

用动漫为京剧艺术注入活力

张和胜

(兰州职业技术学院,甘肃 兰州 730070)

摘要:运用动漫技术结合京剧特有的表现形式,给大家传递一种传统的、美的享受,也为京剧艺术的创新发展提供了一个很好的空间。动漫在表现京剧中的人物时保留了其互动性和角色性这两个重要审美因素,借鉴了京剧剧目中赋予角色的属性,在动漫作品中去表现人物、塑造人物。利用动漫这种大家喜闻乐见的表现形式为京剧艺术注入活力,让京剧这种传统艺术获得恒久的生命力。

关键词:动漫技术 京剧 传统艺术

京剧是我国最主要且影响最广泛的剧种之一。它集歌唱、舞蹈、音乐、美术、文学、雕塑和武打等艺术形式为一体,是“逢动必舞,有声必歌”,将歌、舞、诗、画等熔为一炉,而成为我国文化中的经典代表。它不仅深受国内观众的喜爱,也深深吸引着海外观众。是中华文化中一颗璀璨的明珠。

多年来,党和政府为京剧事业的发展提供了有力的保障。广大京剧艺术家们为京剧艺术的发展都在做着不懈的努力。但从目前的状况来看,京剧仍然存在着如何进行创新、如何使之发扬光大、兴旺昌盛的问题。笔者就如何解决这一问题谈一些看法。

1 动漫与京剧有机的结合是京剧艺术获得新生重要的手段和途径

时代的发展为我们提供了前所未有的机遇。我们的国家正处在经济上升期,综合国力有了极大的提高。中国正在走向国际社会的各个领域。同时,科技的进步、计算机和互联网的出现为动画的创作提供了便利和更好的表现手段、更大和更宽广的发展空间。在现代这个信息化的时代,网络的发展已经融入人们的生活,随着网络带宽的加大,多媒体、动漫以及网络视频的流行势不可挡。尤其是动漫,现在已经成为一种时尚,不仅少年儿童喜欢它,不少成年人也非常喜欢它,国家也已将动漫产业作为一种新的产业,给予特别扶持。面对这样的发展趋势,我国的京剧与动漫如果还是依照以前各自的发展方式,必然会停滞不前,不会有创新,更谈不上发展。动漫与京剧有机的结合是京剧获得新生的一种新的手段和重要的途径。我们的京剧有几百年的历史,优秀的剧目数不胜数,为京剧动漫提供了大量的优秀剧本。而动漫在表现京剧艺术时保留了京剧的互动性和角色性这两个重要审美因素。这将使京剧艺术这个中华文明中的璀璨明珠获得恒久的生命力。随着时代的发展、社会的进步,中国的青少年接受者会成为一个庞大的文化消费群体。通过网络、计算机,广大的青少年会自然而然地成为京剧动漫的观众主流。“演员”可以虚拟,“观众”变成玩家,空间可以虚拟、夸张,京剧不再局限于舞台,演员和观众也可以合二为一。这将使我们的京剧这个国粹艺术家家喻户晓、兴旺昌盛。

2 在进行京剧动漫创作时要对传统的京剧进行改革

在进行京剧动漫创作时,要对传统的京剧进行改革。这个改革,不是对于传统京剧的替代,而是对传统京剧的再创作,尤其是人物造型的再创作。这个再创作不再局限于舞台而是通过对“演员”的动作、面部造型、“舞台”的场景进行处理。这个“处理”可以进行夸张、变形,大量加入民族特色的内容,通过这个再创作会使京剧艺术焕发出不止是生命的力量,而是一种强大的影响力,这个影响力,归结于京剧本身的艺术渗透性,它是无穷无尽的。

2.1 注重对人物造型的创作与改革

在京剧动漫创作中注重对人物造型的创作与改革是进行京剧动漫创作的非常重要的任务。我国早期比较成功的几部动

画片都是加入了京剧元素,注重对人物造型的改革,紧抓京剧特色而走向成功。

例如:动画片《大闹天宫》所选取的故事正是美猴王最为自由和天性发挥最辉煌的时光。其中本来饱含暴力的打斗场面,在富有中国画线描的曲线造型、曲线动作和宏大京剧锣鼓声中,被编织成为一种集聚东方文化的线条和色彩的舞蹈。这一段继承了京剧中的舞蹈式武打传统,完全淡化了暴力的残酷和血腥,使暴力场面成为富有韵律和节奏的优美段落。达到了人物性格、故事情境、造型语言、线条、色彩和传统文化的完美结合。其内涵早已摆脱了原有的血腥场面而跃入人心旷神怡的审美层面。

《哪吒闹海》描写了哪吒对欺压百姓却不敢违抗天命降甘霖于人间的东海龙王的屡次斗争。除借用了《封神演义》故事原型外,还结合了京剧的一些表现形式,例如人物的脸部造型、动作造型等。同时,它也被编导赋予了更多当代人对古代神话的理解。

