

视听语言视域下艺术魅力的解构与重构——以《哪吒之魔童闹海》为例

邢嘉璇

武汉文理学院, 中国·湖北 武汉 430011

摘要:《哪吒之魔童闹海》自上映以来,以其突破性的票房成绩与深远的社会影响力,一跃成为现象级国产动画影片。在视觉范畴,影片借由色彩的意象化搭配、构图的表意性布局以及运镜的动态化调度,构筑起极具视觉冲击力的奇幻景观。于听觉维度,配乐的情感渲染、音效的拟真塑造以及台词的性格刻画相辅相成,全方位增强了影片的感染力与真实感。通过声画关系的协同整合,影片成功塑造鲜活角色,营造独特叙事氛围,高效推进情节演进,为观众带来沉浸式视听体验。深入剖析影片视听元素,不仅能够揭示其艺术魅力的生成逻辑,更为动画电影创作在视听语言的创新性运用上,提供了具有前瞻性与实操性的参考范式,有力推动动画电影行业的创新发展与理论深化。

关键词:《哪吒之魔童闹海》; 视听语言; 艺术魅力

Deconstruction and Reconstruction of Artistic Charm from the Perspective of Audio-visual Language — Taking *Nezha The Demon Child's Sea-Quelling* as an Example

Jiaxuan Xing

Wuhan University of Arts and Sciences, Wuhan, Hubei, 430011, China

Abstract: Since its release, *Nezha The Demon Child's Sea-Quelling* has become a phenomenal domestic animated film with its breakthrough box office performance and far-reaching social influence. In the visual category, the film constructs a fantastic landscape with strong visual impact through the imagistic combination of colors, the ideographic layout of composition, and the dynamic scheduling of camera movements. In the auditory dimension, the emotional rendering of the soundtrack, the realistic shaping of sound effects, and the character portrayal of the lines complement each other, comprehensively enhancing the film's appeal and sense of reality. Through the coordinated integration of the relationship between sound and picture, the film successfully creates vivid characters, constructs a unique narrative atmosphere, and efficiently advances the plot evolution, bringing an immersive audio-visual experience to the audience. A deep analysis of the audio-visual elements of the film can not only reveal the generation logic of its artistic charm but also provide a forward-looking and practical reference paradigm for the innovative application of audio-visual language in the creation of animated films, thus strongly promoting the innovative development and theoretical deepening of the animated film industry.

Keywords: *Nezha The Demon Child's Sea-Quelling*; audio-visual language; artistic charm

0 前言

视听语言堪称电影艺术表达的灵魂,在动画电影领域,其作用更是举足轻重。它通过色彩的巧妙渲染、构图的精心布局、运镜的灵动调度,以及配乐的情感烘托、音效的逼真模拟、台词的精准表意,全方位构建起一个引人入胜的奇幻世界,塑造出性格鲜明的角色形象,深度传递复杂的情感与思想。动画电影独有的艺术风格与天马行空的想象力,赋予视听语言更为广阔的施展空间。《哪吒之魔童闹海》正是凭借对视听语言的精妙运用,在竞争激烈的动画电影市场中一骑绝尘。

1 画面设计: 视觉层面的元素融合

在动画电影的创作语境里,视觉层面的元素融合是构

建独特且震撼画面的基石。色彩、构图与运镜等元素并非孤立存在,而是相互交织、协同发力。它们共同勾勒出影片的场景轮廓,赋予角色鲜活的生命力,引导观众的视线与情感走向。就《哪吒之魔童闹海》而言,其视觉元素的融合精妙绝伦。通过大胆且富有深意的色彩搭配,营造出奇幻瑰丽又极具情感张力的氛围;别具匠心的构图,巧妙地平衡了画面的疏密与动静,凸显角色与情节的关键信息;灵动多变的运镜,打破了二维画面的局限,为观众带来沉浸式的视觉体验,使影片中的每一个画面都成为传递故事与情感的有力载体,在视觉层面为影片的成功奠定了坚实基础。

