

金陵十二钗人物形象设计与文创产品应用研究

朱红红

(金陵科技学院 动漫学院)

211169)

摘要:《红楼梦》文学价值巨大,社会影响深远。本文通过对《红楼梦》人物形象特征的分析,分别从人物元素设计和人物元素运用两个方面,探讨了金陵十二钗人物形象在文创产品设计中的应用方法,为古典文学名著的传承与传播,为文创产品市场的开发与拓展,提供一些有价值的探索与尝试。

关键词:红楼梦;金陵十二钗;人物形象;人物元素设计;人物元素运用;文创产品设计

本文为2016年度江苏省高校哲学社科课题《融入城市历史文化元素的文创产品设计研究》研究成果之一,课题编号:2016SJD760025

《红楼梦》是中国古典文学的巅峰之作,集思想性和艺术性于一体,数百年来广为流传。其惊人成就不仅表现在故事结构的布局以及全面而真实的社会风貌上,还表现在刻画鲜明的人物形象上。本课题对《红楼梦》中金陵十二钗人物形象进行创意设计,将其图形进行相关文创产品的延伸运用与开发,目的在于对传统文化的宣传与传承。

一、《红楼梦》人物形象特征

《红楼梦》中人物众多,各具特色,尤以金陵十二钗人物形象最具代表性。小说成功塑造了一系列鲜明动人、各具个性的美丽女性形象。

《藏獒多吉》中,小田劲来藏北草原寻找父亲,这里的男人一律上穿立领长袖,外罩厚实的藏袍,影片中给了藏袍穿法一个特写镜头。另外,父亲的好友“索纳姆”来访时,也给了人物一个特写镜头,他将头发与红色的丝线一起编成一股粗辫盘在头顶。观众可以从写实风格的画面中感受到藏族的生活气息,这些角色造型贴近生活,神态逼真。

三、服饰色彩的衬托

色彩作为最具表现力的视觉因素,虽然不如语言和文字直接,但能通过色彩的联觉作用,对观众的心理产生暗示作用。动画角色造型中相宜色彩的选用,不仅可以更好刻画人物形象,还可以表达动画角色复杂的情绪感受,是动画角色造型的关键。根据色相、纯度、明度色彩三要素,可以从三个维度来分析色彩在动画角色造型中的作用。首先是“冷与暖”,颜色分为冷色和暖色,人们对暖色如红、橙、黄感觉温暖兴奋;对冷色如青、蓝、紫则感觉冷静抑制等。其次是“纯与灰”,高纯度的颜色鲜亮醒目,给人以崭新的华丽感,而低纯度的颜色相对不起眼,给人低调质朴的感觉。最后是“明与暗”,明度高的颜色,能表现出角色的柔美飘逸,而明度低的颜色,体现的则是隐忍沉稳或是神秘冷漠的性格特点。

在刻画开朗活泼的主角时,角色服装常选用热情如火的红色或是柔美可爱的粉色;反之,在塑造沉稳疏离或是邪恶冷漠

林黛玉,聪明多愁,生性孤傲,说话率直而又刻薄;薛宝钗,容貌美丽,稳重大方,八面玲珑,处事圆滑;贾元春,德才兼备,雍容大度,贵为皇妃,地位尊贵;贾探春,机敏多才,争强好胜,但又极度敏感,内心自卑;史湘云,心直口快,乐观开朗,喜爱男妆;妙玉,美丽、雅洁、清高、孤僻、才华横溢;贾迎春,老实无能,懦弱怕事;贾惜春,胆小怕事,冷面冷心,极端地逃避世俗纷争;王熙凤,精明干练,工于心计,为人既泼辣尖刻,又世故圆滑;贾巧姐,年岁幼小,娇贵多病;李纨,恪守封建礼法的贤女节妇的典型;秦可卿,袅娜纤巧,性格风流,行事温柔和平。