《骄傲的将军》,借鉴了中国传统京剧的许多因素,大量运用京剧锣鼓。人物造型也参考京剧脸谱,将军是大花脸,食客师爷则是二花脸。将军在庆功宴上昂首挺胸,踱着方步,伴着锣鼓的打击节拍,一步一步地迈进;将军在众人的阿谀奉承下得意洋洋地抛铜鼎、射风铃,发出“哇啊……呀呀呀”的叫声,这些都以京剧特有的夸张形式再现了传统戏曲的韵味。在场景安排上,亭台楼榭,百官祝寿、美女献舞的厅堂富丽堂皇、色彩浓重。它的成功,就在于成功运用了传统京剧文化艺术的精华。

从以上三个例子可以看出动漫利用京剧特有的表现形式,注重对人物造型的创作与改革,紧抓京剧特色而创作出的作品会给大家一种传统的、美的享受。同时利用动漫这种大家都喜闻乐见的表现形式为京剧艺术注入了活力、提供了一个创新发展、兴旺昌盛的空间。

2.2 创作过程中应注重体现京剧艺术植根于民的特色

中国优秀的京剧作品的产生,都是和普通人的现实生活有着紧密联系的。只有置身于真实的社会生活当中,才有可能产生和老百姓引起共鸣的京剧作品。京剧作品的大量产生,才能出现真正的优秀作品。没有好的京剧创作的剧本,也就没有优秀的舞台二度创作。因此,优秀的京剧作品是植根于人民群众中的。

3 动漫与京剧的结合过程中应注意的问题

在动漫与京剧的结合过程中对数字技术的处理和运用上要避免两个误区。

3.1 要避免数字技术的运用超过内容以及动画艺术本身

首先,要清楚技术是丰富故事画面的,内容要大于形式,制作出的作品具有内涵才会有发展。例如《狮子王》改变自《王子复仇记》。它在追求数字技术的运用当中,虽然场景精致豪华,可是故事的属性、故事情节都没有改变,因而深受广大观众的喜爱。例如《大闹天宫》它是集中中国画线描的曲线造型、曲线动作和宏大京剧锣鼓等形式为一体,达到了人物性格、故事情境、造型语言、线条、色彩和传统文化的完美结合。因而经久不衰。纯粹的高科技展示,观众也会厌烦。其次,在创作过程中特别是在动画片中要拥有更多人文的东西,要以人为本。这样创作出的作品才会有长久的生命力,才会不断发展。另外要把握好艺术性与商业性之间的关系。如果创作出的作品只具备商业属性,它就会缺乏生命力,只会昙花一现。

3.2 要避免过度模仿

西方动画片的卖点在于人物丰富的动作表达,动画片通常被认为有着越多的动作越是精彩。在进行京剧动漫(下转 181 页)

妙、不通而通的特点。海子《主人》：“你在渔市上 / 寻找下弦月 / 我在月光下 / 经过小河流。”^[1]

②朦胧性。指诗歌意象的模糊和迷茫，“言在此而意在彼”。紫荆《山之阴，水之阳》：“山之阴，水之阳。/ 大风吹拂民谣，雪花歌唱。/ 山之阳，水之阴。/ 新娘摘下红盖头 / 舌尖上有一只蜜蜂。”^[2]

③暗示性。指诗人运用象征手法，用某种具象去暗示一种抽象的观念、情感或不可见的事物。顾城《感觉》：“天是灰色的 / 路是灰色的 / 楼是灰色的 / 雨是灰色的 / 在一片死灰中 / 走过两个孩子 / 一个鲜红 / 一个淡绿。”^[3]

④多义性。指语言的歧义和多解，即“言有尽而意无穷”，也是古人所谓“诗无达诂”的意思。海子《月》：“炊烟上下 / 月亮是掘井的白猿 / 月亮是惨笑的河流上的白猿。”

3 现代诗歌的意象变形

诗歌的“意象变形”指诗人在诗歌创作过程中对表现对象原始形态的改造和变形。雪莱说：“诗使它所触及的一切变形。”在现代抒情诗中，所有的诗歌意象，都因经过了诗人的心灵的改造而出现个性化的变形。“变形”是西方现代派文学整体特征中的一个重要方面：“由于人的异化而导致文学形式的荒诞和变形。”^[4]中国由于改革开放，西方现代文艺思潮的大量涌入，意象变形的艺术也影响到大量新一代诗人的创作，其中海子无疑是受影响最显著的一个，这也是海子诗歌一方面深受读者的热捧，一方面又让读者迷惘的一个主要原因。

关于“意象变形”，西北师大中文系教授彭金山指出：“虚拟性意象（即变形的意象），是由作者的主观情感对客观世界进行较大幅度的变形处理了的意象。是诗人用情意之笔虚幻出来的一个世界，和客体实物的本真面目保持某种‘虚假性’，在如真似幻的呈现中抵达‘精神的真实’。”^[5]

海子是“意象变形”最彻底的诗人，他的抒情诗因为这种意象变形手法而充满了陌生感与内在的情感张力。《自画像》：“镜子是摆在桌子上 / 一只碗 / 我的脸 / 是碗里的土豆 / 嘴，从地里长出了 / 这些温暖的骨头。”^[6]

