古文化、古旋律、新唱法、新编曲、新概念“三古三新”的特点，归纳出了动画角色造型的特点

*The paper is supported by the Fund for University Students' Innovation and Entrepreneurship (No.S19124) of East China University of Science and Technology.

为古文化、古韵味、古造型、新概念、新风尚、新设计[1]，接下来借鉴其“三古三新”概念分析影片。

2. 古文化

2.1. 借鉴古典文学

2.1.1. 庄子《逍遥游》

鲲的形象为红色的大鱼，头有独角，身侧有两翼，可凭西风扶摇直上，此处灵感来源于《逍遥游》中的“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也，怒而飞，其翼若垂天之云。”在影片片尾，鲲游到南冥天池，在湫的帮助下回到人类世界，暗合《逍遥游》中的“是鸟也，海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。”对于鲲的来历和归去，都有典可循，片头片尾遥相呼应。

2.1.2. 《山海经》

电影借用了《山海经》中许多神灵异兽的名字与造型，如在云海旁镇守、指引椿去找灵婆的貔貅(图1)：其身形如虎豹，其首尾似龙状；椿奶奶死后化身的凤凰(图2)，色彩艳丽，百鸟朝之，在《山海经》中描述为：“有五采鸟三名，一曰皇鸟，一曰鸾鸟，一曰凤鸟”；湫与椿参加成人礼骑的白马名为鹿蜀(图3)，《山海经·南山经》曰：“柎阳之山。有兽焉，其状如马而白首，其文如虎而赤尾，其音如谣，其名曰鹿蜀，佩之宜子孙。”

图1. 貔貅(来自电影截图)

图2. 凤凰(来自电影截图)

图 3. 鹿蜀(来自电影截图)

2.2. 融合古代哲学观念

2.2.1. 齐物观

“《大鱼海棠》中人、‘其他人’和动植物等之间的相互转化，是庄子‘万物皆种也，以不同形相禅’观点的体现”[2]，椿爷爷在死后化作海棠树与椿奶奶化作的凤凰相互陪伴；好人的灵魂化为鱼，坏人的灵魂化为老鼠；都体现了庄子齐物的思想，展现人与人，人与物互相转化的可能[2]。其次，“凡物无成与毁，复通为一”也体现至人超脱世俗的厉害是非，在影片中，椿爷爷支持椿所做的事，“只要你的心是善良的，对错都是别人的事，照着自己的心意走”，也迎合了主题中对自由和自我的追求，不拘束于世俗的对错。最后，“方生方死方死方生”“物无非彼物无非是”这种模糊生死界限的观念也有所体现[2]，椿爷爷在安慰椿时，提到“死是永生之门”，以及椿奶奶化作凤凰栖于海棠树、湫化作人间的风雨，都是超越生死以其他方式重逢。坦然面对生死，超然物外。灵婆所居住的如升楼前的对联“是色是空，莲海慈航游六度。不生不灭，香台慧镜启三明”也是这种超脱观念的体现。

2.2.2. 阴阳观

“阴阳”起源于人对自然现象和自身的观察，在最初的甲骨文记载中阴阳多指阴晴变化等自然现象，随着文化和哲学的发展，阴阳的含义扩大，天为阳地为阴。同时，《周易》有言：“一阴一阳谓之道”，将阴阳加入哲学观念[3]。在电影中，多处体现“阴阳合德，刚柔有体”的阴阳观念，如图 4 所示，祝融为火神，在造型设计上采用明亮的橘色火焰，其声音坚定，行事雷厉风行，体现男子的阳刚之美；赤松子为雨神，周身呈偏灰的蓝色，衣带飘逸，行事温和，一刚一柔，与火神形成鲜明的对比。影片中的灵婆与鼠婆(图 5)也是对立的人物，灵婆腰束玉带，头戴鱼鳞帽，出入乘轿，掌管好人的灵魂，是正面人物；鼠婆选用京剧丑角的脸谱，身穿黑衣，住在阴暗潮湿的地下，掌管坏人的灵魂，是反面人物，这是善与不善的对立。不仅在人物设计上体现阴阳观，在建筑设计上阴阳观也融合的恰到好处，椿居住的为圆形土楼-承启楼，湫居住在方形土楼——世泽楼，与圆楼对应，形成天圆地方、天阳地阴的效应。

