

创意产业背景下的京剧动漫设计策略研究

朱炜¹ (1.湖北汽车工业学院机械工程系 湖北十堰 442002)
张辉² (2.江苏省扬州市邗江区邗上街道办事处 江苏扬州 225000)

摘要:京剧动漫作为文化艺术分支的京剧艺术和动漫艺术的结合,是京剧艺术获得新生的一种新的、有待尝试的手段。本文阐述了京剧动漫的概念及其得天独厚的市场优势,从剧本题材、动漫画面、视听语言等方面对京剧动漫的设计进行了研究,以为京剧动漫的设计策略提供思考,从而使京剧动漫这个年轻的艺术创意产业能够茁壮成长。

关键词:京剧动漫;剧本题材;动漫画面;视听语言

项目来源:湖北省教育厅人文社科项目研究(2010q079) 基于设计管理的中小型企业创新模式研究

引言

创意产业的提出旨在在经济与文化、技术与文化高度融合的背景下,建立文化艺术对经济的强大牵引力。信息技术和娱乐形式的不断革新,具有传统文化内涵的京剧艺术正面临危机;作为创意产业核心的动漫产业在国外动漫不断渗入的状况下,也处于一种低俗的时期。两者存在和发展的关键均在于创新和文化,其结合给二者尤其是京剧艺术提供了新的发展契机。动漫这种时尚的艺术为古老的京剧艺术在当代找到了合适承载形式,另一方面,历史悠久的京剧艺术为动漫提供了文化资源和素材。京剧与动漫的结合对中国动漫形象的本土化具有极大推动作用。

1. 京剧动漫的概念及市场优势

1.1 京剧动漫的概念

京剧动漫是一种以京剧剧目的故事情节、表现形式、人物动作、妆饰、唱腔等为创作基础的动漫艺术。简单地说,京剧动漫是京剧与动漫的结合,是对传统京剧进行改革并融入现代文化传播方式的一种新的艺术形式,但这种改革不是对于传统京剧的替代,而是对基于传统京剧的再创作,两者的结合和创作归结于两者本身的艺术和文化的渗透性。

1.2 京剧动漫的市场优势

在国家大力支持具有中国特色的创意产业的背景下,京剧动漫作为一种新的艺术形式,其率先进入到市场具有得天独厚的市场优势。其进入市场后并无任何竞争对手,只要市场目标正确,开发出合适的产品,必将得到丰厚的市场利润;另一方面京剧动漫具有中国优秀历史京剧文化的沉淀,具有民族性和文化性市场优势,京剧艺术在中国已经形成了一定规模的观众群体,将京剧艺术同动漫艺术结合的京剧动漫无疑开拓了一个崭新的市场,并使国粹—京剧艺术得以持续发展。

2. 京剧艺术与动漫艺术的艺术特色

京剧动漫艺术同京剧艺术和动漫艺术休戚相关,两者要素的结合是其创新设计的根本出发点,为此就必须首先研究京剧艺术和动漫艺术自身的特点。

2.1 京剧艺术特点简析

京剧用歌舞演绎故事,植根于中华民族文化的沃土之中,是中国戏曲艺术中的瑰宝。京剧具有综合性、虚拟性、程式性三大艺术特征,其作为表演艺术的最大特色,在于虚实结合,最大限度地超越舞台空间和时间的限制,以达到“以形传神,形神兼备”的艺术境界。四功五法(唱、念、做、打和手、眼、身、法、步)是京剧艺术最基本的表演手段,生、旦、净、末、丑是其艺术行当。^[1]可以说,京剧艺术在文学、表演、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各方面,由于长期的文化积累和沉淀已形成一整套相互制约、相得益彰的格律化和规范化的程式,舞台艺术形象既丰富多彩,又师法严谨。

1.2.2 动漫艺术特点简析

动漫是漫画和动画的缩写与合称。漫画常以书刊或画刊形式出项,采用轻松幽默、可读性强、读者年龄广等特点的画面来演

绎故事情节;而动画则是可以活动的连环画剧来演绎故事情节,两者常被合而为一称为“动漫”。漫画与动画作为美术的一部分,从艺术角度展示人类的文化与文明,反映人类的精神。

