

中国传统艺术 在影视动画角色设计中的应用

■ 郑 洁 (江苏大学艺术学院, 江苏 镇江 210013)

[摘 要] 中国的传统动画角色造型都非常注重中国传统艺术的充分利用,过去一段时间内创造了许多非常优秀的动画人物,让观众印象深刻。最近几年随着特技的应用,我国的动画角色造型成绩不佳,要想弘扬我国传统文化的精髓,只有将我国传统艺术与现代审美相结合,创造出更具艺术色彩的动画人物。本文从剪纸、水墨画和京剧等角度来研究中国传统艺术在影视动画角色设计中的应用,深入挖掘影视动画的深层次意义,发扬中华优秀传统文化的精髓。

[关键词] 传统意象;影视动画;京剧;水墨画;剪纸

随着全球经济的不断发展,各国间的动画交流十分广泛,呈现出百花争艳的发展态势。我国传统动画的历史已很悠久,映射出我国丰富深厚的文化底蕴。但当前,我国的动画发展正在走向没落,我国的动画正受到外来文化的侵袭。外国动画的不断涌入将影响我国年轻人的正确价值取向,盲目地跟风、赶潮流是当前我国社会存在的客观事实。我国要摆脱外来的影响,探寻出一条适合我国自己的文化发展道路,使动画创作建立在自己的传统文化和传统艺术上。这就要打开中国动画思路,使传统的艺术形式更加鲜明地表现在动画的创作中,振兴中国动画事业。

一、前 言

随着外国的动画不断走进中国的市场,一方面给我国动画的人物造型创作带来新思路,无论是造型的多样性还是角色的灵动上都给我国动画艺术很大的启迪,另一方面却在外国动画的影响下,盲目地跟随着外国动画的发展方向,而忽视了我国动画原有的发展取向和各民族的文化风格,逐渐失去了自身原有的价值内涵,这使得中国的动画事业陷入了瘫痪的状态中。不仅让我国的观众大跌眼镜,还失去了整个国内的发展空间。

进入新世纪后,中国的动画在创作上遇到了瓶颈。虽然在不断地创作,但严重缺乏真正能够反映民族特色的动画作品。从这几年的作品来看,人物形象太过简单,故事情节太平淡,缺乏视觉上的美感。就拿《我为歌狂》来说,这部作品的创作是仿照日本的动画人物设计的。其人物都千篇一律的英勇无比的帅哥和大眼睛性感的美女,而没有其他的突破。但它对人物的动作上却完全没有模仿到。人物造型看的只是表面的功夫,而在动作上、表情的变化却僵硬、呆板。这种致命的缺点宣告了以失败而告终。当然,还有几部典型的好片,例如《哪吒传奇》,无论是人物的设计还是动作的灵活上看,都散发着我国传统的文化气息。

国外的动画发展较好的当属美国和日本。他们的动画特点以剧情为主,情节曲折,人物性格鲜明,动作表演夸

张,音乐优美动听,还具有本民族的文化特色,这就迎合了大多数人的审美观点。所以不难发现,我国的动画事业要发展,不能仅仅照搬其他的优秀作品,最关键的还是文化内涵的体现。我们应多从自己的民族特色、艺术形式上出发,再挖掘新的思路。在动画的发展过程中,注意做到传承和吸收,传承我国几千年的文化,融入动画的创作中,并且适当吸收外国的优秀文化,增加动画的生命气息以及注入新鲜的血液,放眼世界,开拓思路,积极创新。

