

 传媒新论丛

众评《大圣归来》

李明 等编

 中国书籍出版社
China Book Press

李 明 重庆邮电大学教授，硕士生导师。中国传媒大学动画学博士，北京师范大学戏剧与影视学博士后。主要从事动画艺术、数字媒体艺术、影视艺术理论等方面的研究。先后主持国家社会科学项目等科研及教改项目16项，在《现代传播》等期刊上发表学术论文与教改论文100余篇。

于 浩 重庆邮电大学传媒艺术学院
2015级艺术硕士研究生

闵 祎 重庆邮电大学传媒艺术学院
2015级艺术硕士研究生

尼菲尔 重庆邮电大学传媒艺术学院
2017级艺术硕士研究生

银 韵 重庆邮电大学传媒艺术学院
2016级艺术硕士研究生

资助项目：重庆市高等教育教学改革研究重大项目“‘ppc复合型’艺术人才培养模式的探索与实践”（编号：161008）

众评 《大圣归来》

主编：李 明

副主编：于 浩 闵 祎 尼菲尔 银 韵

图书在版编目 (CIP) 数据

众评《大圣归来》/ 李明等编. —北京: 中国书籍出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5068 - 6271 - 4

I. ①众… II. ①李… III. ①动画片—电影评论—中国—文集 IV. ①J954—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 155602 号

众评《大圣归来》

李明 等编

策划编辑 李立云
责任编辑 李立云
责任印制 孙马飞 马 芝
封面设计 文人雅士
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)
电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)
电子邮箱 yywhbjb@126.com
经 销 全国新华书店
印 刷 北京振兴源印务有限公司
开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
字 数 265 千字
印 张 16
版 次 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5068 - 6271 - 4
定 价 60.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

近几年，中国的动漫产业进入了历史上最好的发展时期，动漫产业在我国国民经济中的地位从战略性产业上升到支柱产业。这其中，动画电影的崛起功不可没。以《大圣归来》、《大鱼海棠》等为代表的一批国产动画，以其精良的制作、引人入胜的情节、中国化的风格抓住了国人的心，不但获得了良好的社会效益，还获得了显著的经济效益，屡创票房高峰，这其中，又以《西游记之大圣归来》最为人所称道。

2015年7月上映的《西游记之大圣归来》获得了观众的普遍好评，赢得了票房与口碑的双丰收。该影片立足于我国传统名著《西游记》，巧妙地将人物造型、动画场景、画面构图等因素与民间艺术进行结合，充分利用数字技术、3D特效为观众营造了一场视听盛宴，是我国动画发展史上的一次成功尝试。对《西游记之大圣归来》进行梳理与研究，有利于国产动画电影事业认清形势、确立信心，并以此为基础，树立国产动画的品牌，进而带动整个动漫产业发展。鉴于此，我们将重庆邮电大学传媒艺术学院动画专业学生关于《大圣归来》的一些论文编辑成册，旨在从学术及专业的角度对该影片进行全方位、多视角的分析与研究，对国产动画、动漫事业的发展提出自己建设性的意见。同时，为影视、动画等相关专业领域的研究提供参考和借鉴。

本书是重庆市高等教育教学改革研究重大项目“‘PPC复合型’艺术人才培养模式的探索与实践”（编号：161008）资助项目。全书共五篇，分为角色与场景篇、文化篇、剧作与剧情篇、制作篇，以及综合篇几部分。角色与场景篇，从角色设计、内涵和情感等方面对人物进行了分析，涉及《西游记之大圣归来》的主要人物：孙悟空、江流儿、猪八戒、沙和尚、白龙、傻丫头，