3. 京剧动漫的设计策略研究

结合京剧艺术和动漫艺术自身的特点,京剧动漫应从剧本题材上、画面上、视听语言上等方面实现京剧与动漫的结合,其设计策略如下:

3.1 合适剧本题材选择与设计

京剧动漫的题材应从植根于传统文化沃土之中的京剧中挖掘剧情,获得创作的源泉。在剧本的设计过程中,注意传统与现代设计的有效融合。日本的设计文化是传统本土文化与现代高科技融合的典型代表,在2010年的上海世博会上,日本展馆的艺术表演的题材是联结中日两国情缘的朱鹮故事,借以中国传统昆曲的艺术表演形式、中国山水画的意境以及其自身高科技的产品,将其自身的设计文化表现得淋漓尽致。以传统故事为原型的《花木兰》在好莱坞上映的成功也给我们提供了借鉴。《花木兰》在创作过程中既考虑到故事本身的文化背景,也考虑到了这种文化如何同动画更好的结合起来。例如:中间有一段用山水水墨意境表现军队战友情的小插曲,编剧并非简单地应用传统的水墨意象,而是在水墨艺术的基础上创造性的采用了现代歌舞剧的形式,达到了传统与现代的有机融合,将这种传统的情节转化成了水墨动画剧。因此,在剧本阶段,如何思考创作方向,如何把握创作思路,如何创作动画更适用于动画表现的内容等显得尤为重要,其归根结底是对剧本和剧情进行创造性和独特性艺术再加工的过程。京剧动漫的创作也应注意传统与现代的有机融合,不要片面的追求传统,而忽视了现代元素的应用。传统京剧《穆桂英挂帅》《打龙袍》等以及现代京剧《红灯记》《杜鹃山》等都具有良好的故事情节,如何挖掘和把握其题材进行大胆的幻想和巧妙的构思是将其动漫化的关键一步。

3.2 融合京剧艺术和动漫艺术的画面设计

从画面的构成形式上可将画面分为景观画面和人物画面。在画面的创作上,京剧动漫更要形成其独特的画风,营造出一种“原创性的幻想空间”,只有这样才能吸引更多的观众。所谓原创性就是在画面的设计中,可以利用一些京剧自身艺术元素(如京剧脸谱),也可适当融合于中国传统视觉元素(如山水画、筷子等),以保持京剧艺术乃中国传统文化艺术结晶的“原型”;所谓幻想性空间就是在画面的创作中给观众留下思维和想象的空间,让其有时间去欣赏美轮美奂的艺术画面,如好莱坞动漫艺术中耗费巨资制作的特效技术、《阿凡达》等影片都给我们提供了思考和借鉴。当然画面的创作应多从人物、细节、视觉等方面入手,在传统与现代中寻找“统一中求变化,变化中求统一”的协调。

3.3 制作优美的视听语言

京剧动漫的视听语言设计也应符合其自身定位,京剧本身就具有大量的声效可直接应用,如京剧舞台艺术中的音乐一唱腔、打击乐等,如西皮唱腔给人以婉转流畅如行云流水之感,而二黄唱腔则给人以沉静悲凉之感;京剧打击乐不仅可以渲染舞台气氛,调节表演身段,配合语言韵律,而且在以节奏音响带动全局,统一整个舞台的节奏方面起着重要作用。借用京剧大量的声效资源进行艺术再创作是京剧动漫经典再现的另一种途径,但同时也要注意其“度”和“形”,将京剧中的声效艺术化地诙谐、幽默、风趣化处理,但应注意其运用的程度,应追求精简而避免冗繁。

总之,剧情、画面、视听语言等是京剧与动漫结合设计的几个决定性因素,都可以在京剧中找到相应的可借鉴或参考的资源,而植根于富有京剧文化底蕴的沃土之上;与此同时,在追求原型的基础上,要结合当代时代文化背景进行合理的变化,在变

文艺复兴前欧洲公共建筑空间的审美特征

曹 静¹ 李旭亮² (1. 石家庄职业技术学院艺术设计系 2. 石家庄市委宣传部 河北石家庄 050000)