二、影视动画角色造型设计

动画人物的个性设计是极其重要的。艺术家们通过各种表现形式使动画人物更加鲜明、大胆地呈现在人们的视野中。这就无形中要求动画人物能紧密地贴近人们的生活,在人们视觉享受的过程中,两者之间产生共鸣。而这一理想的实现,能让人们在讨论动画时,很轻易地联想到其中的动画人物特征,同时,也促进了动画故事情节的跌宕起伏,赋予了动画人物生命力,使其更加吸引人们的眼球。纵观世界各国的动画造型设计,都拥有令人难以忘怀的故事,使人着迷的人物,但也可以从中看出,那些受到人们广泛青睐的动画人物往往具有独特的民族风格,这就警醒艺术家们,只有具有鲜明的民族特征的动画才能吸引群众,甚至走向国际的舞台。如风靡全球的米老鼠、唐老鸭、史努比等,它们讨喜的人物特征与美国民众积极乐观幽默和谐的生活方式息息相关。然而需正视当前我国的动画发展状况,由于美国与日本纷纷抢占动画市场,使我国动画陷入了进退维谷的境地,使其放弃了继续创造民族风格的发展模式,而不断模仿美、日动画造型。

动画人物的生活习性 with 个性特征都与人相似,其实它的取材也都是来源于生活或高于生活,体现了人们对美好生活的向往和各种不同的情感态度。如机灵的“一休”,可爱的“维尼熊”,它们鲜明极具生命力的人物特征给观众留下深刻印象。同时,也把人们带入了童年的回忆中。所以不难看出,艺术家们对动画人物的设计与掌握都应发挥无穷的想象力与创造力,并拥有孩童的心灵,赋予动画奇特

曲折的故事情节,将其一一表现出来。从这一方面看,动画给了艺术家们一个开阔的想象空间,不断创造个性艺术。

三、中国传统艺术在影视动画角色设计中的应用

(一) 水墨画融合动画角色的运动感

在我国的传统艺术中,水墨画已经发展一千多年了,成为我国传统绘画艺术的重要组成部分,也代表着中国文化的审美品格。随着动画产业的发展,我国的水墨动画片秉承了传统水墨画的突出特点,充分体现了中国人情思的沉淀,民族的底蕴。无论在意境、格调、气韵或是色彩的表现上都是别具匠心的,通常以意传意,给人无限的想象空间及向往之情。它成功地使美学与民族气息融合在一起,创造了具有中国文化特色的艺术风格。

我国的动画发展在探索的道路上,充分继承了我国的传统文化艺术,同时也在不断地追求创新,而水墨动画正是其孕育出的新产物,为动画的发展带来新的生机,是我国动画史上的一个历史性的转折点。在水墨动画的创作中,最大的创新点在于打破常规使用的单线平涂,而是采用没有轮廓线,通过水和墨大胆地制作。如《小蝌蚪找妈妈》就是采用没有轮廓线,而直接通过水和墨来传达意境,把小蝌蚪的活泼形态体现得淋漓尽致,同时也凸显出了水墨的柔和感。而与其相反的运动感则在《牧笛》中得以显现,动画中静态的水通过牛和鱼的灵动来熏染,这样就在形体动作的表现中传达了其深层的韵味。但在传意时,也可巧妙地利用周围环境,牛在水中时,通过牛露出水面的一小部分肢体与周围空白颜色相结合,让人能感觉到水,在牛的动作变化中,让人们能自然地想象到清澈粼粼的河水。在水墨的使用上,利用淡浓比例的不同表现牛的各种造型。水墨动画的发展借鉴水墨画的表现手法,具有我国传统的艺术风格,开拓了新渠道,将会引领我国动画产业蓬勃发展,并走向世界,成为动画发展的一次巨大的成就。

(二) 剪纸剪出动画角色的平面感

剪纸是一项从民间发展起来的传统手工艺术,具有千百年的历史,传承了我国浓厚的文化气息。剪纸艺术反映了当地人民的文化氛围,受到民族民俗、宗教信仰及历史文化的熏染,从而逐渐地形成一门独特的手工艺术。随着历史的发展,剪纸记录下了我国不同的发展时期的特征,是一个有价值的历史考究载体。

对于外国友人,不深入研究中国传统艺术的话,很难了解剪纸的艺术特征。《猪八戒吃西瓜》开辟了我国剪纸动画的先河,受到国内外群众的青睐。剪纸动画的角色人物因其材料的限制,只能在平面上表现,视觉上所能感受的只有正面和侧面。人物的动作、形态的变换是通过皮影戏的思路构造的,纸与纸的错落有致,点与点的分布,让动画人物栩栩如生地展现在观众的眼前。

