

京剧生肖动漫造型的创作手法研究

¹狄 丞 ²康淑琴

(中国地质大学艺术与传媒学院)

Dicheng2006ok@yahoo.com.cn

摘 要: 本文阐述了在传统生肖动画角色创作过程中把传统京剧视觉符号与之融合的创作方法。分析京剧视觉符号中图像性符号、象征性符号、隐喻性符号在动画中的结合与拓展。总结得出在多元化的艺术手段的冲击之下,将传统视觉元素与数码动画艺术形式融合的必要性和重要性,数码艺术精髓在于扎根于民族文化的沃土,汲取民族文化的营养。

关键词: 动画角色;京剧;视觉符号;融合

Abstract: This paper introduces the way and method which combines the traditional opera visual symbol and the zodiac character animation during the creation process of character animation. It analyzes the traditional role of the zodiac totem image and how to set its artistic image fusion, and the application and development of the visual symbol, image symbols and metaphorical symbol of Beijing Opera sign in the animation. To hold national cultural region characteristic and develop the traditional culture is the key to rich digital art language and correct performance of digital art form.

Key words: Animation Characters, Beijing Opera, Visual Symbol, Fusion

动画片中的角色设计在整个动画片中占有极为重要的地位。一部好的动画片必定有好的人物形象才能充分传达出故事情节和人物性格。好的动画造型不仅具有艺术性而且极具商业性,如米老鼠和唐老鸭,它们已经成为商业运作的媒介和形象代言,与好莱坞的任何一位明星相比都不逊色。可见,好的角色设计对一部动画片来说是多么的重要。中国曾经有过十分优秀的动画片在国内外享有较高的声誉,例如《大闹天宫》、《哪吒闹海》等大型动画片在造型设计和动作设计方面完全不逊色于同一时代的迪斯尼动画片。尤其在造型方面,它既不同于迪斯尼的造型风格,又不同于日本动画的造型风格,是一种带有中国特色和民族个性的风格。因此,在多元化的艺术手段的冲击之下,将传统视觉元素与数码动画艺术形式融合是非常必要的,数码艺术设计必须立足于博大精深的传统文化,深入探讨传统文化的内涵。因此,要想设计出具有京剧元素的动画角色,我们必须把传统京剧视觉元素与数码动画艺术形式有机地融合起来。

1 动画角色创作的本质与思维

现代角色设计发源于现代艺术创新的浪潮中,发展于现代电子科技突飞猛进的时代中,它不仅代表着时代的进步、科技的发达,同时,也预示着未来设计艺术的发展趋势。对于一个成功的角色设计而言,这是一个多重元素综合性表现艺术的体现。

成功的人物角色首先必须拥有属于自身特性的形体比例造型,我们可以根据角色的特性进行选择和创造。角色设计的重点在于角色的灵魂表现,可以通过表情、肢体语言、服饰和光影组合来综合表现。面部表情,是角色性格的“晴雨表”,喜、怒、哀、乐统统表现在脸部的刻画上。肢体语言对角色的灵魂塑造来说主要体现在以手势的造型变化和人体行动中的动作姿势上。对于角色而言,特别是虚拟世界中的角色而言,服饰造型的描绘对性格的体现是最为重要的。在各种动漫作品和各类网络游戏中,可以看到角色往往在面部表情和肢体语言上没有太大的变化,而最大的区别则在于变化服饰的造型来体现角色心境的变化和性格的特点。在未来,中国的虚拟产业市场必须由本土的角色设计作主导,中国式的角色作品必须真正具备自身民族文化和艺术的特点。因此,通过对现代角色设计理念知识的归纳与明确,创造具有中国特色的新一代现代角色作品显得尤为需要。与此同时,现代角色设计的重点就在于角色灵魂中的面部构成和服装元素的表现。因此,只有充分学习、研究和总结出中国传统京剧视觉符号的艺术特点和如何角色化的办法,使之现代化,这样才能创造出属于中国自身特点的虚拟人物。

