

《山海经》国内外视觉形象比较与分析

李文星*

电子科技大学成都学院, 四川 成都 611731

摘要 : 中国历史文化发展至今, 艺术表现形式发生着多种多样的变化, 我们在继承和弘扬优秀传统文化的同时应思考如何结合当下表达形式进行创新, 多元化的发展使大量外来文化涌入, 传统文化受到了冲击, 发展中国特色文化势在必行。具体于视觉形象发展现实来看, 中国的视觉形象设计大多停留在借鉴、模仿等浅显层面, 能够很好地结合中华传统文化与时代风貌的作品还是占少数。本文选取我国先秦文化经典《山海经》里的视觉形象进行深入分析, 并对新时代中国传统文化的传承及视觉创新设计进行有益探索。

关键词 : 传统文化; 视觉形象; 文化传承与宣扬

中图分类号 : J043

文献标识码 : A

文章编码 : 2022010057

Comparison and Analysis of Visual Images in Shanhaijing at Home and Abroad

Li Wenxing*

Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan 611731

Abstract : since the development of Chinese history and culture, various changes have taken place in the forms of artistic expression. While inheriting and carrying forward the traditional excellent culture, we should think about how to innovate in combination with the current forms of expression. The diversified development has brought a large number of foreign cultures into China, and the traditional culture has been impacted. It is imperative to develop the culture with Chinese characteristics. Specific to the reality of visual image development, China's visual image design mostly stays at the simple level of reference and imitation, but there are still a few works that can well combine Chinese traditional culture and the style of the times. This paper makes an in-depth analysis of the visual image of Shanhaijing, a cultural classic of the Pre-Qin Dynasty, and makes a beneficial exploration on the inheritance of Chinese traditional culture and visual innovative design in the new era.

Key words : traditional culture; visual image; cultural inheritance and publicity

《山海经》的视觉形象分析从国内和国外研究两个主线展开。在国内主要分为明清的古绘本和现代插画版本, 国外主要分析了日本的平安时代到现代“山海经”绘画特点, 以及美国及其他国家近几年在动画产业和影视行业中出现的形象的分析。从整体来看, 不管是国内的发展还是国外的发展, 《山海经》神怪异兽都从最原始的简单形象勾勒到通过增添装饰去丰富画面, 再到随着科技的发展与进步, 载体与表现形式也变得多种多样, 总体发展向一个较为良好的趋势上升。

一、《山海经》的起源与发展历程

在原始社会, 由于人们对自然认识能力有限和社会生产力低下, 充满好奇的人们对自然现状充满了猜疑, 诸如人类从何而来等疑问难以得到科学的解释, 于是原始先民通过想象把自然界的一切力量归于神化, 赋予了灵气, 神话也就由此产生了。

相传在上古时代的大禹治水时期, 大禹和伯益历经山河, 将一路所见闻的奇闻轶事以口述的形式传播, 这个时候就有了《山海经》的前身^[1], 再到后来的周秦时期这些神话故事被后人整理成册, 名为《山海经》。《山海经》在当时分为《山海经》与《山海图》, 而且它是一部先有图册后有文字的著作。书中总共记述有十八卷, 其中《山经》五卷, 主要依据地理位置划分为《东山