以及反面人物混沌等，并对场景进行了分析，论述了角色选择的重要作用。文化篇，立足中国传统文化，借鉴国外优秀文化，分析文化在影片中的作用及应用。剧作与剧情篇，从剧作和剧情入手，分析剧情与人物的关系。制作篇，从动画制作和音乐制作两方面分析影片中动画和音乐的运用及其特点。综合篇，从整体上对影片进行评价，并将影片与国外影片进行对比分析，为中国动画电影的发展献计献策。综合五篇内容，全书所选论文从不同角度、多视角对《西游记之大圣归来》进行了评析，其观点不落窠臼，学术建议符合实际，具有一定的学术价值，体现了学生对中国动画电影产业的热爱之情及殷切的期望。

“千里之行，始于足下。”诚然，我国的动漫事业还有很长的一段路要走，我们和世界动漫发达国家的差距还很大，但我们有一批兢兢业业的动漫从业人员，有一批学习动漫的莘莘学子，我国的动漫产业大有可为。愿此书的出版，能为动漫产业的发展提供一份有益的参考，助力其健康、快速发展。

本书在编写过程中，得到了重庆邮电大学传媒艺术学院领导、老师和同学的大力支持和帮助，中国书籍出版社的编辑也为此书的出版尽心尽力，并提出了中肯的意见，在此对他们的辛勤付出表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，其中一些观点、主张在学术范围内可能值得商榷，恳请专家、学者及广大读者不吝赐教。

编者

2017年10月

目 录

第一篇 角色与场景篇

《大圣归来》中的角色设计分析	尼菲尔	3
论角色对影片的重要性		
——《大圣归来》角色分析	彭如意	9
从《大圣归来》看角色设计与内涵	曾 展	13
《大圣归来》之人物角色与情感发展	张小敏	16
《大圣归来》之江流儿分析	杜文清	21
浅析《大圣归来》之角色——混沌	莫镇羽	26
论影片角色选择的重要性		
——以《大圣归来》为例	魏思迪	31
《大圣归来》人物分析	张 悦	36
《大圣归来》角色表现力不足分析	黄婉馨	41
《大圣归来》的场景设计	吉星瞳	47

第二篇 文化篇

从《大圣归来》看国内外经典动画文化植入	王 贝	59
从《大圣归来》看中国动画中的文化	赵 亮	64

《大圣归来》的中国元素

- 基于场景与意象剖析 王 琛 71
- 《大圣归来》中现代元素与经典元素的碰撞 周兴逸 74

第三篇 剧作与剧情篇

成长即旅行

- 浅析《大圣归来》剧情 银 韵 81
- 《大圣归来》剧作分析 闵 祎 88
- 《大圣归来》之剧本分析 牛满裕 97
- 《大圣归来》剧情浅析 岳圆圆 101
- 浅谈《大圣归来》的编剧 许 钦 106
- 《大圣归来》剧情与人物简析 苏小芮 112
- 《大圣归来》人物和剧情分析 杨家萍 117

商业动画的主题表达

- 《大圣归来》主题分析 孙旭琴 124
- 《大圣归来》文本分析
- 成功一半的因素 高 磊 128
- 剖析《大圣归来》在剧情上的成功和不足 黄 靓 136
- 《大圣归来》的情节分析 罗小曼 140

第四篇 制作篇

- 《大圣归来》的影片节奏及创作思路 张 宁 147
- 赏析《大圣归来》之三维技术 杨莉萍 152
- 浅析《大圣归来》的音乐制作 孙小菲 157
- 《大圣归来》赏析之音乐分析 安昱州 163
- 《大圣归来》的配音分析 彭嘉欣 168

