

影视动画的传统美术元素

■张翠竹(北京工业职业技术学院, 北京 100042)

[摘要] 我国影视动画在不断的探索中前进着,如今已发展得越来越成熟。尤其是将传统美术元素运用到影视动画的创作中,使我国影视动画散发出更加灿烂的艺术魅力。影视动画对传统美术元素的应用不仅丰富了动画作品的文化气息,而且增添了动画作品的艺术表现力,使动画造型深入人心。本文通过分析水墨画、剪纸、京剧扮相等传统美术元素在影视动画中的应用,让我国影视动画创作者认识到传统美术对影视动画的重要性,进而促进我国影视动画的发展。

[关键词] 影视动画;水墨画;剪纸艺术;京剧扮相

传统美术作为我国五千年优秀民族文化的重要成分,是我国劳动人民在发展过程中创造出来的财富,具有丰富的文化底蕴,多彩的民间文化是我国民族文化的重要组成部分,具有最古老的艺术韵味,丰富着民族文化的内涵,是我国五千年传统文化的瑰宝。传统美术作为民间文化的重要载体,是我国劳动人民集体智慧的结晶,反映了我国劳动人民对生活的反思、乐观向上的精神品质。因此,影视动画对传统美术元素的应用不仅开拓了影视动画的发展空间,而且传扬了我国优秀的民族文化。

影视动画自20世纪初起步到现今已有百年历史,而我国第一部动画片也有八十多年的发展历史。经过长时间的演变影视动画如今已趋于成熟,以一门独立的艺术形式而存在并深受人们喜爱。为了满足影视动画市场的需求,影视动画在美术造型上不断突破呈现出多样性这其中影视动画造型的美术风格逐渐凸显出重要性,需要创作者加以重视。优秀的动画作品不仅要有动人的剧情、镜头语言的独特性、场景设计的完美性,其中优秀的角色造型是整部动画作品的核心,人物的特性、剧情的发展、作品的风格都需要通过角色造型来体现。出色的角色造型能够给人们留下深刻的印象,如米老鼠与唐老鸭就是海内外皆知的经典动画造型,其成功的造型深受人们喜爱,由此华特·迪斯尼将动画发展为一种商业艺术形式,形成了一套产业链并因此获得了巨大的财富。现今的米老鼠与唐老鸭已成为著名的商业品牌,是国际动画商业市场的潮流代表。

一、影视动画与美术元素

影视动画是在造型艺术与影视艺术的基础上形成的一门独立的艺术形式,因此影视动画美术风格的形成深受美术与电影两种艺术类型的双重影响,造型艺术的艺术表现力、影视艺术的故事叙述性共同融入影视动画的创作中,使得影视动画的美术风格呈现出造型性与实用性。影视动画具有艺术性与写实性两种区分,艺术性的影视动画作品篇幅较短,讲究独特性、风格化,注重绘画技巧与创新尝试;而写实性的影视动画作品具有反映现实的特色,在故事叙述上趋于电影艺术。现今,影视动画的商业性质越来越明显,加之新技术的运用使影视动画的美术风格发生了

转变,一是继续探究艺术短片的发展前景,创作出更多独特的新形式;二是将其发展成为一种产业形式,以动画长片为主,具有商业化,新技术手段为美国商业动画的美术风格增添了新的光彩,显示出一定的创新性,但这种美术风格却使动画样式受到局限,动画创作变得模式化、复制化。

为了满足人类发展过程中的需求,中国传统美术便应运而生了,这是人类经过长时间探究自然与生命的成果,折射出人类的精神世界。传统美术是中国人民智慧的集合体,经过长期社会实践的累积使传统美术蕴涵的主题与寓意得到了升华,无数的主题体现着人文内涵的多姿多彩,传达着人们对生命的渴望、对生存的思考、对幸福生活的向往。由此可知,传统美术与影视动画在创作取材上有着共同的来源,即中华五千年优秀的历史文化,因此通过研究传统美术的创作主题提炼出优秀的元素,这对处于新时代背景下的影视动画创作具有极大的帮助,促进着我国影视动画的新发展。