二、金陵十二钗人物元素设计

1. 探析人物个性,塑造人物造型

文学作品是靠语言文字来多角度、全方位地刻画人物的。《红楼梦》通过人物肖像、语言、动作、心理等描写来反映不同人物的心理特点和性格特征,同时还以服饰来象征人物的身份和地位,塑造出丰满而成功的人物形象。例如,作者用浓重笔调写王熙凤的出场,从肖像上刻画出王熙凤明艳照人、泼辣刁钻的性格特点。再如,林黛玉装扮极为朴素典雅,梳妆也是非常的随意,衬托出黛玉独特的娇弱、柔美的形象,表现了她高洁、冷傲的性格特征。薛宝钗着装简约自然,给人一种随遇而安的冷美人形象,体现了她冷静、理智和温文尔雅的个性特征。

的角色时,角色服装将会使用大面积冷色、深色作为主色。在动画《精灵女孩小卓玛》里,小卓玛的服装大面积是红色,搭配以黄色的腰带,及红蓝绿条纹相间的帮典,给人热情又充满活力的感觉,与角色开朗乐观的性格设定相符。而反面角色毒蜘蛛穿着大立领的黑色斗篷,头戴高耸夸张的紫色头饰,面目狰狞,看来邪恶又丑陋。

四、结语

虽然近年来中国动画产业在不断的发展,动画的制作水平和质量有了较大提升,但较国外仍有巨大的差距,尤其在受众定位上太过低端,情节简单,没办法满足各个年龄段的观看需求,民族题材动画更是如此。有些民族题材动画虽然取材于中国的民族文化,编剧和导演却是外国人,使得中国文化被美式或日式演绎,早日摆脱一味的借鉴与模仿才是中国动画人需要思考和实践的。

参考文献:

[1]其美卓嘎.西藏服饰艺术[M].西藏艺术研究,2004年第一期.

作者简介:

杨艳秋,女,西藏大学艺术学院设计系教师。

作为设计师则需要将生动活泼、有血有肉的人物形象,通过读者的理解、设计师的思维、艺术的表现,将人们所看所想用点线面的形式进行“跃然纸上”,将文字转化成图形,将抽象的文字用具象的线条色彩呈现。图形比文字更直观性更具记忆和辨识度,不分国界不分语言不分老幼,这也是图形语言的魄力所。王熙凤的人物创作,相貌上独特的三角眼,服装上霸气的红色毛绒斗篷和华丽发饰,这些正是此人的典型写照,红黄相间和她的性格精明能干、体格风骚相互呼应。

2. 熟读经典章节,创新传统图案

红楼梦中经典片段和代表性图案众多,在设计中加以提取和艺术加工,再结合现代设计理念,可创造出具有时代新意的图形元素,同时也帮助人们重温文学作品。小说中,“黛玉葬花”、“宝钗扑蝶”、“元春省亲”等经典章节片段,情节生动,画面感极强。金陵十二钗人物形象特色鲜明,文中对服饰器皿、植物花卉描述详尽,图案有繁有简,有精有细,令人印象深刻。这些都是人物创作时的重要素材。

对于以上素材的提取可分为两步,一是统计归纳小说中最具代表性的图案文字描述;二是提取加工图案的典型特征与造型要素。如“宝钗扑蝶”一幕:“蝴蝶忽起忽落,来来往往”,“穿花度柳”,女主人公“迎风翩跹”,根据文字描述,通过设计者的想象和加工,“宝钗扑蝶”的生动形象就展现出来了。这就通过重温原著的经典章节,以图形化方式再现了故事情节。

3. 白描卡通结合,融入时代特征

时代变迁,人们审美品味不断提高,外观新颖、结构巧妙且富有趣味的产品,更容易被大众所喜爱。在表现上,卡通时尚感是一种不容忽视的风格,反映当今人们的审美趣味,尤其在儿童、年轻人中备受欢迎。卡通风格的文创产品设计以卡通风格的发展趋势为指导,卡通风格造型语言的引入,类比、象征等设计手法的应用,赋予了艺术作品更多的人文情怀。

对于红楼梦中人物形象的创作,不是简单的传统插画模仿,也不应是电影电视剧中人物形象的照搬,而是在设计中进行创新并融入时代特征和文化精神。利用卡通扁平化风格设计金陵十二钗人物造型,不仅形象上轻松活泼富有趣味性,在文创产品运用中也便于其图形的延伸运用与制作加工。