第五篇 综合篇

落寞英雄的崛起

- 《大圣归来》的成功要素分析 王双燕 173
- 追逐的情怀，“厚积薄发”式归来
- 浅谈崛起之作《大圣归来》与《大鱼海棠》 牛兰兰 180
- 《大圣归来》让国产动画“破冰” 姜杉 187
- 《大圣归来》
- 一部有待改进的高票房作品 于浩 194
- 一部富有东方魅力的国产动画 张丽娟 200
- 《大圣归来》成功因素分析 陈瑞然 204
- 《大圣归来》综合分析 万昭君 209
- 《大圣归来》VS《千与千寻》 张嘉琳 214
- 《大圣归来》
- 几代人梦想的归来 樊明卿 218
- 一部用心的国产动画 李倩 223
- 《大圣归来》为什么会在国产动画中脱颖而出 马旭旺 227
- 浅谈本土动画《大圣归来》 强秀娟 232
- 《大圣归来》解析 王静怡 236
- 浅析《大圣归来》的缺点 孙丽 240

第一篇 角色与场景篇

《大圣归来》中的角色设计分析

尼菲尔 重庆邮电大学传媒艺术学院 2017 级研究生

一、角色背景、性格及相互关系的重构对比

当今的文化潮流提倡对传统的继承、创新与重构，这一设计理念在动画角色设计领域同样适用。在动画领域，要想获得更多观众的肯定，民族特色的动画设计是一条可供实践的路线。

我国早期的《西游记》动画作品的创作者希望将中国传统文化元素融入动画作品之中，以达到传播中国文化的目的，这在当时确实也取得了非常好的反响，乃至影响了几代人。在《大圣归来》中，制作者不仅就孙悟空和唐僧的角色外形做了创新，并且对两个角色的背景、性格和相互关系都进行了大胆的更改，可谓对角色的一次成功重构。接下来就用对比的方式详细分析一下这两个角色。

表 1 《西游记》与《大圣归来》的角色对比

角 色	影 片			
	《西游记》		《大圣归来》	
	唐 僧	孙 悟 空	江 流 儿	大 圣
角色背景	父母被奸人陷害，自幼在寺庙中修行，后来到长安城传道，然后历尽千辛，前往西天求取真经	花果山石猴，大闹天宫后，被如来五指山下，陪同唐僧求取真经	父母被妖怪杀害，由长安城寺中师父抚养大，爱听有关孙悟空的故事	曾大闹天宫，后来被如来故事多被民间传唱

续表

角 色	影 片			
	《西游记》		《大圣归来》	
	唐 僧	孙 悟 空	江 流 儿	大 圣
角色性格	慈悲为怀，坚韧不拔，执着追求，但是非不分，善恶不明	聪明，活泼，勇敢，忠诚，嫉恶如仇	善良勇敢，天真活泼，好打抱不平	抑郁狂躁，冷漠
相互关系	师徒		偶像与粉丝	

从表 1 中可以看出，在角色背景上，在《西游记》原著中，唐僧是一位得道高僧，有着悲惨的儿时遭遇，却在寺庙中修行得道，并能坚定不移地走上西天取经之路；孙悟空为天地灵气所化的灵猴，本领过人，善恶分明，是唐僧西天取经路上的得力助手。而在《大圣归来》中，角色的背景发生了重大变化——江流儿的父母被妖怪杀害，由长安城寺中师父抚养大，爱听有关孙悟空的故事；大圣曾大闹天宫，后来被如来压在五指山下，故事多被民间传唱。

《大圣归来》中动画角色的价值更主要的是对角色所表达情感的认同。而角色所表达的情感可以归结为对人性、道德，从社会层面进行的深入探索和挖掘^①。从角色性格上看，大圣狂躁、抑郁、淡泊名利，内心善良温暖，性格中注入了现代人的价值观，这使角色更有厚重感。而江流儿作为唐僧的十世之一，颠覆了长期以来唐僧的传统佛学形象，在山妖到来时，也能不顾及自身安危，坚持保护傻丫头。孙悟空作为第一主角的称呼也发生了变化，片中更多地被称之为“大圣”。在角色的设计上，孙悟空不再是上天入地、无所不能的“大圣”，而是变成了法力被封印、有力使不出的猴子。“大圣”的角色性格也有着相应的中国悲情色彩，他失落、颓废，却又难以忘记曾经叱咤风云的自己，在影片中从多个角度刻画了他爱面子、孤傲、冷漠的复杂内心世

^① 鲁玲. 论动画艺术中角色的艺术特点 [D]. 湖南师范大学, 2013.