1.1 色彩调配映射情感氛围

《哪吒之魔童闹海》在色彩运用上极为考究,通过丰富且具有象征意义的色彩,为影片营造出独特的氛围并深

刻传达角色情感。殷俊、张慧临在《中国动画史》中提到,色彩在动画创作中是表达情感、塑造角色的重要手段。影片中,哪吒的主色调为红色,这一色彩不仅契合他火爆热烈的性格,更象征着其内心深处不屈的斗志与叛逆精神。从他的服饰到法术光芒,红色贯穿始终,如在其展现魔丸之力时,周身被浓烈的红色光晕环绕,强烈的视觉冲击直观地展现出哪吒内心力量的澎湃与不羁。

敖丙则以蓝色为主色调,蓝色的清冷、纯净与敖丙外表的温润如玉相匹配,暗示他身为龙族身负使命的沉重与内心的孤寂。但在故事发展中,当敖丙面临命运抉择,其蓝色的服饰与法术中渐渐融入了黑暗色调,暗示着他内心因家族压力和外界影响而产生的动摇与挣扎,色彩的变化细腻地呈现了角色内心的复杂情感。例如在敖丙决定水淹陈塘关时,原本纯净的蓝色法术中夹杂着灰暗色调,直观地展现出他内心的矛盾与痛苦,使观众更能深入理解敖丙这一角色。

此外,影片中的黑色常被用于渲染邪恶与阴谋的氛围。申公豹的黑袍以及龙宫深处阴暗晦涩的色调,都通过黑色强化了反派角色的神秘与危险感,让观众从视觉上便能感受到潜在的威胁与不安。龙宫场景中,黑色的阴影与幽蓝的暗光交织,营造出压抑、神秘的氛围,暗示着龙族被困的命运以及背后隐藏的阴谋,为故事增添了更多的紧张感与神秘感。

1.2 构图布局凸显表意功能

影片的构图设计巧妙地将角色与环境相融合,传递丰富的信息与情感。在众多场景中,导演运用对称构图来展现秩序与庄重,孙立军、马华在《影视动画影片分析》中强调,对称构图可营造稳定庄重氛围,也可能暗示规则限制,如陈塘关百姓举行祭祀仪式的场景,整齐排列的人群与宏伟的祭祀台构成对称画面,凸显出传统仪式的威严与肃穆,同时也暗示着陈塘关传统观念与秩序对人们思想的束缚。这种对称构图不仅强化了画面的视觉美感,更从深层次反映了影片所探讨的主题,即个体与传统、自由与束缚的冲突。

而在表现哪吒内心孤独时,导演采用了中心构图,将哪吒置于画面中心,周围空旷的环境形成强烈对比,突出他在众人误解与排斥下的孤立无援。李稚田在《电影电视画面》中指出,中心构图能突出主体,强化主体与环境对比,引发观众对主体情感的关注,使观众更能体会哪吒渴望被理解接纳的孤独无奈,例如,哪吒独自在街头游荡,周围熙熙攘攘的人群与他形成鲜明反差,他小小的身影在画面中显得格外落寞,这种构图方式让观众更能深切体会到角色的情感状态。通过这种构图手法,观众仿佛能走进哪吒的内心世界,感受到他渴望被理解、被接纳的孤独与无奈,增强了观众对角色的情感共鸣。

在动作场景中,导演运用动态构图来增强画面的张力与节奏感。哪吒与敖丙的对战场景堪称经典,快速移动的角色、交错的法术光芒以及不断变化的场景布局,通过动态构

图生动地展现出战斗的激烈与精彩,使观众仿佛身临其境,沉浸于紧张刺激的情节之中。在这场战斗中,画面不断切换视角,从高空俯瞰到近身特写,角色的动作与法术特效相互交织,构图的动态变化紧密配合战斗节奏,让观众的视线始终被牢牢吸引,充分感受到战斗的热血与激情。

