

从《牧笛》看中国水墨动画与中国传统绘画的关系

TEXT / 李立华 王博涵 王璇

中国传统绘画是中国传统人文思想的结晶,是受中国儒、释、道文化的影响而积淀形成的东方绘画特有的表现形式。中国传统绘画是具有悠久历史的民族绘画。其特点是以气韵思致,进而达到形神兼备的艺术效果,和中国京剧、中国医学称为中国三大国粹。

我们以《牧笛》为例来论述中国水墨动画与中国传统绘画之间的关系。

首先,中国传统绘画的基本特征:以形写神、形神兼备;以线、墨为主,都应用到了中国水墨动画的制作当中。

以形写神、形神兼备,是中国传统绘画创作的一个重要原则,也是中国水墨动画创作的重要要求。以《牧笛》中的水牛为例:牧童拿出笛子吹给水牛听,水牛开心极了,煽动着耳朵,回头看向牧童(见图一)。牧童骑着水牛过河,水牛和鱼儿玩了起来,牧童拍打水牛,它不应,于是牧童朝水牛泼水。水溅到水牛的眼睛里,水牛很生气(见图二)。其中水牛和牧童的形象都是借鉴李可染大师的中国画,为了这部影片李可染大师特意画了14幅水牛和牧童的水墨画,给绘制组作参考。动画片中的水牛不仅造型精准生动,而且水牛的表情和动作也把情感传达得很明确。中国传统绘画只是把人物或者动物的感情通过绘画在宣纸上传达出来,而水墨动画经过复杂的工序更是把这种情感传达得淋漓尽致,不得不令人佩服。

线条是中国传统绘画中最为常见的形象表达方式,也是中国水墨动画的主要表现语言。线条最突出的特质在于它能够暗示出体积、空间和质感。它本身还富有含蓄性、表现性和象征性等,不同的线条具有不同的情感特征和造型积极性。而中国水墨动画注重形象的本质、表现、精神及情感的表达和形式美的追求,这些都必须以线的造型为核心。中国古代画论中曾有“曹衣出水、吴带当风”之说,讲的是曹衣描法画出的衣纹线如同绸子在水中浸过后取出,线的感觉沉甸、厚重;而吴道子的描法画出的衣纹线如同轻绡迎风,线的感觉灵动、飘逸、洒脱。相同的纸笔,不同的线型可以引起截然不同的视觉和心理感受。所以线条的选择和运用对于中国传统绘画和中国水墨动画的制作都相当的重要。

以《牧笛》为例,动画片中的牧童形象就是线的写照,而水牛的形象设计及环境的绘制方法就是以墨为主了。(见图三)

中国传统绘画中强调“墨分五色”,“墨分五色”即焦、浓、重、淡、清。墨的运用在中国水墨动画的制作中更为重要。中国水墨动画也是用笔和墨来塑造动画艺术形象的,它是传达思想感情的有效途径,是中国水墨动画最主要

图四

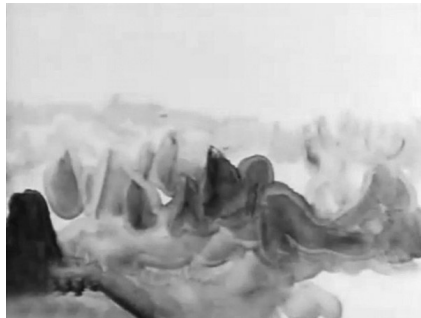
的语言表达形式。一部好的动画作品,能使我们通过笔墨感受到气韵,又通过气韵联想到动画作品的情感。《牧笛》中水牛的造型,以浓墨点染的唇、鼻,以力透纸背的笔法甩出牛腿,以皴法画出牛臀,以淡墨补染牛背,在笔墨的经营下,一只形神兼备、气韵生动的水牛跃然画面之上。(见图三)