界。影片中的江流儿具有善良、正义、乐于助人的品性，他为了拯救那些孩子奉献了生命。而孙悟空虽然开始时冷酷无情，但是在江流儿的感化下也具有了感情并肩负起正义使命。

在相互关系上，《西游记》中的唐僧与孙悟空是师徒关系，而《大圣归来》中的江流儿和大圣之间是偶像与粉丝的关系。

二、孙悟空角色设计的重构

孙悟空是《西游记》中最具代表性的角色。动画片《大闹天宫》和电视剧《西游记》中的孙悟空形象都已深入人心，特色分明。

《大圣归来》中的孙悟空形象设计接近原著。观众对影片的认同首先来自角色外形的视觉刺激。在身材结构方面，在影视作品的《西游记》中，孙悟空的身体比例更多的是类人的设计，只有头微大、脸部是猴的特征。但在动画片《大闹天宫》中，但是在《大圣归来》中，保留了猴子身材比较瘦的特点，上肢长于下肢，手掌很大，毛发很浓密，很好地突出了猴子的野性。很多人看到《大圣归来》中孙悟空形象时第一感觉是不太好看，甚至还有点丑。孙悟空的形象塑造弱化了其人的特征，而是更加强调猴的特点。影片中，孙悟空有细长的嘴巴和手脚、狭长的脸、簇状的毛发、紧绷且有质感、细腻的肌肤，身形的比例也接近猴的特征，满足了《西游记》原著中对其“尖嘴猴腮”的描述。

孙悟空的脸谱设计密切配合场景变化。《大圣归来》对孙悟空的形象重构颠覆了经典元素在世人心中的深刻印象。在原著《西游记》中，孙悟空的形象是倒栽桃勾脸、绿桃叶眉、金底眼、雷公嘴。《大圣归来》里面则将之前的形象完全打破，用窄长的脸、夸张的中庭、塌鼻、向下的嘴巴、浓密的毛发重构猴子的脸部，这使得猴子天生傲慢的兽性得以完美体现。在色彩上也远没有以往那么复杂，而是简单、直接地回归现实猴子的颜色。而且大圣被塑造成一个有情有义的侠客形象，这是与《大闹天宫》中孙悟空形象的最大区别。值得一提的是，在《大圣归来》的开篇——大闹天宫的段落中，主角孙

悟空的形象塑造参考了中国传统的脸谱元素，以红色涂在眼窝、鼻子和嘴巴处，形成艺术化处理后的京剧十字门脸。这个红色的色条也揭示了孙悟空的性格——忠勇侠义、有血性。

孙悟空的服装设计表现出大圣放荡不羁的性格。在影视作品的《西游记》中，孙悟空的衣着打扮同人类似，一直沿用的豹纹裙、京戏红裤、官靴等特色；而在《大圣归来》大圣中，只保留了原来的黄色的僧侣衣，战斗的服饰也大多采用大红色，显得威武拉风。孙悟空大闹天宫时，他张扬的斗篷特意设计得比较长；而解开封印之后，大圣一身布衣出现在观众面前。最后大圣救赎后的战衣酷炫耀眼，体现出英雄归来时的光荣。另外，影片中的孙悟空没有穿鞋，全片也强调了这一点。比如，在与江流儿的交流中，差点被石头砸中脚。孙悟空“凯旋归来”后，虽然穿上了华丽的战衣，但仍然是光脚的形象。

