

影视动画中情感化角色设计的符号学表达

韩健国

韩国世宗大学一般学院, 韩国 首尔 05006

DOI:10.61369/HASS.2025100013

摘要 : 在现今影视动画迅猛发展的时代背景下, 角色设计俨然成为作品达成成功的关键要素之一。情感化角色设计能赋予角色充满鲜活的生命力, 还可以唤起观众强烈的情感共振, 让观众沉浸在动画构建出的虚拟世界中。符号学作为一门审视符号及其意义的学科, 为研究情感化角色设计提供了独特的切入点。本文将从视觉、动作、色彩、叙事这四个方面去分析影视动画中情感化角色设计的符号学展现, 以此推动影视动画艺术在情感表达与文化传播方面达成新的进展。

关键词 : 影视动画; 情感化角色设计; 符号学表达

The Semiotic Expression of Emotional Character Design in Film and Television Animation

Han Jianguo

General Graduate School, Sejong University, Seoul, Republic of Korea 05006

Abstract : In the current era of rapid development in film and animation, character design has become one of the key elements for achieving success in works. Emotional character design can give characters vitality and evoke strong emotional resonance in the audience, immersing them in the virtual world constructed by animation. Semiotics, as a discipline that examines symbols and their meanings, provides a unique entry point for studying emotional role design. This article will analyze the semiotic presentation of emotional character design in film and animation from four aspects: visual, action, color, and narrative, in order to promote new progress in emotional expression and cultural dissemination in film and animation art.

Keywords : film and animation; emotional character design; semiotics expression

引言

影视动画角色设计简单来讲是指在遵循相关标准或理念的前提下, 采取特定的方法对角色面容、服饰、发型、体型等进行造型设计。在影视动画中, 角色设计比较抽象复杂, 既包括外在形象设计, 也包括内在形象塑造^[1]。符号学是一门专门研究符号体系及其所蕴含意义的学科, 它为深入探究影视动画角色设计提供了别样的切入点。动画角色本身能够被看作是一种符号, 其形象呈现、动作表现以及语言表达等要素, 都承载着特定的意义, 是创作者用来传递情感、思想以及文化内涵的媒介。所以研究影视动画中情感化角色设计在符号学层面的表达方式, 能够使动画作品的艺术感染力以及文化传播能力得到增强, 助力影视动画产业朝着更高质量的方向迈进。

一、情感化角色设计与符号学的内在关联

(一) 符号是角色情感传递的核心载体

从符号学层面看, 影视动画中角色的情感传达并非直接的情绪释放, 而是借助符号体系来实现意义转换。角色是承载情感的主体, 其本身以及与之相关的各类元素, 共同构成了一个具有情感指向性的符号集合, 这个集合成为创作者意图与受众感知之间建立联系的重要桥梁。符号所具备的本质特性, 使其能够把抽象的情感转化为具体可感的形式, 创作者依照特定的符号编码规则, 将预先设定的情感内涵融入到角色的多种构成要素中。受众依据自身积累的符号解码经验, 对角色所呈现的符号进行剖析解

读, 进而达成情感的接收并产生共鸣。此外, 符号所具有的系统性特征, 也为情感传播搭建起一个统一的解读架构, 保证不同受众在解码环节能够形成大致相近的情感认知, 让角色情感传播具备有效性。

(二) 情感是角色符号意义生成的核心导向

角色符号的意义生成并不是随意的符号堆砌, 而是以情感表达作为核心导向的系统性建构过程。符号本身有多义性, 其最终所呈现出的意义需要在特定的情感语境当中才可得以确定^[2]。在情感化角色设计中, 创作者的核心诉求是达成情感的精准传递, 这一诉求主导着角色符号的选择、组合以及编码逻辑。不管是视觉层面的符号元素, 还是行为层面的符号表达, 都需要围绕预先

设定的情感内核来展开，为情感表达的整体目标提供服务。情感的动态性也促使着角色符号意义的延伸与拓展，随着剧情不断发展以及情感逐步递进，角色符号可衍生出新的意义维度，丰富角色的情感层次，让角色符号的意义体系始终和情感表达保持同步，达成符号意义与情感内涵的高度统一。