最具手工技巧的代表作当属《金色的海螺》,其深邃的民族文化,超强的人物表现手法,使绘画与动画成为一体,让影片中的角色显现得更具动态感。如鸟在天空飞翔时的展翅,海上波浪的起伏都使整个影片生动活泼,充满生命力。而它的角色背景上,用镂空的剪纸技术,使整个画面更加细致融合。继而在角色的脸部方面又大胆地创新,使高超的手工艺术与精湛的绘画技术得到一个良好的体现。但剪纸这类只局限于平面的动画创作已逐渐被其他形式所代替,不能充分实现创作者的艺术灵感及寓意,动画发展

到今天,剪纸艺术已逐渐退出在动画角色中的运用。

(三) 京剧扮演动画角色的独特美感

京剧已有200年历史,是中华民族的艺术瑰宝,享誉海内外。脸谱是中国戏曲独有的,具有独特的迷人魅力。我们可以根据脸谱色彩的不同辨别出角色的善与恶,美与丑,忠与奸,含有褒贬深意。红色多为正义角色,忠勇侠义;黑色刚正不媚;白色刚愎自用;金色神仙高人;蓝色刚强阴险;紫色刚正威武。

我国动画人物造型的设计上也可以从京剧的表现手法上获得一些启发,也可以借鉴造型的设计。如,在《骄傲的将军》中,将军角色的造型就是从我国京剧脸谱的造型上作一些改动的,体现了其目中无人的性格特征。师爷这一人物充分利用了京剧中丑角的扮演,无论是在动作上还是脸部形态上都表现出谄媚的心理特征。在剧中人物的刻画方面,充分地京剧元素相结合,使这部作品备受关注,也让观众大饱眼福,同时也在无形中展示了我国传统文化的独特吸引力。

在《西游记》中,孙悟空的人物造型简单地缩小化了,毕竟从他的人物特点上分析,一个猴子跳来跳去,向往自由,又机灵活泼,简单的颜色分布能体现其爽快干练的个性特征。这样既突出了孙悟空的猴性,又迎合了现代人对简单美的追求。除了对孙悟空整体的造型简化,还在它的脸部又作了一点小的变动。首先是猴子的脸部是用桃形代替的,再深入到细小的部分,如金色的眼影和绿色的眉毛,都能让人们看出它的放荡不羁的性格特征,于是就给观众留下深刻印象,至今还津津乐道。

四、结 语

中华上下五千年的历史,生生不息,屹立在世界的文化高峰上,其表现形式是多种多样的。在经济的冲击下,我们应加快前进的步伐,积极开创具有我国鲜明文化特色的动画人物,并与经济文化齐头并进,争取我国动画市场的一席之地。我国动画的发展须建立在本民族特色的基础上,不应该照搬照抄他国的动画思路,应深入了解我国各个地区的特色文化,走民族文化的发展道路。同时,引进先进技术,站在时代的前列,统筹时代精神,创造有价值的动画角色。中国动画片的长足发展必须立足于民族特色,并包含传统文化的基础上,这样才能建立我国自己的动画市场,并走向世界。

[参考文献]

- [1] 寇小明. 浅谈中国传统的意象造型在动画角色设计中的应用[J]. 文艺生活:智慧幽默版,2010(07).
- [2] 张巧,李少峰. 中国传统文化元素与动画造型设计[J]. 电影文学,2009(04).
- [3] 陈茂涛. 浅论中国装饰艺术在中国传统动画设计中的运用[J]. 电影文学,2008(06).
- [4] 谭红毅. 中国传统艺术语言在动画片中的艺术形式展现[J]. 电影文学,2011(10).
- [5] 邓心炜,袁涛. 论传统艺术形象的再造——动画人物造型设计[J]. 艺术教育,2009(11).

[作者简介] 郑洁(1977—),女,山东郑城人,硕士,江苏大学艺术学院讲师。主要研究方向:动画、艺术设计。