图 4. 祝融与赤松子(来自网络图片)。人物海报·祝融:

<http://n1.itc.cn/img8/wb/recom/2016/07/27/146961457840090548.JPEG> 人物海报·赤松

子: http://img.mp.itc.cn/upload/20160715/81e47643ca2e4d2496111162fd02bbcd_th.jpg

图 5. 灵婆与鼠婆(来自电影截图)

2.2.3. 尚群观

尚群指崇尚集体，崇尚合作。影片中，海水倒灌，火神、赤松子、句芒等人竭尽全力营救族人，椿更是为了弥补犯下的过错而化树补天，都是这种注重宗族延续，挽救他人甚至不惜牺牲自己的尚群观念的体现。

3. 古韵味

3.1. 古典配乐

在影片的配乐中，日本的吉田潔大师采用了许多中国乐器，如陶笛、埙、

古琴、古筝，同时加入了三味线、改良的尺八等日本乐器[4]，奠定了影片恢弘大气、苍凉悠远、缥缈神秘的基调，展现了中国乐器文化的韵味，使电影呈现出浓浓的中国风。

3.2. 古代器物

电影让多个朝代有代表性的器物从历史走入现实，呈现在所创造的“超然世界”中[5]，如土楼中的砖雕、悬挂的春联匾额、椿闺房中用的红木小箱子、湫房中的鬼面面具、人类男孩吹的陶笛、椿成人礼时吃的粽子、石貔貅吐出的文玩核桃、灵婆房中的铜鹤、明式家具、鱼鳞帽以及官轿、斗笠、油纸伞、鞭炮等中国元素[6]，唤起观众对中国文化的归属感。

3.3. 古建筑

影片中展现的人间美景是凤凰古镇，椿的族人们居住的是福建的客家土楼，是世界独一无二的大型民居形式，其建筑方式是处于族群安全而采取自卫式的居住形式：以一个圆形出发，依不同的半径，一层层向外展开，环环相套；椿居住的圆形土楼是承启楼，湫居住的方形土楼是世泽楼，其中还反复出现了廊桥，其建筑原型是济行桥，又名风雨桥，始建于明朝，距今有四百多年历史，桥面中间部分采用几十根笔直的百年杉木进行悬、托、架搭建而成，不见一铆一钉，是为奇观。

4. 古造型

4.1. 嫫祖

《史记·五帝本纪》载：“黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫫祖。”后世祀为先蚕。电影中嫫祖身着褐衣，举止温婉，纺星织月，将手中的布匹抛于河面，人间星空顿时五彩斑斓。如图6。

4.2. 祝融

《海外南经》中对祝融的形象描述为：“南方祝融，兽身人面，乘两龙。”电影中，祝融在造型上做了些微改动，去除兽身，发色火红，古铜色皮肤，肌理分明，充满了力量感，与其火神的身份相符。

4.3. 蓐收

司秋，《山海经·海经新释卷二·山海经第七·海外西经》里记载：“西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。”电影中蓐收是孩童形象，左耳有白蛇盘踞，身着黄绿色广袖，清冷，与秋天的萧瑟肃杀向呼应。如图7。

4.4. 句芒

《礼记·月令》：“(孟春之月)其帝大皞，其神句芒。”郑玄注：“句芒，少皞氏之子曰重，为木官。”影片中句芒身着绿衣，背负木枝，俊俏伶俐，充满活力。如图8。

图 6. 嫫祖(来自电影截图)

图 7. 暮收(来自网络图片)。人物海报·暮收：
<http://sudasuta.com/wp-content/uploads/2016/07/dayus-18.jpg>

图 8. 句芒(来自网络图片)。人物海报·句芒：
<http://culture.people.com.cn/NMediaFile/2019/0108/MAIN201901081618000348304346322.jpg>

5. 新概念

电影中将椿、湫等人定义为不是人也不是神的“其他人”，掌握神秘自然力量，掌管人间万物的运行规律，却也受天规天道的束缚。这个处于大海下方的超然世界就是创作者赋予影片全新的文化概念[1]。