二、影视动画中情感化角色设计之要义

（一）角色构建驱动剧情叙事发展

在影视动画领域中，人物角色堪称动画叙事的关键支撑。情感化角色并非只是简单的叙事标识，而是肩负着承载叙事逻辑、促进情节逐步推进重任的核心要素，其内在的情感逻辑以及行为动机，构成了剧情向前发展的隐藏线索。精准把握角色的情感倾向和心理需求，能够让角色行为拥有合理的内在推动力量，让剧情转折既自然又具层次，防止叙事出现生硬和割裂的情况。再者，情感化角色具备的性格张力与情感波动，能够构建起叙事的冲突核心，既能够为剧情展开营造潜在的戏剧冲突环境，又可以对叙事节奏进行灵活调控。另外，对情感化角色进行优质设计，能够形成以情感作为核心的叙事闭环，同时给叙事留白留出一定空间，引导观众主动对剧情逻辑进行梳理与建构。

（二）角色塑造牵动观众情感共鸣

精湛的角色刻画拥有触动观者内心深处的力量，激发出他们内心的共鸣与情感投入。面临挑战时，观众会为角色紧绷心弦；在角色获得成功之际，他们会感到欢愉；若角色遭受不幸，观众同样会心生哀伤^④。这种情感上的相互交融，构建起观众与角色之间紧密的情感联系，让动画作品的感染力和吸引力得到增强。而且，角色的塑造对观众的价值观和人生观念也会产生重大影响。角色的一言一行、做出的选择以及承担的责任，能让观众领悟到面对困境时应有的态度、坚守信念的坚定决心，以及与他人相处的技巧，这些生活方面的智慧在不知不觉中被传递。经过这样的过程，动画作品不只是用来娱乐，还承载着丰富的教育意义。

（三）角色打造助力文化传播弘扬

情感化角色可把抽象的文化内涵转变为能被感知的情感体验，凭借角色的价值取向、行为准则以及精神特质来承载特定的文化理念和文化精神，让文化元素摆脱生硬的符号堆砌，形成有情感温度又有文化深度的传播载体。依靠角色所具备的情感吸引力，文化内涵可以更顺畅地融入故事叙述中，以此降低观众理解文化的难度，达成不同群体、不同地域之间的情感交流以及对文化的认同。除此之外，情感化角色所蕴含的文化核心内容，会随着角色被广泛传播而产生持续的文化影响力，这一影响力不但能唤起本土观众对自身文化的自觉意识，还能推动不同地域文化群体对该文化的理解与认可，进而推动文化的传承发展以及对外传播。

三、影视动画中情感化角色设计的符号学表达

（一）视觉符号：造型细节的情感语义编码

视觉符号作为展现角色形象的基本载体，其造型细节方面的

设计包含着大量情感语义信息，是观众对角色产生初步情感认知的重要参考。站在符号学层面分析，角色造型细节涵盖面部特征、身形比例以及服饰配饰等，其中每个元素都能看作是具备特定情感指向的能指^④。比如在面部特征设计方面，《龙猫》中的龙猫角色，有着圆滚滚的脸庞、大大的眼睛，在视觉呈现上传递出温暖且治愈的情感。《白雪公主》中的皇后，其面部线条棱角分明，眉眼造型刻薄，能直接让人感受到反派角色的阴狠与恶毒。身形比例方面的设计同样具备承载情感语义的功能，身形高大魁梧的角色，通常会被赋予正义、强大的特质；身形矮小且佝偻的角色，则被赋予怯懦、卑微的特质。另外服饰配饰也是进行情感编码的关键载体，如《花木兰》中，花木兰从军之前所穿的服饰简约又素雅，传递出她温婉的少女气质，从军之后所穿的铠甲厚重且硬朗，象征着责任与坚毅，服饰的这种变化暗示着她内心从柔弱走向坚强的情感转变。这些造型细节借助符号的组合与相互叠加，构建出一个完整的情感语义系统，助力观众迅速形成对角色的情感知。

（二）动作符号：肢体语言的情感动态传递

从符号学的视角来分析，角色做出的每一个肢体动作均属于动态能指范畴，要解读这些动作所蕴含的情感指向，需结合动作的幅度大小、频率高低、节奏快慢以及所处场景语境等因素。与静态的视觉符号相比，动作符号在流动性和感染力方面表现更为突出，能直接呈现角色当下时刻的情感转变^⑤。比如在《寻梦环游记》中，米格知晓曾祖父的真相后，脚步缓慢地踱步，眼神变得黯淡无光，双手不自觉地攥紧衣角，这一连串的肢体动作，精准地把其内心痛苦又纠结的情绪传递出来。再看《疯狂动物城》，朱迪初次来到动物城时，步伐轻快地蹦蹦跳跳，手臂不停地挥舞，生动地展现出她对新生活满怀憧憬与向往的状态。再者，有些具有标志性的动作符号能够成为角色情感方面的标签，如在《哆啦A梦》这部作品中，哆啦A梦掏口袋这个动作，不只是它自身功能的展现，更能传递出一种可靠又温暖的情感。另外，动作符号在传递情感时，还依靠与其他符号的协作，在特定的场景语境之下，动作与表情、音效相互配合，能够进一步增强情感的感染力度，使得观众能够更轻松地代入到角色的内心世界当中。