二、影视动画的传统美术元素

(一) 水墨画

水墨画是我国传统绘画艺术的主要成分,至今已有一千多年的发展历史,体现着中国文化的独特审美风格。为推动我国影视动画的发展,将水墨画运用到动画制作中,水墨动画片继承了传统水墨画的特色,并蕴涵着丰富的民族文化内涵,是中国人对艺术的创新。水墨动画片将美学与民族文化相结合,通过巧妙的方式将意境、气韵融入创作中,呈现在作品的格调与色彩中,令人充满遐想而引起共鸣,它所体现的艺术风格极具中国文化韵味。

传统美术艺术对我国影视动画的发展具有极大的促进作用,在影视动画发展过程中借鉴了传统美术的精髓,进而创造出一种新的动画品种——水墨动画,拓宽了我国影视动画的发展空间,是我国影视动画革新的关键所在。水墨动画的创新之处在于摒弃了传统单线平涂的方法,使用无轮廓的线条,尝试运用水、墨进行动画造型设计。如在水墨动画《小蝌蚪找妈妈》中就运用无轮廓线条,利用水、墨的柔和感来渲染意境,为观众塑造了一个个活泼可爱的

小蝌蚪形象。而水、墨也可以表现出动态感,如在《牧笛》中利用牛、鱼的活动来营造静态水的动感,将意境表现在形体动作中并通过周边环境来渲染,为表现出水的感觉可以利用周边空白的景物与露在水面上牛的身体来营造,水中倒映着牛的所有变化动作,给人一种河水清澈的联想。同时,牛的不同造型可以通过水墨的浓淡性来表现。水墨动画是对中国传统美术的传承,使我国影视动画产业的发展空间变大,也为我国影视动画的发展提供了新的生机,推动着我国影视动画产业走向世界动画市场的进程。

(二) 剪纸艺术

剪纸,是民间传统手工艺术的一种,已发展了千百年,是我国传统文化的重要组成部分。剪纸艺术深受民族风俗、宗教信仰、历史文化的影响,能够表现出当地的文化气息。剪纸艺术积累了长时间的历史沉淀,将我国不同时代的表现特征通过剪纸的形式保留下来,成为研究历史的重要资源。若外国朋友想了解剪纸独特的艺术特征,需要认真探究我国传统艺术才能够有深入的理解。我国的第一部剪纸动画是《猪八戒吃西瓜》,该部动画获得了国内外大众的普遍欢迎。但由于剪纸动画使用材料的局限性,其动画角色只能通过平面的形式展现,观众只能欣赏到正、侧面的视觉效果,利用皮影戏的特征来表现人物动作与形态的变化,通过纸与纸的相互交错、点与点的合理布局使动画角色的表演表现得淋漓尽致。

《金色的海螺》是我国的彩色剪纸片,是典型的手工技巧作品,具有强烈的民族文化气息,将绘画与动画融合在一起,使动画角色更具表现力与动态效果。如空中展翅翱翔的老鹰、海上跌倒起伏的海浪,这些为影片增添了活力,使动画作品更具感染力。利用镂空的剪纸特征来刻画动画的角色背景,增添了动画画面的精致性。同时,在动画角色的脸部也做了新的尝试,利用绝妙的手工艺、高超的绘画技术使动画角色的造型更加生动活泼。可由于剪纸艺术仅适合于平面制作中,不利于表现创作者的想象与构思,因此在现今的影视动画制作中,剪纸艺术已渐渐失去了发挥的机会。