* 作者简介: 李文星, 男, 四川成都人, 电子科技大学成都学院助教, 硕士, 主要从事视觉传达设计的研究。

经》《西山经》《南山经》《北山经》《中山经》；《海经》十三卷，分为《海内经》和《海外经》。

二、国内古版《山海经》绘本特点

《山海经》古版本多种多样，但具有时期代表性的为明清时代的绘本，作为艺术争鸣文人画作盛行时期，明清绘本具有较强的艺术特征，整体风格以简约朴实为主，绘画技法上以线描为主，在神怪异兽的形象表达上以突出特点为主，整体画面大量留白，本文在此选取具有代表性的四个版本进行具体分析。明代胡文焕《山海经图》是目前所知最早的绘本，于明万历二十一年发行，采用图文并茂的方式，左文右图，形象刻画上主要以线条为主，画面整体留白居多，在创作上不拘泥于细节，以象征的处理去还原一种原始的古朴粗犷的风貌。胡文焕的《山海图》上承明代之前的图本下启明清诸版本，是后人创作的摹本，清代及以后版本都与胡文焕版本有着渊源关系，因此后来图像或多或少都与之有相似之处。再到后来蒋应镐绘制的《山海经（图绘全像）》于明万历二十五年发行，画面居多中景，留白较少，绘本采用带有故事情节的表现形式，每幅图中神怪异兽形象相互依存，形成整张画作^[2]。绘制形象多以异兽正面为主，背景以简约的笔触勾勒出山川与河流等，蒋应镐版本最大亮点在于图像具有动态性、故事性、完整性。与明代《山海经》图相比，清代绘制的图像带有鲜明的时代特点民间性、世俗性和宗教性较为突出。古代出现的《山海经》绘本总体在发展上从概括图像，简单勾勒到增加场景到对每个异兽的细微刻画，是人们从形象解读到时代的情感表达。

三、国内现代《山海经》绘本特点

市面上大部分《山海经》插画基本以写实为主，有些作品为了迎合大众需求，追求吸引眼球，已经脱离了《山海经》中神怪异兽原有的形态。具体整理发现，当下流传较为多的是由陈丝雨与杉泽绘制的《山海经》绘本，陈思雨主要是描绘神怪异兽，造型细致勾勒并不夸张惊悚，作品比较精美、个性、又富有创意。祥云的装饰让整个画面一下子生动了许多。除此之外，它的独特之处还体现在设色上，全书共使用了黑白红三种颜色，分别以黑、白为底，缀以少量朱红，简单大气，不仅风格统一，而且其背后的审美感符合东方人的审美情趣。而绘者杉泽的《观山海》，结合当代审美品位及其特有的中式绘画风格进行了绘画创作。他将上古传说中的几百种神奇异兽形象，进行了生动、瑰丽的全新演绎，并配以精练的原文及趣味的解读，他的创作是在尊重上古先民创作成果的基础上，转换新的角度去审视和解读，以此迎合当下这个时代的审美情趣，从而唤起人们的共鸣。中国的《山海经》从明清开始到现代，经历了从以线描为主到偏向工笔着色的过程，但整体风格还是以中国传统的水墨和工笔为主，讲究留白与细节的勾勒，整体神怪异兽的造型紧遵循原著中的形象描述，从简单单色勾勒到细节的刻画，并且通过一些装饰元素去

丰富画面，总体视觉感受从简单神怪异兽表达达到细致整体的氛围转变。

四、国外“山海经”视觉形象分析

（一）“山海经”在日本古今视觉形象分析

日本传统妖怪艺术形象经历了奈良时代、平安时代、室町时代、江户时代和近代五个阶段^[3]，已经形成了日本独特的“妖怪文化”。据专家学者考究《山海经》就是在唐朝传入日本的，到了江户时代（1603-1867）传说有一位有绘画素养的人画了一部奇妙的画，这部传世的手绘画卷就是《怪奇鸟兽图卷》，其中有76种形态各异的鸟兽相继登场，但这些怪兽奇鸟的来源都是中国大陆，而且这些绘制的异兽形象与山海经绘本内容一致，据说是以山海图为蓝本，加以临摹并施加色彩形成。

《怪奇鸟兽图卷》中的76种形态各异的奇鸟异兽，虽然基本原型来源于大陆中国，但与《山海经》不同的是，异兽形象都施以色彩，相对于我国的异兽形象显得更加细腻逼真和富有细节，特别在眼睛与面部表情的处理，巧妙的结合了本民族浮世绘的技法，显现出了与众不同的魅力。

同样，鸟山石燕的《百鬼夜行绘卷》也在江户时代比较盛行，在绘制方面也偏浮世绘画法，图卷中异兽造型的线条多以圆滑的曲线为主，尤其是在毛发、足部、五官等细节处理上都表现的极为精致；其颜色上多以墨色、橙色、黄色、翠绿色、白色为主，运用流畅的线条去勾勒出饱满的夸张造型。在技法上：采用多版套色水印版画；在呈现上，与中国明清版本《山海经》不同，《百鬼夜行绘卷》中各种妖怪们成了住在各个物品道具里的精灵，更多的被赋予了故事性，增加了一种人性感。