2 基于符号思维的京剧生肖角色创作

动画片中的角色设计在整个动画片中占有极为

重要的地位。一部好的动画片必定有好的人物形象才能充分传达出故事情节和人物性格。中国曾经有过十分优秀的动画片在国内外享有较高的声誉,在造型方面,它们既不同于迪斯尼的造型风格,又不同于日本动画的造型风格,是一种带有中国特色和民族个性的风格,比如动画片《三个和尚》等。同时,动画角色的构成形式与作用可以通过所用造型元素与部件、造型特征及意义,还有装扮、表征、区分、传神、评价、审美等功能反映出来,这与莫里斯符号理论中的符构学角度、符义学角度、符用学角度相吻合。所以我们在进行生肖动画角色设计的时候也可以从符号学理论的角度出发,看如何将京剧的视觉符号与动画角色设计相联系。我们可以通过京剧视觉符号的运用来塑造民族化的人物造型,同时挖掘角色所蕴涵的深层的文化意义。

2.1 从符构学角度看生肖角色创作

世间的万物就其本身形态而言都存在某种结构,从而导致了事物形态上的差异。同样,事物之间也存在一定的结构,它使事物成为联系的整体。动画角色形象作为存在的万物之一,其自身具有某种形式结构,角色的构成部分之间也通过某种结构形成一体。角色作为一个符号系统,这个系统的优劣主要取决于符号的创造、选择和组合。符号的创造最为基本,是符号选择和组合的基础。而符号的选择和组合是角色造型构成、信息传递的关键,是决定角色创作成败的主要因素。一个完美的角色形象不是符号的堆砌和任意拼凑。创造符号固然重要,但仅有好的符号而无好的选择和组合是仍然无法得到完美的整体效果的。因此,研究角色视觉符号之间的构成关系及组织形式极为重要,而符构理论为我们提供了强有力的理论支持。在动画角色创作上,符构学研究角色的各部分之间(包括身体造型、面部化妆、衣着服饰等部分)的组构关系,研究构成传统动画角色的形式要素及其组织规则。

引借是一种最常用的符号手法。中国动画作为社会文化的一个部分,在其发展过程中始终受到各种社会因素的影响和制约,同时与时代脉络相联系。人们对动画形象的认识和理解也是一种潜移默化、日积月累的过程。鉴于动画有如此特性,将传统京剧中的局部、片段按照当今人们的审美情趣投射到现代动画角色设计中,使其带有传统的民族文化和审美信码,这样创作后的动画角色能起到新旧沟通、传承发展的作用。

夸张是以现实生活为基础,借助丰富的想象,抓住描写对象的某些特点加以夸大和强调,达到既

超越实际又不脱离实际,既新异奇特又不违背情理的境地,从而突出所反映事物的本质特征,加强艺术表现力和效果。因此,夸张的目的很明确,是为了突出事物的本质特征,其手段是在某种限度和原则指导下夸大和强调。角色符号的夸张是指在原有符号基础上作某些局部更改或特殊处理,以此来强调、夸大、突出某些局部的作用和影响,增加符号的信息量,引起人们的注意和联想。夸张往往注重对角色符号的提炼、分裂与变形处理,无论是尺度、形状,还是位置、面料和色彩等形式要素,都在原有基础上融进了新的内容和含义,加以强化,使之成为一种新的象征符号,引起人们的共鸣。

拼贴(迭代)是片断的集锦式组合,显得新奇、夸张。它一般不具有秩序性,但往往能塑造一种气氛或表达设计者眼中的某种印象或是意象。拼贴法也是一种行之有效的设计方法,这种方法首先需要从历史和传统中选取数种典型元素,随后对其进行重新组合和联接。拼贴法采用传统和历史中的元素,但不被历史 and 传统的设计原则、构图原理和衔接方式所束缚。它使用传统元素和符号,却割断与特定历史和传统的直接联系。它根据现代性、新形式构成和审美需要,进行变化和组合。这是一种任意的、随机的和为现实需要服务的“历史主义”设计手法。采用这种设计方法所达到的效果通常是既具有一定的历史连续性,又具有当代特征,是在新环境新条件下对传统要素的巧妙利用。

