

再现“波罗鸡”的艺术形象性

——谈民俗动画中角色的塑造

文 李小敏 吴宗敏

“波罗鸡”是广州黄埔区南海神庙（即波罗庙）的传统手工艺品，以硬纸糊上泥土塑型，表层加鸡毛粘制而成。每年农历二月十三日“波罗诞”庙会时，附近民众到庙里除了进香拜礼之外，总会买几只“波罗鸡”回家，祈求幸福安康，吉庆满盈。南海神庙是我国古代四大海神庙中唯一留存的一座，是海上丝绸之路起点，而“波罗诞”又是广州地区最大的民间庙会之一，因此，近年在广州市政府打造历史文化名城的大背景下，南海神庙“波罗诞”无疑成为一张有影响的文化名片。“波罗鸡”由于其自身的草根性，原本形象就具有广泛的民众基础，如何以它作为形象大使推广地区民俗文化是我们目前需要研究的一个热门课题。事实上，“波罗鸡”在传播学的角度上说，已经超出纯物质的工艺品范畴，它已延伸为特定的文化符号，我们对其运用就必须以一定的形式载体来进行固化，而运用动画形式来表现就是其中的一种特具意义的尝试与探索。为此，我们创作了动画《波罗鸡的传说》，集中塑造出一个全新的“波罗鸡”角色形象。

一、动画故事对“波罗鸡”性格形象的刻画

民间传说中，“波罗鸡”作为单纯的吉祥物，并没有太多性格上的具体描述，它的形象是纯粹扁平的、象征性的。因此，我们的动画需要通过情节构建，赋予它勇敢善良的个性特征，塑造具有内在精神的立体形象，为角色的视觉造型确定方向。

《波罗鸡的传说》故事分三个段落：第一段从古代广州码头兴盛的海运贸易讲起，一位来自波罗国的小船员波罗仔因耽误商船返航时间，留在了广州，后来与神禽“波罗鸡”相识成为好友，并在“波罗鸡”的鼓励帮助下变得勇敢坚强；第二段中，作恶的龙翻云覆雨，威胁海运安全，“波罗鸡”和波罗仔受南海神的点化，临危受命，团结民众击败恶龙；第三段，海路恢复平静，港口贸易日益繁荣，

民众在岸边建起南海神庙，定每年农历二月十三为“波罗诞”祭海日，并在庙前举办庙会，纪念“波罗鸡”和波罗仔的抗龙事迹。

仔细分析，我们的动画情节就是由数个民间故事改编连接而成的，如“番鬼望波罗”、“南海神庙佑海航平安”、“神鸡招财”，等等。同样的意念下，人物关系、时空关系根据需要做了新的变化。其中，“波罗鸡”经改造升级，成为抗龙英雄，这与民间年画《鸡除五毒（虫）》的意念同出一辙，鸡啄害虫为食是天性，那么得到神助的“波罗鸡”锄恶龙自然是在情理中的，况且维护海上安全就等于保住了对外贸易的生财之道，呼应了“神鸡招财”的民间说法。而波罗仔的原型就是“番鬼望波罗”中的印度（古称波罗国）朝贡使达奚司空，传说中，这位使臣因流连广州美景错过返国的船只，于是日夜望海期盼航船归来。动画中，我们沿用误船故事，添加上波罗仔在孤独无援的情况下得到“波罗鸡”陪伴和帮助的情节，正好突出了神鸡的善良与真诚。

二、“波罗鸡”工艺品造型给我们的创作启示

根据笔者现场考察，“波罗诞”庙会上的“波罗鸡”工艺品款式有好几种，形象和工艺不尽相同，被公认为经典的一款造型最引人注目：头 and 冠为大红色，身和尾为洋红，双翼鹦鹉绿，嘴和脚则是鲜嫩的黄色，鸡冠的比例硕大，而腿也比普通的鸡要长。有人觉得经典的“波罗鸡”形象太夸张，似凤，不像鸡，但却没有人声称它不是鸡，这“像与不像”恰恰是民间艺术的典型特征之一；夸张是为了达到人们心目中“神韵”的模拟，而非追求事物表象层面上一对一的模拟。“像”是因为它对鸡特征的高度概括，“不像”是因为它融入了人们精神情感上的诉求。“波罗鸡”是“神鸡”，“夸张如凤”恰好表现了它的“神”性。事实上，民间

艺术形象在千百年岁月更替中，总会随时代氛围、应用环境和人们审美需求的变化而变化，它的面貌并非一成不变的模式。那么，如今在动画的语境下又该怎样去设计“波罗鸡”呢，经典造型的“波罗鸡”工艺品形象其中隐藏的“像与不像”给我们很大启示。

其一，中国传统艺术创作中的“像”不是以外表的绝对形象为标准，它追求的是气质上的相似，因此，在动画造型上，我们可以放开束缚进行想象和发挥。有人提出，经典造型的“波罗鸡”工艺品，形象流传甚广，一定程度上已经形成大众共识，动画角色设计也应当沿用其视觉特点，但实际上，不同的表现载体下必然有不同的表达方法，动画和手工艺品也一样，不相同是必然的，生搬硬套只会限制艺术创作的灵性发挥，最终走向狭隘和衰亡。“波罗鸡”动画造型设计关键是抓住角色的本质特征，将有利于表达意蕴的地方进行强化夸张，把表意不需要的部分弱化甚至祛除，着重象征和隐喻，以动画造型语言特有的方式进行表达，不需要拘泥于对既有工艺品样式的刻意模仿和转换。

