

从《哪吒闹海》到《魔童降世》：角色设计的解构与重构

李欠欠, 张译予

(信阳学院, 河南 信阳 464000)

摘要: 本研究旨在以《哪吒闹海》与《魔童降世》中的哪吒、敖丙、申公豹为研究对象, 分析角色设计的解构与重构。通过对比分析两部作品在角色形象、性格塑造、叙事功能及视觉符号上的差异, 揭示传统角色从符号化转向多维表达的创新路径。研究发现, 《魔童降世》通过颠覆传统角色定位, 赋予哪吒“魔性”特质、敖丙宿命矛盾性及申公豹身份挣扎的复杂性, 打破非黑即白的刻板框架, 融入现代主题如偏见、命运抗争与自我认同, 使角色更具人性深度与时代共鸣。解构与重构不仅重塑了角色的立体性与真实性, 更拓展了动画叙事的人文内涵与艺术表现力。

关键词: 角色设计; 解构; 重构

中图分类号 J524.3 文献标识码 A DOI:10.3969/j.issn.2096-3793.2025-17-006

From "Ne Zha Conquers the Dragon King" to "Ne Zha Birth of the Demon Child": Deconstruction and Reconstruction in Character Design

LI Qianqian, ZHANG Yiyu

(Xinyang College, Xinyang 464000, China)

Abstract: This study examines the deconstruction and reconstruction of character design in "Ne Zha Conquers the Dragon King" and "Ne Zha Birth of the Demon Child", focusing on Ne Zha, Ao Bing, and Shen Gongbao. Through comparing visual style, personality, narrative role, and symbolic meaning, the research reveals how traditional figures evolve into multidimensional characters. Birth of the Demon Child subverts old roles by giving Ne Zha demonic traits, Ao Bing a fate dilemma, and Shen Gongbao identity struggles, breaking black-and-white stereotypes. The film adds modern themes like prejudice, fate, and self-identity, enhancing human depth and relevance. These changes enrich animated storytelling with new artistic and humanistic layers.

Key words: character design; deconstruction; reconstruction

引言

随着当代社会价值观的多元化转向, 2019年《魔童降世》以颠覆性手法对经典角色进行解构与重构, 不仅打破非黑即白的二元对立, 更通过“魔童”哪吒、宿命之敌敖丙与身份焦虑者申公豹的复杂性重塑, 回应了现代观众对个体认同、命运抗争等主题的深层共鸣。本研究以跨时代文本对比为切入点, 探讨动画角色设计如何通过解构传统符号、重构多维人性, 实现从文化传承到时代创新的范式转换, 为神话IP的现代化改编提供理论

参照与实践启示。

1 解构：传统角色设计的符号化与局限

1.1 哪吒：神性英雄的固化形象

动画电影《哪吒闹海》改编自《封神演义》第十二回“陈塘关哪吒出世”。影片中哪吒角色设定为灵珠投胎, 这一设定从根源上赋予了他“神性”特质。从角色形象设计上分析, 共分为3个阶段: 出生时、自刎时、重生时。出生时哪吒的形象以浅色肉身为主, 搭配红色肚兜与红

绫, 哪吒赤身露体, 脑袋方里带圆, 圆脸杏眼, 更加凸显了他的天真可爱。眉心点缀一抹红, 配以两道剑眉, 身披红绫与金刚圈, 脚踩风火轮。红色作为主色调象征着正义、活力与热情, 这更是强化了其作为正面角色的神圣性与英雄气质; 自刎时哪吒身穿白色上衣, 蓝色长裤, 红色肚兜, 颜色以冷色为主色, 这里的颜色设定为“剔骨还父”的剧情进一步强化了悲怆之感; 重生时, 莲花为肉身, 上身以荷花、下身以荷叶为装, 三头六臂, 更强化了“神”性的特征。

从角色性格塑造来看, 哪吒被刻画为一个勇敢无畏、勇于牺牲、见义勇为的小英雄形象, 与陈塘关的孩童们打成一片。然而, 其“剔骨还父”的行为更使其成为一个充满悲剧色彩的反抗者, 体现了对父权与命运的双重抗争。自 1979 年《哪吒闹海》及《西游记》的广泛传播以来, 哪吒作为“神性”英雄的形象在公众心中逐渐固化, 成为中国传统文化中一个极具代表性的英雄符号, 深刻影响着人们对哪吒形象的认知与诠释。

1.2 敖丙: 单一反派的工具性角色

一般动画角色分为正面人物、反面人物和中间人物 3 种类型, 在《哪吒闹海》影片当中, 主要是对正面人物和反面人物的分类^[1], 在电影中敖丙单一地作为反派角色与哪吒的角色形成了善恶二元对立, 从角色形象上分析, 作为龙王三太子的敖丙, 身份尊贵, 身穿盔甲披风, 手持两把流星锤, 怒发冲冠, 怒眉竖目, 两只尖尖的青白色龙牙, 角色设计多采用尖锐的形状去塑造敖丙角色。在角色设计方面, 尖锐的形状在塑造角色的时候, 多表现角色的阴险毒辣, 搭配尖锐的龙角和锋利的爪牙, 直观地向观众传递出反派的视觉信息。在角色性格塑造上, 例如敖丙的动作设计上, 敖丙的走路动作更加塑造敖丙傲慢、阴险、毒辣的性格。