6. 新风尚

“《系辞传》在开篇写道：‘子曰：书不尽言，言不尽意。’‘立象以尽意’是中国古典美学的范畴。《大鱼海棠》中运用了‘立象以尽意’的手法，将人的灵魂立为大鱼的‘象’，以椿追求自我和自由的心境立为‘鲲’的意象。《大鱼海棠》是在电影影像的表意层面做出了很大的尝试和努力，是我国国产电影在运用中国传统表现技法上的一大进步。”[7]

7. 新设计

7.1. 新角色

出于剧情需要，影片中添加了许多新设计的角色，如身披袈裟、人身鸟面、心系神佛的喇嘛鸟，头戴渔帽、背有天眼、驾舟于云海的三足渡者，身矮多眼、面容慈悲、掌管畏惧的害怕之神，以及分别掌管好人灵魂与坏人灵魂的灵婆和鼠婆。他们推动了情节的发展，更为影片填加了一丝超然神秘的色彩。

7.2. 创新演绎古角色

《礼记·月令》云：“其神后土。”影片中椿爷爷为后土大神(图 9)，掌阴阳，育万物，不同于传说中的后土娘娘(图 10)端庄雍容的形象，椿爷爷一头白发，衣着朴素，身形清瘦，长袖飘逸，体现长者的地位与年龄[5]。

7.3. 题材创新

《大圣归来》《西游记》等动漫重复挖掘三国、西游等题材，观众产生审美疲劳[8]，而大鱼海棠另辟蹊径，将中国传统文化融入动漫，不仅引用庄子的《逍遥游》塑造了鲲的形象，而且将庄子追求绝对自由、顺应自然、忘却物我的道家思想体现在主题中，如椿爷爷在所有人反对椿的时候，选择支持她的愿望，其所信奉的“道”并非是天规，而是大道，顺应事物的产生和发展，承担相应的结果，才是真正的“万物有道”。

8. 《大鱼海棠》影评分析

笔者搜集国内外正负影评，对影片的优点与缺点做更深入的分析。表 1 为《大鱼海棠》国内豆瓣影评，表 2 为《大鱼海棠》在 IMDB, Common Sense Media, EFilmCritic 等国外网站的高频影评。

大鱼海棠在国内外网站均有较多评论，在国内外的观众均对电影的画面、配乐、动画技术表示了赞赏和肯定；不足的是节奏出现开头快结尾松弛的问题，整部影片松紧不当。在叙事上出现了分歧，部分观众认为故事是狗血的

图 9. 后土爷爷(来自网络图片)。人物海报·后土：
<https://img.91ddcc.com/14682131838820.jpg>

图 10. 后土娘娘(来自网络图片)。后土娘娘图片网络来源：
<http://oss.huangye88.net/live/ueditor/php/upload/1408660/image/20180917/1537147033903216.jpg>

表 1. 《大鱼海棠》国内影评

正面评价	负面评价
宏大精美的画面	人设日系，参考吉卜力经典动画
动人悲切的配乐	故事未讲好，过度拔高故事境界
新奇的想象力	主角间的感情缺乏说服力
中国文化的渗入	创作者用力不均，本该着重的地方一笔带过
题材创新	剧情不讨巧，与国人爱好背道而驰

表 2. 《大鱼海棠》国外影评

正面评价	负面评价
CG 与传统艺术风格融合， 干净的角色设计	在叙述上不清晰
动画电影最好的环绕音轨	神话的松散结合
突破好莱坞的公式化， 动画编年史的里程碑	没有正式的反派人物推动剧情
动画电影不局限于儿童，有深度的主题	高潮到来，节奏突然放松，结局极度松弛
女主角真实，会做出不完美的决策， 突破完美女主刻板印象	开头太快，结尾太慢， 场景切换的时刻不对

三角恋，包含了生死轮回、奉献牺牲等宏大主题，显得故事线过于薄弱，部分认为影片体现的个人主义和追求自由是合理的，但正如梁旋在采访中所言，这部影片是一面镜子，不同世界观的人群会看到不同的东西，正是希望影片做到的。

