

动画短片《红头绳》： 红色经典唱新曲

□ 陕西科技大学设计学院 米高峰 刘子建 王璐鹿

《乐记》有云：诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。自古就有国家、社稷，以舞见兴衰的说法。大学生电影节短片大赛入围动画作品《红头绳》以其独特的表达手法，大胆创新的意识，探索运用舞蹈的语言来讲述故事，配以民间剪纸风格的人物设定与美术设计，生动再现了红色经典芭蕾舞剧《白毛女》中“红头绳”的著名段落。在学院动画创作热潮日趋高涨的今天谱写了一首以舞蹈为述，以民族为根的新曲！

一、以红色经典为创意改编的蓝本

“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”——讲述压迫与革命的经典传奇《白毛女》，在整整几代人的心中烙下了深深的印记，其故事情节不仅家喻户晓，作品中脍炙人口的唱段更是广为流传。同名的歌剧、舞剧、电影、京剧等均成为各艺术门类中的精品经久不衰。

芭蕾舞剧《白毛女》，既成功运用了传统的芭蕾语汇，又充分的汲取了中国民族民间舞蹈、传统戏曲等表现艺术形式的给养，成为探索芭蕾民族化的经典之作，真正体现出了“洋为中用”的精髓。动画艺术短片《红头绳》怀着向经典致敬的创作理念，本着专业学习与实践的目的，悉心研读原作，探索重构经典。原剧中深刻的思想内涵、鲜活的人物形象、浓郁的民族风格、优美的传统音乐等都成为《红头绳》改编创作的丰富源泉。

“人家的闺女有花戴，爹爹没钱不能买，扯上二尺红头绳，替我扎起来……”《红头绳》主要摘取了原剧情大年三十，贫苦的杨白劳给女儿喜儿买来红头绳，喜儿欢喜万分的这一片段。短片剧本在出色运用影视独特的视听表现手段的同时，大量选用了原舞剧中优美动人的舞蹈段落与充满民族风味的音乐唱段……人物举手投足之间，都能让观众强烈感受到作品传达的蕴涵信息。另外，该片较好的解决了许多动画短片所遇到的动作流畅性问题，是一次动画短片和舞蹈艺术形式的成功结合。

二、以民间剪纸为美术风格的定位

人物设定是动画片创作中极具份量的一个环节，它的好坏直接影响片子的整体效果。原舞剧以北方民间音乐的曲调为基准，吸收戏曲音乐，借鉴西方歌剧的创作经验，形成歌唱、吟诵、道白三者结合的表达手法。《红头绳》依据原作音乐风格，大胆突破，创造性的将民间风情十足的剪纸形象运用在动画短片的人物设定上。剪纸造型，其本身具有的简洁又明快的线条完全符合动画片创作的需求。舞蹈动画，虽然其优美的肢体语言与流畅的动作表现，制作难度相当大，但是剪纸的人物造型设定恰恰减轻了制作技术负担。

为了强化作品的个人风格特色，该片对于两个主要出场人物的剪纸造型设定煞费苦

心，查阅了大量的剪纸相关的图片与资料。对于喜儿，特地加了又粗又长的辫子和红袄作为衬托；为了更有剪纸的效果，人物的面部、腿部和脚部都作了大面积的镂空，这样有虚有实就相得益彰；上衣的几朵镂空碎花，是人物设定的点睛之笔。对于父亲，相对简单、灰黑的色调与简单的白色马褂代表着杨白劳凄苦的一生；眉宇之间的镂空褶皱，流露着岁月的沧桑和父爱的慈祥。

对于动画片来说，背景设计与人物设定同等重要。特别是对《红头绳》来说，既要配合动画片整体的剪纸风格，还要考虑使用剪纸风格人物造型所造成的相应缺点——透叠背景。要在尽量避免人物和背景相撞的情况下，设计出平面化、中国化、诗意化的背景。该片运用中国山水画特有的留白及平面设计的表现手法，出色的将背景和人物融为一体，营造自成一体的简约、通透、淡雅的动画风格。值得一提的是片头飘出的雪花，由浅蓝、浅粉、浅黄层组成的，如淡淡的棉花，垂直并旋转的下落，不像真实世界的雪花，但视觉效果赏心悦目，不显突兀，自然的配合了作品的整体风格。

三、以舞蹈动作作为运动规律的指导

芭蕾舞，最早起源于意大利，“开、绷、直、立”是芭蕾的四大要素。然而“台上一分钟，台下十年功”，一个舞蹈演员想要成功地站在舞台上所要花费的心血是惊人的。对于将芭蕾舞蹈动画化，其间所需要的艰辛与付出也是不可估计的。

从第一部动画片诞生以来，动画营造氛围和表达故事都是依靠片中角色的动作。动画是“动”的艺术，动画角色的运动又是其表现的重点。动画运动规律的实现方法随着制作技术的

发展也有了长足的进步：早期采用的是直接逐帧描摹胶片上人物角色的动作。当动画逐步发展成为一门独立且包罗万象的艺术形式时，制作程序也逐渐的流程化。科学的分工使动画角色的运动解决变得严密和复杂，往往要经过“临摹实物—艺术夸张—运动提炼”三个重要阶段，然后定出关键动作的原画，最后按照角色的性格及节奏的需要画出中间画，即动画，这就是沿用至今的原动画原理。现在的动画在制作过程中都包含了更多更新的技术，比如“动作捕捉”，该技术利用光学原理使用多个摄像机拍摄身穿安装了反射标记衣服的演员动作，然后将得到的数据连接到计算机，这些来自演员的真实动作使动画看起来非常逼真。当然，以上种种的目的都是为了呈现更加完美的动画运动效果。

动画短片《红头绳》回归了早期动画制作最为直观方便的办法来实现人物角色的运动，在细致临摹舞剧人物的舞蹈动作的基础上来表现角色的运动。由此，《红头绳》做到了优雅的芭蕾动作，流畅的运动规律，尤其是片中两处十几秒的长镜头，将舞蹈精神表现得淋漓尽致。

四、以红色经典谈民族动画的复兴

面对上世纪末日美动画（动漫）先入为主的对中国市场的占领，中国动画处境艰难已是不争的事实。2004年，《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》中提出“逐步形成具有民族特色、适合未成年人特点、展示中华民族优良传统的动画片系列”，再次指出中国动画的前途与发展问题，“民族化”也成为近几年中国动画界出现频率最多的关键词。《自古英雄出少年》、《西游记》、《哪吒传奇》等一系列带有浓郁中国民族特色的动画作品相继问世，标志着中国动画的复苏。动画艺术短片《红头绳》藉民族经典这块肥沃的土地一角，整个创作也体现了舞蹈及其他艺术门类在动画领域的拓展，正是这些使其能够在众多的动画作品中轻松脱颖而出，借鉴价值是值得肯定的。

2006年，北京电影学院动画学院耗时六年精心打造的根据红色经典影片《小兵张嘎》改编的同名动画片推出，向外界证明了中国学院动画的制作实力与探索民族动画的信心。这部具有中国气派、中国特色的动画作品，凝聚着中国原创动画人浓烈的使命感和责任感，也显示了这个创作集体众志成城的力量。中国民族动画的复兴，是众望所归，希望我们的民族动画之路会走得笔直、走得豪迈……■