在《哪吒闹海》中, 敖丙的存在主要是为了引发哪吒的弑龙行为, 进而推动剧情发展, 角色的功能是单一的, 是工具性反派的定位, 角色设计过于扁平化与缺乏深度。他的死亡并非角色弧光的完成, 而是作为叙事的转折点, 其角色功能在死亡后即告终结。但正因为角色的单一性, 敖丙作为龙族太子, 其身份本身具有复杂性(如族群责任), 这为《魔童降世》的角色重构赋予更多人性化特质提供了空间。

1.3 申公豹: 阴谋家的刻板塑造

在《哪吒闹海》中, 并没有申公豹这一角色, 但在传统认知中, 申公豹是一位道士, 是元始天尊弟子, 是一位反派角色, 是处于哪吒的对立方, 尤其在《封神演义》和 2003 版本动画片《哪吒传奇》中, 在角色形象方

面, 申公豹的脸型用的是倒三角形状, 倒三角形状从视觉上则给人一种具有攻击性、邪恶之感; 申公豹是暗色皮肤, 眼窝深陷, 其设计以深色道袍、鹰钩鼻、细长眼为特征, 直观地传递出“狡诈”与“阴险”的视觉信息。在性格塑造方面, 申公豹其作为阴谋家, 狡猾, 诡计多端, 更多是为了推动剧情冲突而存在, 申公豹的角色则给了观众刻板的阴谋家的印象。

2 重构: 现代角色设计的创新与多维表达

2.1 哪吒: 从神性到魔性的颠覆

艺术作品也必须融入时代特色, 时代感容易拉近观众的距离, 感觉故事就发生在自己身边或者自己身上, 符合当今人们的审美价值^[2]。在《魔童降世》影片中, 影片中的角色则融入了时代, 进行了重构。

在《魔童降世》中, 以“魔童”形象重构哪吒, 灵珠改变成了混元珠, 一分为二分为灵珠和魔丸, 哪吒则是阴差阳错地成了魔丸投胎的魔童, 传统哪吒形象具有“神”性特质。而《魔童降世》中的哪吒形象与传统认知大相径庭, 打破“灵童”形象, 强化了“魔童”和反抗天命的叛逆感。从角色形象设计上分析, 共分为 3 个阶段: 幼儿时、与敖丙一体时、重生时。出生时哪吒的形象是一个“肉球”的形态, 冲天发型, 具有火属性, 成为疯魔捣乱的魔童, 变成孩童形态时, 哪吒被塑造为仪态懒散、个头矮小、黑眼圈、有鲨鱼牙、带着颓废神情、人人惧怕远离的人物形象, 肚兜的红色呼应传统哪吒的形象, 破旧的布料增强了哪吒“反叛者”形象, 当然这一颠覆性设计保留了哪吒梳着冲天辫的鲜明外形特征, 并结合现代流行的摇滚风格, 将哪吒重构成一个双手插兜、裤子永远歪着, 赤裸双足且脸上挂着狡黠笑容的恶童形象, 而以往具有助力道具属性的金刚圈在这里是压制哪吒魔性的道具, 哪吒从这种突破传统审美的设计, 不仅吸引了观众的眼球, 还引起了观众对现代社会以貌取人审美偏见的反思; 与敖丙一体时, 哪吒则与传统版本保持一致, 乖巧懂事, 正如太乙真人所说, 这个才是正版; 重生时, 哪吒变成了一位少年, 与传统哪吒相通之处则是都是以莲花塑身重生, 从三头身变成了正常人的头身比例, 三头六臂, 身披红绫与金刚圈, 脚踩风火轮, 既传承了传统哪吒的法宝设定, 又符合现代人的审美形象。

从角色性格塑造方面来看, 在《魔童降世》中, 哪吒被重构成是一位顽劣与脆弱并存的少年, 不仅仅具有“魔童”的特性, 也具有普通人的特性。虽然从小桀骜不驯、调皮捣蛋, 村民孩童惧而远之的“反叛者”, 但也同时具有容貌焦虑、寻求认同感、心地善良、重情重义的复杂性格。长期被关着, 导致性格孤僻, 所以需要陪伴, 但面

对困难,哪吒也总是勇往直前,面对亲情,也会舍生取义。继承了传统哪吒的英雄形象,但也同时也增添了角色性格的复杂性,那句“我命由我不由天”,更是体现了哪吒反抗天命、反叛的性格。这种设计打破了传统哪吒形象的固化,使角色更加真实、立体,拉近了与观众的距离并产生共鸣。

