

从《聪明的阿凡提》看 少数民族特色动画的创作

■段晓婧（青岛科技大学传播与动漫学院，山东 青岛 266061）

【摘要】 目前，国内关于民族动画的继承、发展研究较多，但对少数民族动画的创作研究并不多。新生代的民族动画研究，把注意力大都放在了表现力和造型语言上，大量的文章都是关于传统水墨形式、剪纸形式、木版年画形式、京剧造型等一系列动画造型元素的研究，并没有真正意义上地发掘关于少数民族题材的创作研究。

【关键词】 少数民族；动画创作；动画剧本；角色设计

在当今社会跨越式发展的时代，各领域都在大步向前，而作为影视产业的一分子，动画产业的发展也是迫在眉睫。现在国家和政府都颁布了许多措施，用来维护和鼓励本土动画的发展，而在这个发展中不得不提到的一点，就是少数民族动画产业。

我国是一个拥有56个民族的多民族国家，各民族都拥有着灿烂的文化，这些悠久的民族文化是我们祖国的瑰宝。长久流传的民族优美、动人的故事，凝结了各族人民的智慧，也记载了人们的生活以及对生活给予的希望和追求，这其中既蕴藏了中华民族优良的传统美德，也蕴含着深邃的民族文化内涵。以国产木偶动画作品《聪明的阿凡提》为例，这是一部非常经典的少数民族故事题材的动画作品。阿凡提的故事至今已经流传了八百多年，自1979年被塑造为木偶形象以来，深受人们的喜爱，我们至今依然对其百看不厌、百听不厌。在片中我们不仅可以感受到阿凡提经典的智慧、他的幽默、风趣，为穷人打抱不平以及让一切丑恶的东西得到出其不意、哭笑不得的惩罚和报应，还可以体会到浓厚维族特色的风土人情、服装饰品。在片中我们还可以欣赏到风格浓郁的维族民歌、欢快自由的乐曲。

目前，国内关于民族动画的继承、发展研究较多，但对少数民族动画的创作研究并不多。而且就现在的研究现状，笔者认为研究重点没有把握好。以前的民族动画研究，把注意力大都放在了表现力和造型语言上，大量的文章都是关于传统水墨形式、剪纸形式、木版年画形式、京剧造型等一系列动画造型元素的研究，并没有真正意义上地发掘关于少数民族题材的创作研究。提高民族原创性是我们的动画创作发展的关键。我们要大力发扬民族本土特色的文化传统。针对创作上的误区及如何走出误区进行清晰的研究和分析，来探寻我国当代动画创作的振兴之路。

《聪明的阿凡提》是一部非常经典的少数民族故事题材的动画作品，它集合了人们对美好生活的渴望，凝结了人民的智慧，蕴含了丰富的民族文化内涵。但中国动画的题材涉猎少数民族故事的作品不够广泛，相对比较单一。目前，国内这一题材的动画作品很少，例如，1963年根据傣族叙事诗《召树屯》改编的木偶片《孔雀公主》，1983年

出品的根据白族故事改编的动画片《蝴蝶泉》，1984年出品的根据哈尼族故事改编的动画片《火童》，以及根据傣族传说改编的19分钟动画《泼水节的传说》，等等。

现在的国内动画市场对少数民族的创作题材重视程度不够，大家普遍把关注点放在民族动画的造型元素上。而2008年11月，由遵义奇利动画影业有限责任公司制作的动画片《苗王传》在东京放送所举办的第十届数字内容大赛上，夺取了亚洲参展参赛动画节目的中国地区作品一等奖和亚洲数字内容大赛内容奖。在颁奖活动结束后，日方的结成崇实、横木庆辅等评委专家在接受采访时表示，这部作品之所以能够获奖的原因有三点：第一，这是一部很有特色的以中国少数民族为题材的原创作品，它体现出了文化的多样性和独特性，这也是主办方举办十届大赛以来很少见到的作品题材；第二，这部作品的艺术表现手法相当精彩，它以苗族传统的蜡染手工艺作为背景，真实再现了苗族的服饰，使人有耳目一新之感；第三，这部作品在短短十一分钟之内，能够将一个苗族传说故事讲的明白而精彩，大家看完就能了解到苗族迁徙的历史。可以说，《苗王传》将传说与神话用动画的形式表现出来，相当好看。用评委的原话就是“这部作品之所以能够获奖，关键在于内容，我们认为技术是为内容服务的，我们这个大赛更看重的是题材和内容。”

