

浅析美术设计对影片叙事的作用

——以《三个和尚》为例

张瀚元

云南师范大学

[摘要]在一个影片中，美术部门是一个庞大的队伍，并且承担着大量的工作，影片的场景、道具、人物设计对整部影片都取得了非常重要的作用。本文以《三个和尚》为例从场景、道具、人物设计等方面分析影视美术对影片叙事的作用。

[关键词]美术；叙事；三个和尚

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.1187

目前，中国动画行业的发展遇到了比较大的难题，近些年最火爆的国产动画片《喜羊羊与灰太狼》因为暴力元素过多下架。而一些动画电影也没有获得很高的票房。目前大多数的中国动画，以过度娱乐取悦真实观者。动画之所以能够成为一门艺术形式，其价值就体现在能够引导以儿童为主的真实观者用正常的态度对复杂的人性进行思考和讨论，而不应只是弱化了直接的教训。这也是目前为止中国动画最缺少的内涵，而且越来越多粗制滥造的动画片出现，更是错误地引导了当前的中国儿童。反观1949年到1966年以及20世纪80年代，都有非常优秀的动画作品产出。

《三个和尚》美术师韩羽在采访中提到：这部影片之所以被评为造型、音乐、动作、音响和谐一致，具有鲜明的民族特色，是基于编、导、美、音多方面创作人员在艺术追求上的共同语言与协作精神，以及美影厂近百人参加制作的集体努力配合。

一、删繁就简的场景设计

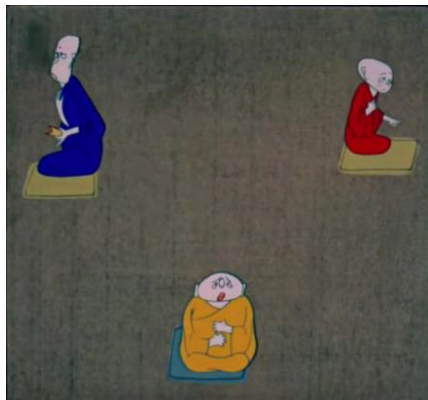
电影的场景即剧情在期中展开、发展和人物所处的特定空间环境。《三个和尚》围绕从前有座山，山里有座庙为主要场景，主要讲述了三个和尚在庙中吃水遇到的问题。整个影片的造像都非常简单，采用了单纯化的造型风格，并且极其讲究神似，并且运用了水墨写意画中“以形写神”的风格特点。整部影片也多运用对角线构图的手法，每当画面中仅有两个元素的时候，他们往往被分别放置于屏幕左上角与右下角的位置，消除了构图的呆板，画面变得更加有趣。

留白是中国传统美术中常用的表现技法，被广泛运用于中国画、陶瓷画、版画等传统绘画艺术中。在画面恰到好处地留白，可以起到烘托主题、营造画面氛围和平衡构图的效果。黄宾虹先生曾经说：“虚中之实，每在布置外之意境。”留白可以生成无限的意境。《三个和尚》的作者徐景达先生创造性地将这一绘画理论运用在动画中，产生了有趣的效果。在整部影片中画面除了人物、必要的道具和推进叙事的场景之外，没有任何多余的物体，这样的设计并没有给人单调的感觉，而是使观众能更好地理解影片，让少儿观众也

能通俗易懂。

通过三个和尚的出场时脚下走的路中的小色块，大概可以分析出，小和尚走的是石子路，才会遇到和石子大概相似的乌龟被绊倒，而瘦和尚走的是山路，遇到蝴蝶，胖和尚走的是水边路，遇到池塘蹚水过河，将鱼放生。在本片中河边取水的小河，也是用几条波浪和蓝色的块块所表现。而其他的场景也是极其简单明了，能舍去的尽量舍去，舍去不了的就用极其简单的线条充分的运用符号化进行表现，例如阴天的黑云，就是黑色的一团云，闪电也只是白色的线条。在小和尚和瘦和尚因为打水产生争执的时候，两个人也是背对而坐，更有意思的设计是，两个人因为冷战而向后移除了屏幕，让观众很容易就看出目前两个和尚因为打水而闹出的矛盾。在三个和尚谁都不去打水念经的时候，三个和尚呈三角形背对而坐，这也是运用了散点透视的构图方法，三个和尚背对而坐，互不打扰，给人以强烈的真实感觉。影片中不光

这一次运用了三角形构图，在一开场也是三角形的构图法，充分的交代了和尚，寺庙和小河，将寺庙周边的环境表现在全景中，小和尚、寺庙、小河分别在三角形的三个顶点，这样的构图会使得画面看起来更加稳重，完整。

所以说整部影片在场景的设计上，删繁就简、恰到好处、让观众尤其是儿童观众一看就能理解发生了什么，在讲述一些什么故事，目前的人物关系是怎么样的。

二、合理出现的道具设计

影视道具是指在影视作品中与场景、剧情、人物有关联的一切时间。整部影片的所有道具设计都可以说是合情合理，细节决定成败，为什么这样一部动画片经得起后人的分析推敲，导演阿达在导演构思和创作方法中提到，只有最精炼的东西才能给人们以深刻印象，也容易记住。