其二，创作的思路 and 造型手法可以大胆出新，但它必然受“度”的限制。“波罗鸡”的动画角色设计无论如何放开思路，我们的创作必须以其的基本固有特征为前提，甚至是为了强化表现这种固有的特征，而非天马行空的臆造。民间传统中认为，鸡是由阳气积聚而成，以五行推算，鸡是“日之精”，是雄性的象征。因此，“波罗鸡”作为神鸡，必定是雄鸡的形象，而且是体魄雄健、神采飞扬的。市场上一些设计者曾把“波罗鸡”画成Q版小鸡的模样，刚破壳的精灵样子固然可爱，但与神鸡破晓而啼、驱除黑暗带来光明的“神禽”形象却相去甚远。因此，我们不提倡这种摒弃本质的肆意改造，如果基本特征不存在，那么所表现的事物也将

不复存在。

“波罗鸡”是具有丰富历史文化内涵的角色形象,只有抓住核心,从精神层面去解读对象,才能真正表现好角色,增强其艺术感染力。

三、“波罗鸡”角色的造型设计

创作期间,我们参考了大量各种表现形式的公鸡外形,力求为“波罗鸡”设定了一个个性化的形象。在这个过程中,我们的确遇到不少困难,主要是希望摆脱某些先入为主的造型模式影响,一方面避免“波罗鸡”工艺品形象的程式化束缚;另一方面又要绕开《小鸡快跑》等国外大片角色外观的复制印象。我们认为,要解决问题,关键在于如何运用通俗化的视觉语言,表现民族的、有地方区域特点的内容和内涵。

我们设计的“波罗鸡”动画角色,通体黄毛色,眼睛又大又圆,身姿健硕,鲜红鸡冠挺立呈三叉形。以黄为主调,既照顾到鸡的原生色彩运用,又凸显角色性格的活泼外向;最关键的是,黄色是中国传统中崇高地位的王者或神灵的象征,充分体现“波罗鸡”“神”性的一面。在体态上,“波罗鸡”圆乎的身体,饱满又不失灵巧,正好符合传统中对健康、吉祥在视觉表达上的要求。另外,角色的“服装”设计,我们考虑到广州的地方特点,气候温热多雨,旧时海边居民出门喜欢穿蓑衣,把“波罗鸡”“服装”设计成蓑衣的基本样式,用到鸡的身上为了突出身份,又将蓑衣的棕榈改成羽毛状,使这身蓑衣羽毛既符合角色特点又具岭南特色,创意新颖又大方得体。最后,创作者灵机一动,在角色的背上加插了一把葵扇,这种搞笑的构思源自济公的标志性行头,挪来一用,让人联想到“波罗鸡”在使用法术时也葵扇一摇的场景,实在是非常本土化的一种幽默。“波罗鸡”的动画角色设计是多文化元素组合的结果,将这些元素融合统一,使外表生动灵气,细节处又在情理之中,耐人寻味。

四、角色透出的时代气息

传统题材的动画创作不是原始素材的照搬照抄,这种艺术演绎可以有多种表现方式,需要抓住民族文化的精神实质,用本土的语言来讲述民间的故事。动画表现形式的自由带给我们无尽的可能,角色行为上的时空超越是“波罗鸡”动画透出时代感的一个重要的方面,这样的碰撞给观众带来了惊喜和耳目一新的感受。比如动画《波罗鸡的传说》中,在货运业务繁忙的波罗庙码头上,“波罗鸡”身披志愿者胸带,手挽红旗维持货运秩序。又如,在

波罗鸡角色造型设计

往来各国客商的港口边,“波罗鸡”凑到波罗仔旁边一起研读外语书……显然,手捧外语书和志愿者这两个情景并不属于神话的时代,那与广州进出口交易会门前的招牌景象倒有几分相似,是从当代移植过去的。“波罗鸡”行为设计在时空上的错位运用,引导观众将思维从古代延至当下,间接讲述广州从旧时海上丝路起点到今日国际商贸中心的历史发展事实,达到幽默中言之有物,创新中出之有道,让“波罗鸡”形象包含时代的气息,趣味性十足。传统与现代的融合是创新的一种有效手法,民族文化与时代风尚的联系,要求作品在吸收与借鉴民间优秀艺术成果的同时,深入到文化结构内部去思考艺术与文化的关系,融入当代人的精神气质,这样才使作品具有现代品位,创作出突显民族特征和本土意识的动画形象。

结语

“波罗鸡”是从民间走来的艺术形象,它的诞生和流传有着深厚的地域历史背景,集结了浓郁的民俗风情,是人们朴素的天人观、审美观的一个缩影。动画《波罗鸡的传说》从中汲取灵感,重塑了“波罗鸡”这一艺术形象,在继承弘扬优秀传统文化的

同时,开创了一条探索创新的道路。这种创作,包含对民俗精神的深度解读和领悟,结合现代的设计思维方式,对民间元素进行筛选、打散和重构,因此,“波罗鸡”的动画形象具有继承和创新的鲜明特点,它的成功塑造是民族精神内涵的充分凝聚,为宣传推广优秀地域民俗文化树立了榜样。

本选题为广东省哲学社会科学规划项目

参考文献:

1. 黄应丰. 千年海祭. 广州波罗庙. 广东教育出版社. 2010. 3
2. 左汉中. 中国民间美术造型. 湖南美术出版社. 2008. 8
3. 吕胜中. 造型原本. 生活·读书·新知三联书店. 2002. 12
4. 刘纲纪. 艺术哲学. 武汉大学出版社. 2006. 1