1.3 多样运镜增强艺术感

在《哪吒之魔童闹海》中,推镜头的巧妙运用为影片增色不少。梁明、李力在《电影语言——从文学到镜头的艺术》中认为,推镜头能引导观众视线,突出重点,强化情感表达,当哪吒初次展现魔王之力时,快速的推镜头从惊恐的村民面容切换到哪吒愤怒扭曲的表情,强化了紧张氛围,凸显出哪吒魔性一面给人们带来的冲击。推镜头的运用,使观众的注意力迅速聚焦在关键人物与情节上,增强了画面的冲击力与戏剧效果,让观众深刻感受到哪吒与村民之间的矛盾与冲突。

跟镜头的大量运用刻画哪吒与敖丙之间亦敌亦友的复杂情感。刘书亮在《影视录音工艺与技巧》中提到,跟镜头可保持画面连贯性,让观众关注角色行动和情感变化,有助于展现两人纯真友谊和命运的捉弄。紧紧跟随两人的动作轨迹,无论是海边嬉戏还是最终的大战,跟镜头使观众仿佛身临其境,深刻感受到他们之间情感的起伏变化。通过跟镜头,观众能够近距离观察角色的表情、动作与互动,深入体会到他们之间纯真的友谊以及命运对他们的捉弄,增强了情感的感染力与故事的代入感。

影片还巧妙运用了摇镜头,如在山河社稷图内的场景,镜头围绕着主角旋转,将图内奇妙绚丽的景象全方位呈现,既展现了空间的奇幻感,又增强了画面的动感与节奏感,让观众沉浸在这充满想象力的世界之中。摇镜头的运用,不仅为观众带来了一场视觉盛宴,更通过对奇幻场景的展示,丰富了影片的世界观,让观众更加深入地了解这个神话世界的奇妙之处。这些丰富多样且恰到好处的运镜,不仅推动了剧情发展,更让观众深度融入影片情境,极大地提升了影片的艺术感染力。

2 声音设计: 听觉维度的沉浸体验

在动画电影的艺术创作版图中,声音设计作为塑造听觉维度沉浸体验的核心环节,承载着不可小觑的使命。配乐、音效与台词这三大听觉元素,宛如一场交响乐中的不同声部,各自发挥独特魅力又紧密配合,共同编织出丰富多元的听觉世界。配乐以旋律为画笔,或激昂澎湃或轻柔舒缓,精准烘托影片的情感氛围,左右观众的情绪起伏;音效则凭借对现实世界声响的精准模拟与奇幻元素的独特演绎,让影片中的每一个动作、每一处环境都鲜活可感,增强画面的真实质感;台词更是角色灵魂的直接发声,通过语气、节奏与内容,深度刻画角色性格,推动情节发展。在《哪吒之魔童闹海》里,这三者高度融合,从陈塘关热闹集市的嘈杂声,

到哪吒与敖丙对战时法术碰撞的震撼音效，再到贯穿始终、贴合情境的配乐旋律以及角色极具个性的台词，全方位包裹观众的听觉感官，使其仿若置身于影片所构建的神话世界，沉浸于每一段情节、每一种情感之中，极大地提升了影片的艺术感染力与叙事效果。

2.1 配乐旋律渲染情感

《哪吒之魔童闹海》的配乐堪称影片的一大亮点，通过贴合情节与角色的旋律，为影片营造出丰富多样的情感氛围，谭玲、殷俊在《动漫产业》中指出，优秀动画配乐能迅速将观众带入特定情境，例如影片开篇，一首充满神秘与奇幻色彩的音乐缓缓响起，将观众带入神话世界的氛围之中，其悠扬空灵的旋律为整个故事奠定了奇幻冒险的基调。这段配乐运用了独特的乐器与和声，如空灵的笛音、悠扬的弦乐，营造出一种神秘而奇幻的氛围，让观众仿佛置身于一个充满未知与惊喜的神话世界。

在温馨感人的情节中，配乐旋律轻柔舒缓，如哪吒与父母相处的场景，音乐以柔和的弦乐为主，细腻地烘托出家庭之间的温暖与亲情。弦乐的柔和音色与舒缓节奏，与画面中哪吒与父母温馨互动的场景相得益彰，让观众深刻感受到家庭的温暖与亲情的珍贵，增强了情感的共鸣。而在展现哪吒与敖丙之间深厚友情的踢毽子场景中，配乐节奏轻快活泼，以欢快的音符传递出两人纯真无邪的快乐时光，让观众感受到友情的美好与珍贵。这段配乐采用了轻快的鼓点与明亮的旋律，与画面中两人欢快的动作相配合，营造出一种轻松愉悦的氛围，让观众能够真切地感受到他们之间纯真的友谊，为后续两人情感的发展埋下伏笔。