2.2 敖丙:从反派到宿命之敌的升华

传统敖丙是充当单一的反派工具,在《魔童降世》中,敖丙角色的重构是颠覆性改变的角色之一,不再是传统认知中的单一简单的反派角色,而是“灵珠”转世,他背负着整个龙族的期望,他的行为既有对家族荣誉的维护,也有自身的无奈。他与哪吒之间的矛盾不再是简单的善恶对立,而是宿命的对决,是哪吒的某种镜像体,他在与哪吒的相处中逐渐产生友谊,但由于家族使命不得不与哪吒为敌。这种设定使敖丙的角色内涵更加丰富,从一个单一的反派升华成为一个具有复杂情感和矛盾挣扎的角色。从角色形象上分析,敖丙身为龙王三太子,作为兽族,有着来自振兴家族的压力,身穿龙族坚硬龙鳞所制的万龙甲,身穿淡蓝色万龙甲,蓝色长发,同时蓝白主调代表着其身份为海底龙族,同时蓝白色给人宁静冰冷的感觉,这也与敖丙的性格相呼应,头上两个小龙角、尖耳,这些保留了龙的特征,身姿颀长,一对盘龙冰锤,这保留了《哪吒闹海》中敖丙的特征,但在形象上面进行了解构与重构,把敖丙这一角色设计成了谦谦君子、温润如玉的正派形象。

在性格塑造方面,敖丙作为哪吒的某种镜像,和哪吒一样寻求认同感,以拉康的理论而言,镜像阶段本身就包含一种对自我认同与主体性建构、分裂自我的观念,哪吒/敖丙两者的身份挣扎,在互为镜像的结构中变得更为清晰^[3]。因此在性格塑造方面,敖丙与哪吒相似又互为矛盾,敖丙身上背负着天命,和哪吒一样有着来自命运的枷锁,敖丙的经典台词“若前方无路,我便踏出一条路”与哪吒的“若天理难容,我便扭转这乾坤”有着相通之处,不同的是龙族的命运导致敖丙性格从小有强烈的责任感、本性善良情感细腻,遇事情冷静执着,敖丙与哪吒的性格恰似太极的两仪,一个性格热烈如火,一个温润如玉。总体而言,在敖丙的角色设计上,不再是传统的角色作为单一的反派工具,而是更加复杂、更加立体的人物形象。

2.3 申公豹:从阴谋家到打破偏见者的转变

《魔童降世》对申公豹的形象进行了全新的诠释,他不再仅仅是出于嫉妒而策划阴谋的阴谋家。申公豹的成长经历揭示了他遭受的偏见和不公平对待。他因为是豹妖而被天庭和其他神仙歧视,这种经历使他渴望打破偏见,证明自己的价值。他对哪吒的敌对行为背后也有着复杂的心理因素,既有对哪吒天赋的嫉妒,也有对自己命运的不甘。从角色形象上分析,传统角色是“反审美”设计,而《魔童降世》中,申公豹黑色长发、黑色长袍,眉弓上方的两点和颧骨的毛发以及尖耳保留了豹的特征,黑色长袍,而黑色代表着忧郁和压抑之感,上方缠绕着金属,这为后期申公豹后期的构成武器埋下了视觉效果。

从性格塑造方面分析,申公豹因自身是妖族而不受天庭重视,所以有着自己的苦衷和挣扎,缺乏自信,忧郁内耗,身份的自卑和受到的偏见注定他走上反抗的道路,影片中申公豹的“口吃”更是角色重构的亮点,饺子导演表示,申公豹的结巴因长期遭到师门的忽视和打击而缺乏自信而形成,在后期他放下包袱做回自己的时候,“口吃”的现象也逐渐减少。在后期中,当大家都以为是申公豹屠城的时候,申公豹却跃身一跳,保护钱塘关,与三龙对抗,申公豹角色的重构也打破了传统影片“非黑即白”刻板印象,这种转变也使申公豹从一个刻板的阴谋家形象转变为一个具有深度和同情心的角色,揭示了人心中的成见是一座大山。

3 结 语

通过对《哪吒闹海》和《魔童降世》中哪吒、敖丙、申公豹3位角色设计的分析可以看出,传统角色设计存在着符号化和局限性的问题。而现代角色设计通过对角色进行解构与重构,打破固有形象,挖掘角色的多面性,展现角色的内心世界和成长历程,从而使角色更加立体、真实,富有深度和感染力。这种创新的角色设计方式为动画电影的叙事和艺术表达注入了新的活力,也为今后神话故事融入时代提供新的思路。

参考文献:

- [1] 黄吉春.《哪吒闹海》的角色造型设计对动漫民族化的启示[D].西安理工大学,2009.
- [2] 万卫青.动画角色造型设计的性格塑造与手法表现研究[D].南昌大学,2022.
- [3] 刘起.《哪吒之魔童降世》:镜像结构与文化重构[J].电影艺术,2019(05):46-49.