摘要: 不同的文化理念制约并影响着人类的思维取向, 民族独特的审美趋向和哲学气质影响欧洲公共建筑空间的造型。欧洲悠久的历史文明诞生了独特而伟大的建筑艺术。西方文化形态和思维方式, 注定欧洲公共建筑空间的独特性及其对后世的影响。

关键词: 公共建筑空间; 审美观念

公共建筑空间是基于人的社会需求所产生的一个物化空间或场所, 涉及社会学、环境心理学、民俗学、人体工程学、建筑学、建筑物理学、美学等多领域, 公共建筑空间设计是建筑学的一部分, 是工程技术和人文学科的有机结合, 并始终受到建筑的制约, 同时, 公共建筑空间作为一个现实空间, 有着极其深刻的文化内涵和功能要求, 需要通过施工制作得以实现。

公共建筑空间设计过程基本是以美学原理为依据, 无论是室内装饰的形式与造型, 还是色彩的组合, 以及材质的运用, 都建立在美学原理的基础上, 纵观欧洲优秀建筑空间设计, 无不与其文化脉络、历史潮流、真正理解公共建筑空间与建筑学之间的有机联系为基础, 创造出辉煌灿烂的欧洲公共建筑空间。

希腊建筑具有相当严格的比例知识, 譬如古埃及建筑中黄金分割的关系。如雅典的帕特农神庙, 它始建于约公元前440年的最完美的希腊神庙。它由两个内部空间组合而成, 每一个空间平面都是1:1.618的黄金比例。柱子之间的关系非常和谐, 希腊神庙最成功的处理手法及特征被称为“视觉校正”。角柱与相邻柱子的间距要比其他正常的柱间距窄一些, 正常的柱间距是按照规定的模数制造的, 其基座面的水平线条有一点微微的向上弯曲, 柱子则向内倾斜。这些手法和特点使其更具人性化, 避免了直截了当的机械化特征。

帕特农神庙的正面与背面都是八根柱子, 两侧也有一排柱子, 形成周围廊柱式。在正面和背面还增加有一排六根柱子在入口的前面, 从而把人们导向神堂和宝库。在神堂内, 许多柱子支撑着上面的夹层, 再上面还有柱子支撑着屋顶, 雅典娜女神像在神堂内占据着统治地位。多立克柱式是应用于雅典娜帕特农神庙的样式, 造型俭朴刚强, 柱子没有柱础, 只有一个简单的柱头。整个公共建筑空间设计庄严恢宏。

希腊的其他公共建筑空间设计也极为美妙。约建于公元前350年的厄皮道拉斯剧场是在露天的山坡上, 它有着半圆形的台阶式座位, 面对着下面圆形的乐池, 歌舞表演可也在那里载歌载舞, 在乐池的后面有一个临时搭建的舞台供演员们表演, 剧场通常建在风景秀美的山坡地上, 依托着大自然的天然背景供人们休闲娱乐。而约建于公元前150年的雅典市中心广场现在修复我们可以看到, 他有一部分使用廊柱环绕的, 称之为敞廊, 有一列多立克柱子在左边, 另有一列爱奥尼亚柱子在中间支撑着木屋顶。右边的门通向房间, 他是给商人做餐饮和贮藏用的, 商人的货物都放在敞廊中销售。

通过神庙、剧场、贸易市场的设计, 我们发现雅典的古典公共建筑空间设计强调实用功能的基础上, 注重与其环境相和谐的宗旨, 并在此基础上, 形成典型的建筑范式。

古罗马的公共建筑空间设计绝大部分吸收了希腊艺术的经验。在设计方面, 罗马借鉴了希腊的美学概念。精致、典雅、对称、富有装饰韵味, 完成于公元118年-128年的罗马万神庙是为

罗马诸神建的庙宇, 穹顶结构下有一个壮丽的内部, 穹顶直径达142英尺约43米, 高度与其相接近, 使其共同具有几何规律, 而阳光则从上面的圆形天窗倾泻而下, 照亮整个内部空间, 所有的壁龛、柯林斯柱子以及墙的表面都用大理石和镀金铜像装饰得五彩缤纷。这种公共建筑风格最易识别的视觉元素是半圆形券, 通常采用简单的、固定不变的半圆形筒拱, 形成比较复杂的拱顶体系, 随着罗马帝国在欧亚非大陆的扩张, 成为基督教占主导地位的中世纪公共建筑中教堂建筑的范式。