9. 结论

《大鱼海棠》作为继《大圣归来》的又一部现象级作品，以中国文化为基础，加入多样的中国元素，结合手绘动画和计算机生成图像，构建了华丽惊人的超然世界。在技术、创意、题材、动画技巧、以及适龄观众上都做出了突破和创新，但也有部分不足。影片中太多的新角色和吸睛的传统元素，弱化了故事的发展和情感铺垫，如椿在雨夜赶往灵婆所居住的如升楼时，配乐紧凑，气氛紧张，但当椿踏上三足使者的小船后，观众的关注点集中于缥缈的云海、奇异的如升楼等元素，忽略了故事本来的发展，而对于不了解传统文化的观众，这些新角色的出现更使他们产生与故事的距离感；在叙事上，梁旋将影片的部分逻辑隐藏，是一种大胆而冒险的尝试，但不可否认此种留白使得影片更有韵味。

建议在融合传统元素时，选择有关联的元素，不可一味的堆砌；叙事上把握好故事节奏，故事高潮前应有足够的情感和情节铺垫。

《大鱼海棠》作为动画行业一次新的尝试，纵然有些许不足，但它是瑰丽的、宏大的，其在豆瓣评分为 6.9，之后出现的几部脍炙人口的动画电影《白蛇缘起》豆瓣评分为 7.9，被称为“旧瓶装新酒”，讲述了白蛇与许仙最初缘分开始的故事；《哪吒之魔童降世》豆瓣 8.4 分，采用大圣的旧题材，以“我命由我不由天”的热血情怀收获一众好评；《姜子牙》豆瓣评分 7.0，讲述姜子牙封神后探寻内心大道的故事。《大鱼海棠》和《姜子牙》题材较为创新，且电影中留白较多，主题寓意深刻含蓄，何为真正的自由？何为真正的大道？是值得细细品味的，但两者均节奏较差，给观众带来不好的观感，是评分相对较低的一个原因。由此可见，未来动画电影不仅要融入中国文化中的精髓，在动画行业构建中国文化输出体系，让国外友人看到除白蛇、孙悟空之外的新角色，还要将好故事用合适的节奏讲好，期待动画电影更好的发展。

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest regarding the publication of this paper.

References

- [1] 刘卫红, 黄瑜琪. 《大鱼·海棠》中角色“古韵味”与“古造型”动画创意[J]. 电影评介, 2018(3): 82-84.
- [2] 申艳霞. 中国古代哲学视野下的《大鱼海棠》[J]. 电影文学, 2018(10): 120-122.
- [3] 白红霞, 剧静宜, 臧文华, 蔡永敏. 阴阳概念源流梳理[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(9): 4243-4245.
- [4] 苏娅, 李广睿. 解读《大鱼·海棠》中的古典配乐元素[J]. 电影评介, 2019(18): 110-112.
- [5] 刘勇, 刘静. 东方魅力:《大鱼海棠》的美学风格与艺术意蕴探索[J]. 电影评介, 2018(5): 89-91.
- [6] 王践, 吴荻. 电影《大鱼海棠》的传统艺术设计元素运用[J]. 四川戏剧, 2019(2): 136-138.
- [7] 王全权, 周碧琬. 论国产动画电影中传统文化的美学价值及其影响——以动画电影《大鱼海棠》为例[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2018(4): 17-21.
- [8] 姜艳琴. 从《大鱼海棠》看中国文化元素与造型设计的融合[J]. 当代电视, 2018(9): 102-103.

Appendix (Abstract and Keywords in Chinese)

电影《大鱼海棠》的中国风特点

摘要:《大鱼海棠》是由梁旋、张春导演, 历时 12 年打磨的奇幻动画电影, 在国内外受到好评。本文从古文化、古韵味、古造型、新概念、新风尚、新设计这六个方面对电影进行分析, 发现影片在技术、创意、题材、动画技巧、以及适龄观众上都做出了突破和创新, 但也存在故事节奏不佳、叙事薄弱等不足, 建议加强中国元素与故事间的联系, 故事高潮前应有足够的情感和情节铺垫。文中的影片分析对国产动画电影的发展有指导意义。

关键词:《大鱼海棠》, 中国风, 动画电影