在中国的众多寺庙里，一般都供奉释迦牟尼佛，而在影片中，庙里却供奉的是观音菩萨，笔者认为导演以及美术师在这一场景上也做了着重的设计，在众多的佛像中，观音菩萨的法器是玉净瓶，而玉净瓶里插的是柳枝，柳枝需要水才能不衰落，所以在该影片里出现的不是释迦牟尼佛而是观音菩萨。并且在庙的旁边是一棵柳树，柳树的适于各种不同的生态环境，不论高山、平原、沙丘、极地都有柳树生长。柳树的出现主要是为了描写山上的风，因为柔软的物体才能体现出风力的大小。

在前面写到的场景设计中，小和尚遇到了乌龟，瘦和尚遇到了蝴蝶，胖和尚遇到了鱼群，这些小动物的出现都非常合情合理，小和尚在被乌龟绊倒之后，不忘将乌龟翻过来，瘦和尚从怀里掏出一朵花送给蝴蝶，而胖和尚将鱼放生，充分说明了每一个和尚在单独的时候都是心地善良的人。

寺庙中老鼠也不是突然出现引起火灾，循序渐进的过程，让观众更能接受老鼠啃蜡烛，引发火灾。第一次小和尚独自在寺庙打坐的时候，老鼠出现，老鼠的第二次出现是在瘦和尚和小和尚一起打坐时，而前两次，两个和尚只是将小老鼠吓走，所以才有了第三次出现啃蜡烛的情节。

老鼠的出现循序渐进的将整部影片推向了高潮。整部影片在道具的设计上，也都帮助了叙事的推进。并且所有道具的出现都合情合理，很好地将观众带入到整个角色当中。

三、诙谐幽默的人物造型

一部好的动画片一定会有好的造型来充分表达故事情节和人物性格，给人以愉悦的视觉效果。一个丝毫不能引起观众共鸣的动画造型所表达的故事是很难吸引人。更谈不上引起观众的共鸣的。

三个和尚的人物造型由著名漫画家韩羽所设计，人物造型极具传神，人物造型和场景造型一样简而不单，多用几何

形状构成了丰满的人物形象，使观众一眼就能看出各位和尚不同的性格特质。在身材方面，人类基本体态高、矮、胖、瘦都凑齐了，并且三位和尚分别穿红黄蓝三件不同颜色的衣服，红黄蓝是美术上常说的三原色，这三种颜色可以调出任何颜色，而这三色融合就变成了黑色。三个和尚用三个体态和三种颜色代表了世间万物和普罗大众，道生一、一生二、二生三、三生万物。

从三个和尚的长相身材来看就可以对三个和尚的性格略知一二，小和尚外在表现是比较聪明，你看，和高和尚抬水时想到用尺子量扁担的是他，打坐时第一个吃零食的是他，三个和尚都被噎住了，第一个想到去喝菩萨净瓶水的也是他。而小和尚的问题是相对体质较弱，比如火灾时他去挑水两次被乌龟绊倒。高和尚的外在表现是比较能干，尤其是在小庙发生火灾时，几乎全是高和尚挑着水飞奔，小和尚两次被乌龟绊倒之后，都是高和尚接过扁担。胖和尚的外在表现是有些滑稽，行动、表情都属于有些诙谐感觉的人，再加上他圆滚滚的身材，其喜剧色彩更加浓厚。聪明的，能干的，滑稽的，不同的和尚不同的性格，和衣服颜色和体型一样，都有概括和标签作用。

片中菩萨的几次表情变化也颇为传神，一开始是欣慰、然后是看不下去，中间发现自己净瓶被抢时的惊讶和无语，到最后展开笑颜。菩萨以一个旁观者的身份在片中担任了观众的角色，菩萨的表情其实也是我们的表情。

《三个和尚》的创作吸收了现代西方的艺术元素，从造型上体现了一定的时代感。通过的人物造型的塑造，并在出场时配上相关的音乐，把三个和尚的形象惟妙惟肖的呈现给了作者。

结语

虽然随着时间的流逝，曾经受到国内国际如此高的《三个和尚》可能会被渐渐淡忘，更难有人记起包括导演在内的对这部影片所做出的艺术探索和创新，但是不管在人物造型，场景、道具设计等方面，甚至影片的一个个小的细节方面都值得我们深深回味。结合当时的时代背景，《三个和尚》不光让小孩子看到了三个和尚齐心协力有源源不断的水，其实也在对当时的社会现象进行暗示。《三个和尚》是一部优秀的动画作品，不仅因为它具有很强的趣味性，也因为它在寓教于乐方面产生了重要意义。难怪有人评价它“是一部短小的影片，但是值得写一篇长达万言的文字来分析研究它的成就”。

参考文献

[1]汪翠芳.不可忽视的智慧—动画艺术的幽默[D].江西师范大学.2007.4.1: 21