日本现代流传比较广的是水木茂先生的《日本妖怪大全》，从发行一路畅销，原因在于他笔下的妖怪都充满了童趣性，打破人们对妖怪的传统认知，从另一个角度出发去设计，让可怕的妖怪在儿童眼中也并不全是恐怖的存在。《日本妖怪大全》在绘制方面还是延续了日本的传统浮世绘画法，但弱化了其色彩部分，整体以黑白为主，并且在怪兽的刻画中打破了人们通常对妖怪的认识^[4]。日本近年来随着漫画行业的崛起与发展，一些以绘本形式出现的奇异妖怪开始动态化，向动画等周边产业发展，大众开始越来越接受甚至喜欢妖怪的趋势。

（二）“山海经”在其他国家视觉形象分析

随着中国文化软实力的不断发展，传统文化也开始走向国际化。“山海经”的身影也开始出现在西方国家人们的视野下，很多专家学者也对其表现出极大的兴趣。美国科幻文学创作者J·K·罗琳在一次采访中这样说过：“在中国神话中有一些特别有意思的中国神兽，《山海经》这本书打开了我的创作灵感，里边的奇形异兽深深的吸引了我，也给我创作《神奇动物在哪里》提供了很多灵感。”在《神奇动物在哪里》电影中出现了很多带有中国色彩的神怪异兽，最具有典型代表的是五彩毕具的驺吾，除了驺吾还出现了许多神兽的身影，比如雷鸟、隐形兽等，他们的原型取材都来自《山海经》。《神奇动物在哪里》在中国上映也迎

来了一致热评。

同样在印度有一种生物 Mantichora，长着人的脸和耳朵，但有三排牙齿，也能学人类说话，但有着狮子的身体，行动敏捷也吃人肉。Mantichora为当时初民时代人们为了抵御外来自然和动物所赋予的形象，到后来形成印度小众区域所祭拜和供奉的神兽，它在外形描述上与《山海经》中的西王母形象相像，都是人首兽身都有锋利的牙齿，在赋予意义上两者也基本相同，都有人类对其寄托意义存在。

相比国内发展来说，国外“山海经”的发展更加考虑到的是妖怪文化与人的关系以及与社会的发展，都是以服务于主体所形成的，同样也具有文化渗透的作用^[1]，国内只是做到了单纯的文化传承和延续，在文化与产业，文化与生活中的发展考虑较为欠缺，比如日本的妖怪动漫产业让妖怪文化渗透于日本各大文化中，成为民族文化的一部分，美国电影中出现的《山海经》神兽

形象设计同样也是服务于电影剧情，服务于主体，让整个故事更加饱满。

五、结束语

本次对《山海经》的课题研究，让我深刻体会到它不仅是一本记录大量神怪异兽的神话奇书，而且是古代劳动人民对自然现象进行大胆想象与解释的文化结晶。通过阅读《山海经》及相关文献，翻阅不同时期的代表绘本，梳理和了解了不同时代背景下的艺术家们对神怪异兽的各色见解。《山海经》不管是文化知识方面，还是艺术造型方面都极具研究价值，是一个巨大的知识宝库，以《山海经》为代表的中华优秀传统文化典籍，是新时代实现艺术创新发展的文化源泉。

参考文献:

- [1] 吕先琼. 《山海经》神怪形象的生命意识研究 [D]. 重庆大学, 2013, 100-113.
- [2] 陈帅. 《山海经》神怪形象流变研究 [D]. 延安大学, 2013, 24-33.
- [3] 徐常乐. 《山海经》课本插画研究 [D]. 江苏大学, 2017, 44-48.
- [4] 刘明明. 《山海经》神怪形象再设计的应用研究 [D]. 浙江理工大学, 2017, 88-97.