（三）色彩符号：色调搭配的情感氛围营造

色彩符号围绕色调搭配展开，借助色彩在属性上的不同构建起情感氛围，给角色情感的表达给予环境方面的支持，并且直接参与到角色情感的编码工作中。红色、橙色这类暖色调，大多时候会被编码成温暖、热情等积极的情感；而蓝色、绿色这类冷色调，则大多和悲伤、孤独等消极情感存在关联。以《千与千寻》这部作品为例，千寻刚进入神隐世界的时候，周边色调主要是灰暗的冷色调，再配上微弱的灯光，营造出一种压抑又陌生的氛围，这也暗示了千寻内心充满恐惧与不安。随着千寻慢慢适应环境，和白龙建立起信任关系，场景色调中慢慢融入了暖色调元素，氛围变得温暖又柔和，这也和千寻内心的成长以及情感的变化相对应。此外，角色自身的色彩设计同样承载着情感语义，就拿《狮子王》中的辛巴来说，在它幼年时期，毛发主要是明亮的暖黄色，这种色彩传递出纯真、活泼的情感。等到它成年之后，

毛发色调逐渐变深，显得更加沉稳、坚毅，色彩的这种变化和角色的情感成长相互呼应。通过色彩编码与场景语境的搭配，能够实现跨越不同文化的情感传递，使观众能够理解角色所蕴含的情感内涵。

（四）叙事符号：情节关联的情感内涵承载

叙事符号把情节关联当作核心要点，把角色情感融入到具体的情节发展过程中，依靠角色与情节之间的互动来达成情感内涵的承载。叙事符号不是单独存在，而是借助情节的起承转合把角色的情感变化一步步呈现出来，使得角色情感更有逻辑性以及层次感。比如在《飞屋环游记》中，卡尔与艾丽相伴一生的情节线索，借助“搭建房子”“准备冒险”“珍藏回忆”等一系列情节把卡尔对艾丽的深深爱意与思念承载于其中。而卡尔与罗素的冒险情节，依靠两人从产生矛盾到达成和解的过程展示了卡尔内心从封闭到开放的情感转变，传递出温暖且治愈的情感内涵。此外，叙事符号还能运用伏笔设置、情节转折等手段，为角色情感的进发做好前期铺垫。以《哪吒之魔童降世》作品为例，哪吒喊出“我命由我不由天”时情感的强烈爆发，正是得益于前期“遭受误解”“努力证明自己”等一系列情节的逐步铺垫，如此一来，观众

便更能深切感受到哪吒内心的不甘与奋力抗争。叙事符号把角色情感与情节推进紧密关联起来，使得角色情感不再是空洞无物的表达，而是有具体线索可追寻，这在一定程度上进一步增强了角色情感的感染力。

四、结语

影视动画中情感化角色设计和符号学有着紧密的内在联系，符号是角色情感传递的关键载体，情感是角色符号意义产生的关键导向。情感化角色设计可推动剧情叙事发展、引发观众情感共鸣，还可以帮助文化传播。从符号学角度讲，情感化角色设计能借助视觉符号、动作符号、色彩符号、叙事符号等多种途径实现情感的编码与传递，这些符号相互协作，构建起角色丰富的情感世界。在影视动画创作实践中，创作者要深入挖掘符号学的理论内涵，准确把握各类符号的情感语义，塑造出有鲜明情感特质和深厚文化内涵的角色形象，提升作品的艺术感染力，推动影视动画行业高质量发展。

参考文献

- [1] 王华丽.动画角色的“微动感”设计及其艺术表现 [J].山东工艺美术学院学报,2024,(05):37-42.
- [2] 王文慧.动画电影艺术中的时空特色与视觉叙事策略 [J].电影文学,2024,(15):57-61.
- [3] 吴东亮.影视动画中叙事结构与角色外观设计的关联性 [J].明日风尚,2024,(23):69-71.
- [4] 邱培鑫.影视动画设计中的角色塑造与表现技巧 [J].艺术大观,2024,(16):97-99.
- [5] 王诗莹.探析影视动画中拟人化角色设计的发展趋向 [J].大观(论坛),2024,(05):57-59.
- [6] 贾丹丹.色彩在影视动画中情感表达的作用 [J].色彩,2023,(10):24-26.