三、唐僧角色设计的重构

如果说孙悟空的角色设计只是更加遵照现实，那么《大圣归来》中唐僧形象的角色设计既传承了中国一些传统元素，又有新的突破。

从原著《西游记》到《大圣归来》，唐僧的角色形象发生了改变。无论是原著《西游记》中还是其他的各种影视作品中，唐僧的形象大多是温文尔雅的得道高僧形象。原著中唐僧身穿袈裟，头戴僧帽，胯下坐骑白龙马，说话慢慢悠悠，习惯于讲大道理，不敢踩死一只蚂蚁。而在《大圣归来》中，唐僧则由小孩儿江流儿代替，这种设计既符合整个故事的需求，又给整部影片带来了新的活力，能唤醒大家对儿时的一种特殊的回忆，挖掘大众心理深处的英雄情结和人性善缘。

《大圣归来》中江流儿的角色设计符合中国观众的审美习惯。江流儿是个典型的小和尚，角色设计得朴实无华。影片也用大量的镜头描述江流儿作为一个小孩儿的性格特点，他活泼好动、善良纯洁、崇拜偶像，对整个世界充满好奇，这种设计使整部影片更加灵动。从广为观众所认知的唐僧到小和尚

江流儿，唐僧从一个圣人金蝉子转世变为一个凡人，一个观众所不熟悉的小孩形象。这样的角色设计拉近了观众与江流儿这个角色的心理距离，更能和观众产生共鸣，让人们对新的角色产生不一样的情感。

另外，《大圣归来》保留了原著中唐僧角色的“絮叨、啰唆”的经典特征，从台词中可以明显看出这一点。例如，“四大天王是兄弟吗？哪吒是男孩吗？托塔天王有塔吗？”等等。

四、其他角色设计的传承与重构

在《大圣归来》这部影片中，除了大圣和江流儿以外，还有我们熟知的猪八戒的形象。

《大圣归来》中的猪八戒的形象富含新意。在《西游记》中，猪八戒是一个贪吃、贪睡、贪生怕死的形象。猪八戒刚出场的时候是一个黑胖汉，后来就变成一个长嘴大耳朵的呆子，脑后有一缕鬃毛，体型粗壮，头脸是猪的模样。而在《大圣归来》里面，猪八戒的形象有所变化。影片的创作者想要表现猪八戒独特的角色特点以及性格特征。猪八戒既传承了之前深入人心的外貌特征，也在这个基础上创新了角色塑造。但是影片中在配角的塑造上缺乏一些合理性。猪八戒作为配角，与影片《西游记》相比，《大圣归来》中猪八戒出现的镜头较多，戏份较多，娱乐性也比较强，但对于引导剧情发展的作用却不大。

《大圣归来》中其他的配角也具有特色。如《大圣归来》中的头号反派人物妖王“混沌”（这一形象在原著中并不存在），同样参考了中国传统文化脸谱这一元素，尤其是京剧中曹操的脸谱。这一角色设计采用的是无面部特征的虫的形象，勾的是尖眼，这种设计一方面体现了角色的秀气，也体现出其奸诈而不外露的性格。另外，黑店中的老板娘的发型是简单的环形与曲线相结合。环形发型是中国唐代女性的发型。而两侧垂下来的头发，能突出老板娘娇艳的一面，以至于可以色诱猪八戒。而且老板娘作为本片的一个配角，作为一个乡间小店的老板娘，形象设计得不复杂，发型也不能过于夸张，这

与其他形象定位较为统一。这种设计充分融入了当前社会背景和价值观，使得这部影视作品更贴近自然、贴近观众、贴近现实，让观影的朋友们能够理解、赞同影片传递出来的精神与想要表达的主旨含义，这种设计与以往《西游记》系列影视动画中的“植入性”的方式有所不同。

五、总结

《大圣归来》中的角色设计不仅包含了中国传统文化元素的传承，也包含了这些角色形象的创新重构，对于角色个性特征的设计较好地传递了角色情感，将角色的生命力进一步提升。国产动画制作水平在一步步提升，逐步追求完美，我们期待着有越来越多像《大圣归来》一样的优秀动画作品呈现在观众面前！