（采访源自 <http://www.333cn.com/cg/hyzz/96648.html>，中国设计之窗网）

从《聪明的阿凡提》到《苗王传》都只是我国少数民族文化的冰山一角，丰富的民族文化资源，还有待于我们的发掘、继承和创新。只要我们将这些民族艺术文化瑰宝赋予艺术手法的创作加工，必将成为一批优秀的动画脚本素材。多点故事情节、艺术表现手法，少点说教，多点动人的故事情节和浓郁民族特色的形象设计、服装设计及建筑风格设计，从而创作出优秀的少数民族动画作品。在我国多民族共存的情况之下，少数民族的动画产业发展应该得到更多人的关注。

少数民族悠久的历史文化正作为一种神话或想象性资源，在新时期不断地展现于受众的阅读和视听空间。我们

现在要做的正是从梳理不同民族在动画表现语言的表象入手,找到民族性格在动画创作中发挥的深层次的作用,将感性认识与理性思辨完整有机地结合在一起,探寻在动画创作中有哪些必然的因素。

将动画作品《聪明的阿凡提》进行分析之后可以发现以下几个特点:

1. 片中我们可以感受到阿凡提经典的智慧、他的幽默、风趣,为穷人打抱不平以及让一切丑恶的东西得到出其不意、哭笑不得的惩罚和报应。这一切是源于人们对美好生活的一种向往。

2. 阿凡提的形象鲜明,个性突出,并且带有一定的传奇色彩。因此动画中角色的设计尤为重要。

3. 在片中,我们可以欣赏到风格浓郁的维族歌谣、欢快自由的乐曲。如片中:“人人都叫我阿凡提,纳斯尔丁·阿凡提。生来就是个倔脾气,倔呀么倔脾气……”“我的小小毛驴,小小毛驴……”

4. 片中还有浓厚维族特色的风土人情、服装饰品、场景设计和道具设计。正是这种独特的风格性特征,可以让观众对这种不同的风格产生兴趣,同时具有更强烈的愿望去了解它。

结合《聪明的阿凡提》这部作品的这些特点,笔者认为我们的少数民族动画创作可以从以下几个主要方面入手研究。

首先是少数民族创作素材的整理。少数民族流传已久的传说故事或是民族风俗,往往都是简短而精悍的,在进一步的艺术加工创作时,需要结合当地风俗,打造最本土的、原生态的动画艺术脚本。然而这一点往往是比较难做到的,因为要打造本土的、原生态的脚本,需要对当地生活习俗有相对深厚的了解,而不是凭空想象出来的,而一个高质量的艺术创作也是绝非短期内可以完成的。创作者需要在搜集素材后,在当地进行一个长期考察,细致地观察当地民族的生活、风俗习惯,以新颖的形式将动画艺术创作与民族特色做成完美的结合。在进行动画创作的时候,应当大力发扬民族本土特色、文化、传统。发掘少数民族文化历史,将经典的民间传说故事及民族风俗,通过艺术加工改编成为优秀的动画脚本素材。结合整理的素材与资料,选择与之相匹配的美术风格,从而对动画作品进行整体构思与设计。例如,木偶型的动画往往会把节奏放慢,且不太容易加以特效处理,而根据不同的民族素材及风俗确定合适的美术风格也需要前期的不断尝试,这一点也是比较耗时费力的。