例如:牛作为角色形象在中国文化中,多喻勤劳、无私奉献。牛吃的是草,挤出的是奶,牛永远勤勤恳恳、任劳任怨,因此深受人们的喜爱。牛在十二生肖中,是体积最大的,在人们的心目中,牛的强大足以让弱小者生畏,所以人们在生活中以“鼠”喻小或少,以“牛”寓多或大。如:“气壮如牛”来形容一个人的精神、气魄和力量,大材小用为“牛刀小试”或“杀鸡焉用牛刀”或“牛鼎烹鸡”。牛以愚忠闻名。人们常把不智不肖、愚笨者称为“蠢牛”或“饲牛”。我把牛的性格设定为憨厚老实,倔强拙朴,一根筋,认死理,总是慢吞吞地慢半拍,行当划为净。因此,将京剧中的诸葛亮角色与生肖牛的面部相结合,采用整脸谱式,配上帽饰,体现他憨厚老实、有勇有谋的性格特点。使用绿团龙蟒的服装元素进行综合简化,这种服装一般为红脸的忠义之士所用,如关羽、关胜、赵匡胤等。以服色之绿,与脸谱之红所形成的“补色对比”,是中国传统的配色方法,用在这里,既使服色更鲜明,又令脸色更为夺目。因为此类人物大多智勇双全,文武全才,所以在绣活上采用

大方而有气派的平金绣(图1)。



图1 原创动画影片《十二生肖总动员》
之角色形象——虎、牛

2.2 从符号学角度看生肖角色创作

动画角色形象创作中,视觉形象能指可视为角色的外化形式,视觉形象的所指可视为角色的内在含义。在符号学角度就是要探讨角色符号的形式与意义的关系。角色形象中蕴含着意义,我们如何挖掘出这些意义的内容、动画如何通过角色符号来传达意义,以及如何解答这些问题都是我们将要探讨的。通过皮尔斯归纳的图像符号、指示符号、象征符号来考察动画角色的表意,能够较清楚地说明角色符号的形成和意义的衍化。由于角色符号大都是复合符号,动画角色的形式和意义也不是一一对应的关系。因此,我们要深入考察角色符号的表意结构,这种结构常通过象征手段实现。象征通常是指用具体事物或直接表象表示某种概念、思想情感或意义。黑格尔认为,象征艺术“所负担的任务是把单纯的客观事物和自然环境提升到成为精神的一种美的艺术外壳”^①。象征是一种有深度的表意方式,不是简单的模仿。象征在动画角色形象创作中的运用有如下几种方法:①特征与形体象征。动画角色形象创作中将传统艺术的符号,其他事物的形体特征提炼、简化、变形来触发新的角色的构思。②色彩和装饰象征。动画角色设计中常常以一定的色彩来表达意义,色彩已经演化成为一种特殊文化信码。色彩本身就能引起人们的联想,康定斯基写道:“黄色是典型的现世色彩,具有刺激性,蓝色是典型的天堂色彩,引起宁静的感觉,白色象征欢快和纯洁,黑色象征悲伤和死亡”^②。③文化信码象征。在动

① 黑格尔. 美学(第三卷上)[M]. 朱光潜,译. 北京:商务印书馆,1979.

② 瓦西里康定斯基. 论艺术里的精神[M]. 吕澎,译. 成都:四川美术出版社,1986.

画角色设计中借鉴文字和诗歌中的“隐喻”、“典故”或借鉴文化符号使人们凭借脑中已有的意识,去联想回忆,启发联想之美。

3 基于符号思维的生肖角色创作例析

下面,以原创动画影片《十二生肖总动员》之角色形象“鼠”为例,来具体分析基于符号思维的生肖角色创作的思路和方法。首先由影片剧情决定了角色的性格,“鼠”的性格定位是一位热心快肠,上窜下跳,多事好事,自作聪明的小角色。从中国传统的社会、民俗和文化学的角度来看,鼠早已由一个无恶不作的害人精,演化成一个具有无比灵性,聪慧神秘的小生灵(图2)。