建于公元532年-537年的土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂, 是最大的也是最壮观的象征东罗马帝国的拜占庭教堂。圣索菲亚教堂有一个巨大的中央空间, 圆形的穹顶放在帆拱上, 穹顶基部有一圈小窗, 这些小窗使穹顶产生一种漂浮的感觉, 墙面和穹顶上一些原有的马赛克镶嵌画被保存下来, 带有典型的拜占庭式柱头的列柱支撑着拱券, 拱券向侧廊极其上部的楼座敞开, 从而形成典型的罗马风格。在中世纪晚期, 大概在公元1250年以后, 高达城墙包围的城市、宏伟的教堂及它们着色的玻璃、飞扶壁、滴水兽, 所有这一切构成了12世纪到14世纪的欧洲印象, 哥特式建筑成为当时公共建筑的特征, 如建于1242年-1248年的巴黎圣夏佩尔小教堂, 当时建造这座小型皇家教堂的目的是为了存放珍贵的遗物, 它既是一座地下教堂, 又是一座地面教堂, 墙体缩减到最纤细的支柱, 因而柱与柱之间的空间镶满了着色玻璃窗, 结果创造了一个看似由光线和色彩构成的空间, 上面拱顶的表面涂有金、蓝两色。另外哥特式建筑的交叉拱顶拥有外在的飞扶壁, 这就可能在较高处的墙面上开大的高侧窗, 中庭拱廊很高, 使双侧廊体系具有开敞流通的特征。

在14世纪初, 资本主义生产方式在欧洲开始不断发展壮大, 这不仅动摇了封建教会势力1000余年的统治, 而且促进了新思想与世俗文化的萌芽和发展。于是, 一场伟大的思想文化解放运动——“文艺复兴”发生了。这场在欧洲历史上具有里程碑意义的运动一直持续到16世纪末, 故而14—16世纪这段时间, 便被人们称为“文艺复兴时期”。文艺复兴时代的到来使公共建筑空间设计受到古希腊罗马艺术这种古典艺术风格的强烈影响, 对称是一种主要的概念, 线脚和带状细部则是典型的古罗马特征。

始建于公元1524年由米开朗基罗设计的佛罗伦萨劳伦廷图书馆的门厅和楼梯间建筑中, 在图书馆小的正方形门厅里, 向后推进的墙面的半柱, 带有独特三角山花的假窗, 以及巨大的楼梯本身都表明手法主义运动相对于古典主义者, 它正向新的建筑空间表达语汇发展。恢宏、庄严、科学、理性, 努力建构人与自然的和谐与平等。

纵观欧洲早期公共建筑空间的设计, 我们不难发现欧洲悠久的历史文明诞生了独特而伟大的建筑艺术。西方文化形态和思维方式, 注定欧洲公共建筑空间对后世的科学与艺术相结合所构成的影响。

作者简介:

曹静, 1970-, 女, 硕士, 石家庄职业技术学院艺术设计系副教授, 主要从事艺术设计教学和研究。

李旭亮 1968-, 男, 石家庄市委宣传部外联处处长。

化中求新求异, 使之更符合动漫的艺术表现形式, 更容易、更好地为观众所接受, 进而永葆青春活力, 具有可持续发展性。

参考文献:

- [1] 金元满. 当代文化创意产业的兴起. 中国创意论坛演讲稿, 2005.3
- [2] 刘轶. 中国新时期动漫产业与动漫营销[M]. 中国戏剧出版社. 2005.

[3] (日) 中野晴行. 动漫创意产业论[M]. 国际文化出版社. 2007.

作者简介

朱炜 (1982-), 男, 硕士研究生, 湖北广水人, 湖北汽车工业学院助教, 主要研究产品设计与设计管理。

张骅, 工作单位: 江苏省扬州市市邗江区邗上街道办事处。