但今天,我国影视动画创作者又重新开始运用起剪纸艺术,将剪纸艺术与皮影戏两者艺术相结合,进而丰富影视动画的表现形式,使我国影视动画彰显出更加独特的艺术魅力。如《渔盆》是一部出色的影视动画作品,它的角色造型就运用了剪纸与皮影戏的特色。表现角色关节肢体在平面上运动的形态时,剪纸动画《猪八戒吃西瓜》为我们作了成功的典范,利用制片重叠的效果来表现,《渔盆》在角色动作的设计中也借鉴了此方法并作了创新,令动画角色的动作更加灵动犹如在平面上舞蹈般。另外,《渔盆》还作了新的探索,将剪纸形式运用到多层背景中,表现出相对运动的效果,进而增添了影视动画的纵深感,这是对传统剪纸与皮影艺术风格的传承,也是对这种平面美术风格的创新。

(三) 京剧扮相

京剧是我国传统艺术中的精粹,闻名海内外,现今已发展了200年。其中的脸谱是京剧中的特色元素,具有鲜明的艺术表现力。脸谱的色彩有深刻的寓意,角色的善恶、

忠奸、美丑、褒贬通过色彩来表现,红色是正义的代表;黑色表现刚在不阿;白色表现独断专行;金色是仙人神者的代表,等等。这是我国民族文化独有的传统艺术表现,因此将其应用到我国的影视动画创作中有利于凸显我国民族文化的特色,让影视动画具有明显的中国色彩。为了凸显我国影视动画的民族特色,在动画角色造型上借鉴了京剧的艺术表现形式与设计技巧。如《骄傲的将军》其将军的角色造型就运用了京剧脸谱的特色,在此基础上作了创新,使将军刚愎自用的人物性格表现得淋漓尽致。师爷的角色形象采用的是京剧中的丑角造型,将阿谀奉承的人物性格表现在动作与脸部形态上。动画的角色造型运用京剧元素来表现,独特的艺术形式使作品更具视觉感染力,让观众在观赏作品的同时也了解了我国传统文化独特的艺术魅力。再如,影视动画《大闹天宫》的孙悟空造型也采用了京剧元素。根据角色的人物特征将孙悟空的造型比例进行了缩小,使其动作更加灵活,表现出猴子活泼多动的特性,又通过色彩的搭配将孙悟空洒脱干练的人物性格充分地展现出来。这样的造型设计不仅形象地表现出孙悟空的猴性,而且符合新时代人们简约美的审美要求。此外,孙悟空的脸部造型也做了改善,利用桃形来塑造脸部造型,并为孙悟空涂上了金色的眼影、绿色的眉毛,表现出孙悟空无拘无束、自由的人物特点,造型新颖独特加深了观众对孙悟空形象的印象,使动画角色造型深入人心。

三、结 语

传统美术元素对影视动画的发展仍具有重要的影响性,影视动画在制作过程中融入传统美术元素,使动画角色造型新颖独特、富有表现力,突出了动画角色的性格特征,推动着故事剧情的发展,进而满足广大观众的审美需求,为观众带来强烈的视觉震撼。传统美术是长期优秀民族文化的沉淀,影视动画对传统美术元素的应用丰富了动画作品的文化韵味,所以对影视动画的不断完善与创新,其实质也是对中国民族文化的传承与发扬,有利于提高我国影视动画在国际市场上的地位。影视动画对传统美术元素的应用不仅增加了动画作品的艺术魅力,同时也拓宽了影视动画的发展空间,对我国影视动画的发展起到了推波助澜的作用。因此,我国影视动画创作者要充分认识到传统美术元素对影视动画的重要性,使传统美术元素为我国影视动画的发展作贡献。

【参考文献】

- [1] 马铁骊.论中国传统美术与国产动画之关系[J].时代文学(双月版),2009(10).
- [2] 段静,王兆丰.浅析中国美术与动画电影中的艺术联系[J].电影文学,2009(13).
- [3] 李娜.关于国内动画美术设计风格几点分析[J].大众文艺(快活林),2011(10).
- [4] 闰星.论中国民间美术对动画创作思维的启示[J].美与时代(上半月),2011(07).

【作者简介】张翠竹(1980—),女,河北安新人,硕士,北京工业职业技术学院科研处讲师。主要研究方向:艺术设计教育研究。