其次是少数民族动画剧本的创作。动画的剧本与真人表演的故事片剧本有很大不同。动画因其特性而强调视听及运动的效果。所以要求动画剧本创作要以造型元素、动作元素及声音元素作为描写的内容。情节结构,人物关系,道具与台词等描写都应该是声有色可视可听,并且以蒙太奇视觉连接方式描述故事与变化。而在剧本的初期创作时,要充分考虑少数民族风格的特点,将民族特色融入创作中。

再次是动画作品中的角色设计。我们创作的人物既要反映民族精神,人物性格又要个性鲜明。如果造型设计师们的意图和感情找到了一个恰如其分的造型表达语言,也

可以使观众们通过整个造型,很快进入深层的感性思考。动画角色设计是众多艺术造型方式中的一种,是将动画角色设计为可视的形象。其目的是要对每一个动画角色赋予感染力与生命力。若想塑造生动的人物、动物等各种丰富的形象,就必须对人体结构、动物结构以及运动规律有所了解,这样才能随心所欲地表现角色造型。动画角色造型源于生活,又高于生活,是一门多种因素结合的综合性很强的艺术。动画造型有着丰富的表达语言,动画角色造型应当以夸张、变形为其最主要的特点和表现手法,在角色创造的过程中,要强调符号化和角色造型风格的多样性。

还有就是努力创造民族动画片中的经典歌谣,以及民族风味的背景音乐。现在的动画作品包括电视剧中的音乐借用之风愈演愈烈,在我们只关注动画人物的制作、场景背景的设计的同时,应该想到优秀的背景音乐是多么的至关重要。纵观日本以及欧美的动画系列作品,经典的主题音乐与背景音乐比比皆是,我们是不是应该也在投入大制作的同时,关注一下背景音乐的创作。

另外作为一个民族的标志,具有民族风格性特点的设计更可以将这个民族推广出去,因此具有民族特色的美术风格(包括色调变化、光影变化、表现手段等视觉元素)、服装饰品、场景设计和道具设计也是动画创作中的重要组成部分。像《阿凡提》中的场景及道具设计,处处彰显着独特的维族风格:器皿的花纹、建筑物的外观、尖顶的拱门以及维族特色的服装、不同人物身份的帽子、绣花的钱布袋、维族特有的乐器等,这些细节的考虑与设计,让人在欣赏动画片的同时,更多的关注少数民族的生活、文化特色。这些关键细节的处理,都是我们要在今后的创作中应当继续发扬和保持的。

综上所述,国产动画应当强化自身的民族文化底蕴,提高民族原创性是我们的动画创作发展的关键,以求厚积薄发、独树一帜,传承的同时出新。在我国动漫产业发展的振兴之路上,我们应当不断学习,为推广民族动画尽一份力。愿我国的动画作品早日出现欣欣向荣的繁荣景象。

参考文献

- [1] 郭虹. 民族动画内容创新迫在眉睫[D]. 传播媒介与社会空间论文集, 2008.
- [2] 潘鲁生. 塑造民族动画形象[J]. 山东社会科学, 2007.
- [3] 余孟杰. 中国传统艺术造型元素在动画角色设计中的运用研究[J]. 武汉理工大学学报, 2008(12).
- [4] 焦振涛. 中国传统图形设计研究[J]. 装饰, 2003(10).
- [5] 葛宗南. 中国动画教育研究[J]. 吉林艺术学院学报, 2007.
- [6] 梁琦芳, 徐进波. 中国动画角色设计民族化的几点思考[D]. 2007 中国科协年会论文集, 2007.
- [7] 王富生. 笔墨当随时代——从当代中国动画片的发展概况看传统中国画对当代中国动画片设计的影响[D]. 2007 中国科协年会论文集, 2007.
- [8] 朱彦赫. 中国元素在动画角色设计中的应用研究[J]. 陕西师范大学学报, 2008(05).

【作者简介】段晓婧(1979—), 女, 山东青岛人, 工程硕士, 青岛科技大学传播与动漫学院讲师, 主要研究方向: 艺术设计与创作。