图2 鼠

从符号学的角度,我们着力挖掘出角色的视觉形式与内在意义的关系。象征手法作为角色符号表意结构的一种有深度的表意方式,不是简单的模仿。鼠作为一种动物形象在中国传统的社会、民俗和文化学的角度所表达出的象征意义,从象征的几个运用方法层面上来看,有如下三个方面:①特征与形体象征。鼠身体十分灵巧,穿墙越壁,奔行如飞。因此,人们常用“比老鼠还精”来形容某人的机灵;嗅觉敏感,胆小多疑,警惕性高,象征了鼠具有精明的特点。民间也有把鼠的象征意义诠释为“鼠性通灵,能预知吉凶灾祸”。②色彩和装饰象征。据科学统计分析,世界上鼠的种类繁多,毛皮的色彩也都不尽相同,但决大多数呈现出灰黑色调,作为形象本身的体色,也同样具有象征意义,黑色象征沉默、紧张、恐怖,在京剧中,这样的色彩表示人物性格豪爽或者机灵;灰色象征麻木、消沉,在京剧中,这样的色彩表示人物性格狡猾奸诈。③文化信码象征。我们通过借鉴文字和诗歌中的“隐喻”、“典故”或借鉴文化符号使人们凭借脑中已有的意识,去联想回忆,启发联想之美,挖掘出更深层的含义。鼠有一副小巧玲珑的体态,喜欢上窜下跳,

就鼠的喻义而言，总与微不足道、无须挂齿连在一起，因此它的象征意义还有“精致细小、微末”。比如，鼠窃狗盗指一般的“小毛贼”，鼠技指雕虫小技。其他如“鼠子”、“鼠辈”等具有同意思，并隐含有鄙视，看不起的贬义。鼠所具有的象征意义还包括生命力强。一是指它的繁殖力强，成活率高，母鼠一年可以生育 5000 左右子女。因此，民间将善生母亲戏称为有“鼠胎”或“鼠肚”，比喻生育能力强。二是指老鼠的成活率高，寿命长，如果不是遇到天敌的袭击或人类大规模的扑灭行动，大多数都能安享晚年、寿终正寝、子孙满堂，这是其他动物可望而不可及的。

既然角色的形体比例作为角色视觉符号的一个组成部分，那么角色的造型比例也必然会传达出一定的象征意义。因此，在设计中，要想创造出一个成功的角色，人体造型和比例是首先要解决的。针对京剧十二生肖角色，可以采用一系列变形的比例造型，如图 3 所示，这种艺术的夸张造型，能给予我创造的角色鲜明的外形特征，使他们介于人与动物之间，创造出一种新的造型。儿童作为动漫世界的最大支持者，一方面，创作的角色要符合他们的胃口，另一方面，由于剧本对生肖的年龄定位均为 10~16 岁的少年，因此，我将动画人物的体态完全设计成儿童的身体比例，角色的高度为 4 个头长，这样的造型显得更加简洁，并且结构明了，角色的可识别性也得到加强。对于鼠的设计，将角色的脖子设计成细长的形状，手臂和腿部的造型成平行线的形状，而躯体部分仍然保持圆的造型，只是肩部和胸部略显得小。从符构学的层面来看，符号的构成上采用的是夸张的手法，这样更加突出地反映了角色鼠的人性化特征——灵巧、灵活、精明、可爱。



图3 夸张造型

在我国传统京剧艺术中，也有许多与鼠有关的角色。比如《十五贯》中的娄阿鼠，是一个惯偷，多在夜间作案，加之名字带“鼠”，所以在鼻梁部位画一块白色印记作为脸谱的特征符号，即前面讲到的白块脸，如图 4 所示。