该诗中，意象经历了数度变形。整首诗贯穿着深度变形的艺术手法，使我们对其中的诗性表达既感到非常陌生，又非常诧异。诗句中表达的生命意识是深刻的，情感意味是强烈的，启示性是深厚的。它告诉人们，人的生命和肉体，就如同从泥土里长出来的土豆一样，也属于大自然的创造之物。

海子的另一首诗《感动》这样写到：“早晨是一只花鹿 / 踩到我额上 / 世界多么好 / 山洞里的野花 / 顺着我的身子 / 一直烧到天亮 / 一直烧到洞外 / 世界多么好。”^[7]

海子的有些诗中只是局部变形，有些诗则是整体变形。整体变形反映了海子诗歌在现代主义道路上迈进的距离之远。这说明他是中国当代真正意义上的“先锋诗人”。海子的创作为我们研究现代主义在中国的产生和发展提供了一个可资借鉴的最鲜活的标本。

诗歌艺术的变形，是诗人更加巧妙地、别出心裁地表现客观对象更加具有本质性的东西，揭示事物隐秘的真实。诗歌作品中的意象比其它文学作品中的艺术形象变形的幅度更大。诗歌意象的变形，不但使事物的形态失真，恰恰使事物的形态脱去它现实存在中的物质外壳，经诗人强烈情感的冶炼熔铸，改造和净化，而获得艺术上更好的审美效应。

参考文献：

- [1][6] 彭金山.中国新诗艺术论[M].东方出版社,2000.
- [2][11] 庄涛.写作大辞典[M].北京:汉语大辞典出版社,1992.
- [3][4][5] 黄霖,吴健民,吴兆路.原人论[M].上海:复旦大学出版社,2000.5.
- [6][10] 彼得·琼斯.袁小龙译.意象派诗选[M].桂林:桂林漓江出版社,1986.
- [7][8][9][15] 刘象愚.从现代主义到后现代主义[M].北京:高等教育出版社.
- [12][17][18], 西川.海子诗全编[M].上海:三联书店,1997.
- [13] 星星诗刊,2001.6.
- [14] 曹文轩.20世纪中国文学作品选(诗歌卷)[M].北京:北京大学出版社.

(上接179页)创作时可以借鉴国外优秀的东西，但是完全的模仿，是没有出路的。在中国早期的动画创作中早就意识到这个问题，可是目前在有些动画创作中由于要迎合观众的口味，在人物的风格上便丧失了中国特色。中国特色不是一个概念化的名词，也不是讲述中国故事，它是要用具有民族特色的办法去创作、去表现。例如《大闹天宫》就是很好的典范。

综上所述，在进行京剧动漫创作时要注意，作为一名动漫画家，你就是那些角色的导演，你可以去决定他们的个性、年龄、性别，以及在故事中担当的角色。并且在塑造人物的过程中要注意无论多么酷的姿势，都必须建立在坚实的原型基础上。同时，为了强化人物造型的特色可以通过镜头的切换或加快节奏，还可以通过灯光、色彩等舞美效果给予角色更加细腻夸张的表现，营造出极为个性的表演角色。另外还可以借鉴京剧剧目中赋予角色的属性，在动漫作品中去表现人物、塑造人物。

目前其他国家的动漫作家已经开始对中国的京剧进行动漫

开发。例如日本漫画作家上田宏的漫画作品《武神戏曲》、迪斯尼动画电影《花木兰》，日本改编的《三国志》和《水浒》等等。我国的动漫制作者才刚刚看到这一宝藏。我们必须抓住这一机遇，让中国的动漫再次崛起。要利用动漫这种大家都喜闻乐见的表现形式，为京剧艺术注入活力，让京剧艺术获得恒久的生命力，使它长久的屹立于世界民族艺术之林，长盛不衰。也让以中国文化为代表的东方文化再次成为人类文化的骄傲。

参考资料：

- [1] 高行健,林兆华.关于绝对信号艺术构思的对话[M].北京,中国戏剧出版社,2003.
- [2] (日)中山郎等.雾里观花:中国的戏剧可能性[M].北京,中国戏剧出版社,2001.
- [3] 孟繁华.中国戏剧的现代转换[J].海南广播电视台大学学报,2002(01).
- [4] 余秋雨.戏剧理论史稿[M].上海:上海文艺出版社,1983.

学院学报,2005,24(2):59-61.

[2] 吴丽丽,徐志伟,严灿,等.逍遥散和丹栀逍遥散抗抑郁作用的实验研究[J].中医研究,2003,16(3):14-15.

[3] 徐志伟,王文竹,苏俊芳,等.逍遥散和丹栀逍遥散抗焦虑作用的实验研究[J].广州中医药大学学报,2006,23(4):330-331,335.

(上接211页)辨证属肝郁化热。治：疏肝解郁，清热敛乳。拟方：丹皮、栀子各12g，柴胡、芍药、当归、茯苓、生地、白术、夏枯草各10g，甘草6g，生牡蛎20g。每日1剂，水煎服。服用本方5剂症状明显缓解，继服7剂溢乳、抑郁症状消失。

参考文献：

- [1] 彭艳,郭莉媛.中医药治疗围绝经期综合征的研究进展[J].安徽中医