图1 金陵十二钗人物元素设计(设计:朱丽丽 指导:朱红红)

三、金陵十二钗人物元素的运用

1. 丰富产品种类,传播经典文化

《红楼梦》内容丰富,博广精深,从生活中的衣食住行、祀礼医卜,到中国民俗、民间技艺的茶艺、书法、戏曲、刺绣等一应俱全。因此在产品运用上,可以种类丰富、形式多样,让大众全方位多角度地了解红楼文化,如运用到文化用品、生活用品、家居用品以及创意食品上。

如文化用品古风书签的设计,运用独特的原创手工复古方法,使用水晶玻璃合金等材料进行制作,古铜色调和十二金钗的人物背景相辅相成、相得益彰,使得人物形象更加生动。再如生活用品手机壳的设计,简单的人物形象位于手机壳的右半

边,左下角的文字“红楼惊梦”,起到画龙点睛的作用。背景的花纹与人物形象中的花纹交相呼应。印有金陵十二钗人物造型的徽章,可随意别在帽子、包袋肩带、帆布包、衣服或领子上,既美观又有实用的宣传效果。

2. 构建产品系列,品读文学故事

将多种元素嫁接到红楼梦人物文创产品中,让红楼文化融入生活,焕发生机,为文创市场注入新的活力。如系列信笺便签的设计,将人物造型与对应的色彩相结合,既方便人们使用,又避免了重复单调,整体系列感强,美观大方。人们在使用中可品读经典,品味人生。

在具体设计中,主要采用以下四种设计手段:一是共用造型,即将一系列共用同一造型但功能各不相同的产品进行整体开发;二是风格统一,即元素的表现形式、表现风格相同,开发形成系列产品;三是产品整合,即将功能相关联的产品进行系统性的整合,形成系列产品;四是统一规划,即在产品的包装上将同一文化类型或同一主题的文创产品作统一规划,形成一套礼品组合。

3. 开发产品功能,体验文学内涵

经典名著的精髓需要传承与推广,文创产品的使用往往离不开文化体验。在金陵十二钗人物元素的运用中,突出文化内涵与使用功能的关联性,使人们通过使用文创产品,能深刻地了解红楼文化,达到宣传文学经典的目的。在元素运用上,结合现代的表现手法与创新思维,进行科学合理的融合和延展,在不断的创新中满足大众个性化的需求。

金陵十二钗文创产品除了系列化表现,还专门开发了女性用品应用,如丝巾、镜子、化妆包等,意在让现代人们体会文学作品中的物品,体验传统生活习俗。《红楼梦》喜“以花喻人”,早在道光年间,学者们就将红楼群芳比成众花,列出一人对一花,一一对应的红楼群芳谱。又如宝钗治疗哮喘所吃的冷香丸,既有医学价值又有养生功能。红楼文化中花的文化深入人心,以十二金钗对应花卉开发系列文创产品——香薰、花茶、香水等,可更加贴切女性特征,让现代女性在使用中品位红楼梦中女子的生活方式,体会文学作品的内涵与意境。

通过金陵十二钗人物形象的创意设计与运用,使“文字语言”转化为“形象语言”,再现了立体丰满的《红楼梦》人物造型,使读者对《红楼梦》这一文化经典产生更为真实、多彩的视觉形象。金陵十二钗文创产品设计,意在为古典文学名著的传承与传播,为文创产品市场的开发与拓展,提供一些有价值的探索与尝试。

参考文献:

- [1]朱红红,张巧,李卉.地域文化元素在文创产品设计中的应用研究[J].工业设计,2018.8.
- [2]刘慧敏.论《红楼梦》中的人物形象美[J].大庆学报,2004.
- [3]钟蕾,李杨.文化创意与旅游产品[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.
- [4]陈慧.红楼梦文化元素的设计研究[D].东华大学,2010.
- [5]刘萌萌.红楼梦金陵十二钗服饰研究[D].东北师范大学,2013.
- [6]刘秋晔.红楼梦人物角色动漫化研究[D].华南理工大学,2014.

作者简介:

朱红红,女,南京人,金陵科技学院动漫学院,讲师,主要研究方向为视觉传达设计。