图4 娄阿鼠



图5 秦仁

同样作为丑角装扮的还有秦仁，他是梁山泊英雄之后，在《艳阳楼》这出戏中，他与花逢春、呼延豹一起，杀死作恶多端的高登，救出了素不相识的民女，他的装扮为武丑，戴二挑髻，勾白块脸，如图 5 所示。在京剧《一捧雪》中，汤勤是剧情发生、发展的关键人物。他原是流落风尘的下层人物，莫怀古将他提拔，继而又推荐给严世蕃。汤勤在剧中谋占莫怀古的妾——雪艳，陆炳佯装判雪艳与汤勤为妾。洞房花烛夜，雪艳刺死汤勤，报仇后自刎。京剧中的汤勤，由丑角扮演，脸谱为豆腐块脸，白色块呈方形，八字眉，菱形眼，挂八字髯，戴圆翅纱，是一位卑鄙小人，如图 6 所示。

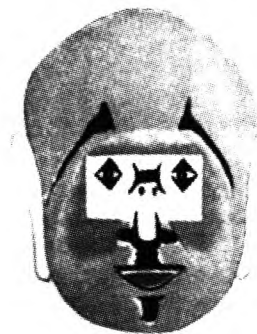


图6 汤勤



图7 武大郎

武大郎在《水浒传》、《金瓶梅》等戏曲剧目中是重要角色，如图 7 所示。武大郎被妻子与西门庆合谋毒害而死，所以是一个地位卑微且倍受凌辱而值得同情的人物。他的戏曲造型，由“丑”行应工，走“矮子步”，是一侏儒的形象，脸画“豆腐块”，嘴戴“二挑髯”。



图8 蒋干



图9 杨香武

服装上,蒋干穿着文丑花褶,这类服装用于迂腐的文吏、书吏或奸诈贪色的衙内、恶少。一般用绿色、绒绣散点式小碎“花”(纹样为花卉或“八宝”)。图8为《蒋干盗书》之蒋干。武丑花褶用于武艺高强或性格诙谐的丑角人物。周身绒绣散点式纹样,多为飞禽(飞蝶或飞燕)。图9为《三盗九龙杯》之杨香武。通过上面的分析,我们看出,在不同的语境下,京剧中的丑角亦或绿林英雄,武艺高强,亦或奸险小人,这些角色的脸谱和服装符号成功传达出人物特有的热心、精明、灵活的正面意义,也有微末、多疑、奸诈等负面意义,这些与生肖鼠的文化象征意义十分吻合。我们可以采用引借、夸张的手法,将京剧中的文丑角色与生肖鼠的面部相结合,中间勾画一块白斑,配上帽饰,体现他热心快肠、多嘴好事的性格特点。化妆采用白块脸谱式。运用文丑花褶服装,用于文吏、书吏或衙内、恶少。

一般用绿色、绒绣散点式小碎“花”(纹样为花卉或“八宝”)。

4 结语

从符号学角度分析京剧元素在动画形象创作中运用的过程中,我们可以看出其巨大的美学借鉴意义。中国的虚拟产业市场必须由本土的角色设计作主导,中国式的角色作品必须真正具备自身民族文化和艺术的特点。因此,通过对京剧脸谱与服装视觉符号的归纳与明确,借鉴并创造具有中国特色的新一代现代角色作品显得尤为需要。与此同时,现代角色设计的重点就在于能体现角色灵魂中的面部构成、服饰表现等视觉符号的再创造,因此,只有充分学习、研究和总结出中国传统京剧视觉符号的艺术特点和如何角色化的办法,使之现代化,这样才能创造出属于中国自身特色的虚拟动画人物。

参考文献

- [1] R·巴特. 符号学美学 [M]. 董学文, 王葵, 译. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1987.
- [2] 栾冠桦. 角色符号中国戏曲脸谱 [M]. 北京: 三联书店, 2005.
- [3] 黑格尔. 美学(第三卷上) [M]. 朱光潜, 译. 北京: 商务印书馆, 1979.
- [4] 曹巍丹. 中国传统民族服饰艺术在角色设计中的运用研究 [D]. 昆明理工大学, 2005.
- [5] 瓦西里康定斯基. 论艺术里的精神 [M]. 吕澎, 译. 成都: 四川美术出版社, 1986.