其次,中国传统绘画方法在中国水墨动画绘制中应用广泛。

中国传统绘画方法就是用笔墨纸砚等工具,在宣纸上作画,注重的是墨的浓淡,还可加以国画颜料,与水混合,画出不同层次的体积感。

中国水墨动画主要借鉴的就是中国传统绘画中的绘画方法,所以它与一般的普通动画有很大的区别。中国水墨动画的制作过程既繁琐又耗时。我们虽然在荧幕上看到的人物、牛儿、鸟儿、蝴蝶、流水等活动影像具有水墨晕染的效果,但是只有在静止的背景画面中才能找到真正的水墨笔触,背景多以黑白墨色为基调,使用皴、擦、点、染等传统水墨技法,或有泼墨、破墨等方法绘制画面(见图四)。中国水墨动画大量使用中国画颜色,藤黄、朱砂、石青和墨等颜色交替使用,再加上背景的大量留白,使画面清新淡雅,富有节奏感,每部场景具有不可复制的特型(见图五)。然而在中国水墨动画中只有背景画面才是真正的中国传统水墨画。

水墨动画中的人物或动物是由原画师和动画人员在白纸上用铅笔设计主要动作(即关键帧)和中间画(即中间帧)。画在白纸上每一张人物或动物,到了着色部分都必须分层上色。同样的一头水牛,必须分出很多种颜色,有大块面积的浅灰、深灰或者只是牛角和眼睛边框线中的焦墨颜色,分别涂在好几张赛璐璐片上。每一张赛璐璐片都由摄影师分开重复拍摄,最后再重合在一起用摄影方法处理成水墨渲染的效果。也就是说,我们在荧幕上看到的那头水牛最后还得靠动画摄影师拍摄出来。工序甚是复杂,拍摄

图五

一部水墨动画片的时间,就足够拍成四、五部同样长度的普通动画片。

最后,中国传统绘画的意境在中国水墨动画中表现颇丰。

“以意造境”是中国传统山水画的本质,也是中国画民族特色的一个重要标志。宗白华先生在论及中国绘画时说:“中国绘画不满足于客观的机械式的临摹,对于艺术意境不是一个单层的平面的自然地再现,而是一个深层的创构。”这句话让我们能够理解艺术的意境,它不是亘古不变的,它是心理情感和现实事物的融合,通过笔墨的形式展现给人们看。《牧笛》中的主要场景如柳堤放牧、水牛戏水(见图一)、竹林莺鸣等,尤其是动画片结尾,牧童骑着水墨淋漓的牛儿从柳树林出来,走过暖暖的夕阳照耀的稻田,走向村庄的场景,营造的是如此和谐、意境深远完全是中国动画的格调。(见图三)

艺术家创造的形象是“实”,引起我们想象的是“虚”。以虚带实,以实带虚,虚中有实,实中有虚,虚实结合,是艺术家创作时该遵循的。中国书法中讲究“计白当黑”,中国传统绘画大师也把这种虚实结合的思想融入到了绘画当中,而动画设计师也运用到了中国水墨动画的绘制当中。《牧笛》中有一个场景:牧童骑在牛儿背上要过河,画面中没有一丝水纹、倒影和波光,却见牛儿和牧童悠荡在水中,无比惬意。水牛的头和身子只画了一半,另一半在水下,在人们的想象中(见图一)。体现了传统绘画对虚实运用的精妙之处。

中国水墨动画是最具民族特色的电影动画形式,中国水墨动画的创作者从中国传统绘画中吸取营养使得中国传统绘画艺术与电影动画制作结合起来,创作出独一无二的中国水墨动画,具有划时代的意义。

参考文献:

- [1]上海美术电影制片厂系列作品《牧童》
- [2]《中国绘画理论》江苏教育出版社 傅抱石
- [3]《影视动画造型设计》中国电影出版社 翟翼翠
- [4]《动画制作流程》高等教育出版社 邓亚刚、邓有立、步玉程
- [5]《鉴识李可染》福建美术出版社 徐鼎一著

【李立华 王博涵 王璇,山东建筑大学艺术学院】

图一

图二

图三