当剧情进入紧张激烈的战斗环节，配乐则瞬间变得激昂澎湃，强烈的鼓点与高亢的旋律相互交织，极大地增强了战斗场景的紧张感与冲击力，使观众的情绪随着音乐与画面的融合而跌宕起伏，全身心地投入到影片的情节之中。在战斗场景中，配乐的节奏与战斗动作紧密配合，每一次攻击与防御都伴随着强烈的鼓点，旋律的高低起伏也与战斗的紧张程度相呼应，让观众仿佛置身于战场之中，充分感受到战斗的激烈与热血。

2.2 音效设计营造逼真感

影片的音效设计极为出色，通过丰富多样且逼真的音效，为观众带来身临其境的听觉体验，李念芦在《动画电影的视听语言研究》中指出，音效可强化画面表现力，例如在法术施展的场景中，不同法术的音效各具特色，哪吒的火尖枪挥舞时伴有呼啸的风声与炽热的火焰燃烧声，申公豹的豹尾攻击则发出尖锐的撕裂声，这些独特的音效不仅增强了法术的视觉效果，更让观众从听觉上感受到法术的威力与特点。例如，哪吒使用火尖枪时，呼啸的风声与火焰燃烧声让观众仿佛能感受到火焰的炽热与枪尖的凌厉，增强了法术的真实感与威慑力。

在角色动作音效方面，同样做到了细致入微。哪吒奔跑、

跳跃时的脚步声有力而急促，准确地表现出他活泼好动的性格特点；敖丙的动作则配以轻盈优雅的音效，与他温润的形象相得益彰。这些音效的运用，使角色的形象更加立体、生动，观众能够通过听觉更好地理解角色的性格与特点。

环境音效的运用也为影片增色不少，陈塘关集市的嘈杂声、龙宫深处的神秘水流声等，都让影片的场景更加真实生动，使观众仿佛置身于影片所构建的世界之中。陈塘关集市的嘈杂声中，包含了各种叫卖声、人群的喧闹声，营造出热闹繁华的氛围；龙宫深处的神秘水流声则增添了龙宫的神秘与幽静，让观众更能感受到龙宫独特的环境氛围。

2.3 台词设计塑造角色性格

影片的台词设计简洁有力，通过角色的对话生动地展现出各自的性格特点与情感状态，陈旭光、孙茜蕊在《媒介、文化、技术美学与想象力消费——论近年中国动画电影的工业与美学》中提到，有感染力的台词能强化角色精神内核，哪吒的台词充满了叛逆与不羁，如“我命由我不由天，是魔是仙，我自己说了算”，这句经典台词直接点明了哪吒反抗命运的主题，同时也淋漓尽致地展现出他倔强、勇敢的性格。这句台词不仅成为影片的核心主题，更引发了观众的广泛共鸣，让人们感受到哪吒不屈服于命运的精神力量。

敖丙的台词则温文尔雅，尽显其知书达理的一面，但在面对家族使命与内心挣扎时，台词中也透露出无奈与纠结。例如，敖丙在决定是否要水淹陈塘关时，他的台词中既有对家族责任的坚守，又有对无辜百姓的不忍，这种矛盾的表达让观众更能理解他内心的挣扎与痛苦。太乙真人的方言台词为影片增添了不少喜剧色彩，其幽默诙谐的表达方式不仅丰富了角色形象，还在一定程度上缓解了影片紧张的情节氛围。太乙真人的四川方言台词，如“不认命，就是哪吒的命”，以一种幽默风趣的方式传递出影片的主题，同时也让观众在紧张的情节中得到片刻的放松，增强了影片的观赏性与趣味性。

这些精心设计的台词，与角色的声音特点、画面表现以及配乐音效相互配合，共同塑造出一个个鲜活生动的角色形象，使观众能够更加深入地理解角色的内心世界与情感变化。

3 声画关系综合运用与创新

在《哪吒之魔童闹海》里，声画关系紧密交织，极大地提升了影片的艺术感染力。从声画同步来看，影片在众多场景中实现了声音与画面的高度契合。战斗场景中，哪吒挥舞混天绫、敖丙舞动冰锥时，动作的力度与配乐激昂的鼓点节奏精准同步，每一次法术的施展都伴随着相应音效的强烈爆发，使观众能直观感受到战斗的激烈与力量感。这种声画同步让画面内容得到强化，加深了观众对动作场面的印象。

声画对立也为影片增添了别样魅力。在展现哪吒内心挣扎的情节时，画面呈现的是哪吒孤独落寞的身影，行走

在阴暗的街巷，周围是对他充满恐惧与排斥的村民。然而，此时的配乐却并非哀伤低沉，而是一段带有倔强与不屈意味的旋律。声音与画面的对立，将哪吒外表看似玩世不恭，实则渴望被认可、内心充满痛苦挣扎的复杂情感展现得淋漓尽致，引发观众对角色的深度共情。

声画并行巧妙地推动着叙事发展。在讲述哪吒与敖丙在海边结识的情节中，画面着重描绘两人嬉戏玩耍的画面，阳光洒在海面上波光粼粼，他们互相追逐、打闹。与此同时，轻柔欢快的配乐持续流淌，与画面中轻松愉悦的氛围相呼应，并行不悖地渲染出纯真友谊的美好。这种声画并行的手法，不仅丰富了影片的情感层次，还让观众自然而然地沉浸在角色情感的发展脉络中，感受到那份真挚情谊的逐渐升温，为后续两人关系的转变与深化奠定了坚实基础。多种声画关系在影片中巧妙运用，使《哪吒之魔童闹海》在视听语言层面达到了更高的艺术水准。

4 结语

《哪吒之魔童闹海》作为一部现象级的动画电影，在视听语言方面展现出了卓越的艺术魅力。通过色彩、构图、运镜等视觉元素的精心设计，配乐、音效、台词等听觉元素的巧妙搭配，以及声画关系的创新运用，影片成功塑造了鲜活的角色形象，营造出了独特的故事氛围，推动了情节的发展，为观众带来了一场震撼的视听盛宴。其在视听语言上的成功经验，为动画电影的创作提供了宝贵的借鉴，激励着更

多创作者在视听语言的运用上不断创新，创作出更多优秀的动画作品。

参考文献：

- [1] 殷俊,张慧临.中国动画史[M].上海:上海人民美术出版社,2009.
- [2] 孙立军,马华.影视动画影片分析[M].北京:海洋出版社,2007.
- [3] 李稚田.电影电视画面[M].北京:中国传媒大学出版社,2002.
- [4] 梁明,李力.电影语言——从文学到镜头的艺术[M].北京:中国电影出版社,2013.
- [5] 刘书亮.影视录音工艺与技巧[M].北京:中国广播电视出版社,2000.
- [6] 谭玲,殷俊.动漫产业[M].成都:四川大学出版社,2006.
- [7] 李念芦.动画电影的视听语言研究[J].当代电影,2014(7):193.
- [8] 陈旭光,孙茜蕊.媒介、文化、技术美学与想象力消费——论近年中国动画电影的工业与美学[J].艺术百家,2020,36(2):113.
- [9] 饶曙光,刘珈利.国产动画电影的新美学、新思维与新境界——以《哪吒之魔童降世》为例[J].当代电影,2019(10):12-16.
- [10] 高薇华.动画电影视听语言[M].北京:中国传媒大学出版社,2011.
- [11] 周月亮,韩骏伟.影视艺术概论[M].北京:中国传媒大学出版社,2007.
- [12] 詹庆生.影视艺术概论[M].北京:清华大学出版社,2018.
- [13] 傅正义.电影电视剪辑学[M].北京:中国传媒大学出版社,2002.

作者简介: 邢嘉璇(1999-),男,中国山东淄博人,硕士,从事新闻与传播研究。