

用京剧艺术的宝藏打造具有中国特色的动漫艺术

□张和胜

摘要:时代的前进为动漫艺术的发展提供了前所未有的机遇。文章从京剧的优势和劣势、动漫艺术的发展、利用京剧艺术的宝藏打造具有中国特色的动漫艺术三个方面,说明动漫艺术与国粹京剧艺术的结合是我国动漫艺术快速发展和崛起的有效方法与手段。

关键词:京剧艺术 中国特色 动漫艺术

时代的前进,特别是现代科技的进步为动漫艺术的发展提供了广阔的舞台。当前,我国正处于良好的发展时期,综合国力不断提升,这为包括动漫在内的现代艺术的发展提供了必要的经济、社会和文化支撑。此外,随着电子信息技术的不断进步,特别是互联网的普及,人们已经进入网络信息时代。在这一背景下,多媒体、动漫以及各种网络视频的流行势不可当。特别是动漫艺术,现在不仅受到青少年群体的喜爱,也受到一些中老年观众的认可。面对国外动漫作品、产品的大量涌入,我国的动漫产业如果还依照以前的发展方式,则容易在国外产品的打压下走向消失。因此,我国的动漫艺术要想快速发展,走在世界的前列,就必须创新,必须与自己的民族特色有效结合。笔者认为,动漫艺术与国粹京剧艺术的结合是我国动漫艺术快速发展的良好方法和手段。动漫借鉴京剧的资源,不仅有利于动漫艺术的发展,同时也必然带动京剧艺术的发展。

一、京剧的优势和劣势

京剧是我国的国粹,已有200多年的历史,是中国最主要的戏曲剧种之一,是综合性的表演艺术。其剧目之丰富、行当之齐全、气势之宏美、表演艺术家之众、剧团之多、观众之广、影响之深,均为全国各剧种之冠。京剧作为中国戏曲的代表,亦不可避免当代戏剧发展面临的问题和挑战。

回顾我国京剧艺术的发展进程,综观其发展现状,我们不难发现京剧艺术目前面临的一些主要问题。首先,京剧本是一种高雅艺术,起源于富贵之家和宫廷,是一种服务于高级知识分子群体的艺术形式。这种“阳春白雪”式的艺术形式往往难以被普通的社会大众接受和喜爱。经过几百年的发展和完善,我国的京剧艺术保留了大量的唱腔、表演形式与剧本模式,这一方面有利于国粹的传承和发展,另一方面也容易使其囿于守旧而停滞不前。

其次,经过20世纪中期之前的迅速发展和繁荣,

当前的京剧走向了低谷。造成这一问题的原因主要有两方面:一是京剧艺术的高雅本质使其难以走进普通大众的生活,缺乏观众基础;二是中国的京剧艺术与迅速发展的传媒特别是网络等新媒体合作不够紧密,结果导致京剧的传播途径较为单调,难以形成广泛的影响力。

此外,接受群体的衰减也是京剧艺术走向低谷的重要原因。据相关资料统计,目前京剧爱好者主要是离退休干部、高级知识分子和部分大学生,其人数与电视观众、电影观众是不能相比的。

二、动漫艺术的发展

动漫艺术起源于西方,其产生之后,立刻受到全世界的普遍关注,并迅速演化成为一种世界性的文化。由于动漫艺术产生于现代社会,因此其产生之初,各国的动漫交流就十分广泛。相对于西方国家,我国的动漫艺术虽然起步较晚,但也取得了举世瞩目的成就,以中国传统文化为背景的动漫艺术创作凝聚了众多优秀的动漫艺术家,形成了具有世界影响力的中国学派。如中国的第一部动画长片《铁扇公主》,不仅在国有内着广泛的影响,还输出海外,成为西方了解中国动漫艺术的一扇窗口。

中国动漫的成功启示我们,我国的动漫艺术要想快速发展,走在世界的前列,就必须进行创新,必须与自己的民族特色有效结合。

经过新中国成立初期的迅速发展,到20世纪50年代末、60年代中期,我国的动漫艺术达到了一个高峰,这也是我国民族风格动漫艺术走向成熟的阶段。这一时期,动画片《大闹天宫》无论在人物造型、场景还是色彩等方面均大量借鉴了我国的民族艺术形式,综观整部动画片,中国传统水墨画、民间年画艺术随处可见。该片还是动漫艺术与传统京剧艺术相互融合的经典之作,通过对传统京剧表演艺术的借鉴和使用,塑造出被不同年龄、不同文化层次受众广泛接受的孙悟空形象,获得了巨大成功。它重点“挖掘各种

艺术表现手段,具有鲜明的民族风格和精湛的艺术技巧”。国外评论说:“《大闹天宫》不但具有一般美国迪斯尼作品的美感,而且造型艺术又是迪斯尼式的美术片所办不到的,它完全表达了中国的传统艺术风格”,“是动画片的真正杰作”。

“文革”之后,我国的动漫艺术伴随着改革开放的春风得到了迅速恢复并有所发展。其中,1979年上映的彩色宽银幕动画片《哪吒闹海》就是这一时期动漫艺术的代表力作。该片色彩鲜艳、风格雅致、想象丰富,受到国内观众极高的评价,也使动漫艺术领域的民族风得到有效继承和发展。

三、利用京剧艺术的宝藏打造具有中国特色的动漫艺术

动漫艺术与京剧艺术的结合,以及利用京剧艺术的宝藏打造具有中国特色的动漫艺术,是我国动漫艺术获得快速发展的一种新手段,也是京剧艺术发扬光大的一个有力抓手。而这方面的成功范例就是动画片《大闹天宫》和《哪吒闹海》。

动画片《大闹天宫》的题材是《西游记》中最为精彩的片段之一,这一时期的美猴王正处于最为自由和辉煌的时段。按照吴承恩的原著,这一故事题材充斥着暴力打斗,这显然与动画改编者的初衷不符。因此,在改编过程中,动画艺术工作者巧妙利用中国画线描的曲线造型和宏大的京剧锣鼓配乐,将本来较为血腥的打斗场面塑造成具有东方文化韵味的舞蹈性质的场景。这种处理方式实现了人物、故事、造型、线条、色彩和传统文化的完美结合,使其内涵跃入令观赏者心旷神怡的大众审美层面。

动画片《哪吒闹海》取材于著名神话小说《封神演义》,讲述了以哪吒为代表的进步势力与以东海龙王为代表的封建保守势力之间的屡次斗争。该片不仅借用了《封神演义》中的故事原型,在题材选取上彰显出浓郁的民族文化风格,还结合了京剧艺术的一些表现形式,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。

从以上两个例子可以看出,利用京剧艺术的丰富宝藏及其独特的表现形式,可以很好地打造出具有中国特色的动漫艺术,给观众带来美的享受;同时,动漫艺术这种大家喜闻乐见的表现形式,也为京剧艺术的发扬光大提供了广阔的空间,可以让京剧这种传统艺术获得新的生命力。

动漫艺术与京剧艺术要想很好地结合,关键在于京剧作品动漫化的再创作。没有优秀的京剧作品动漫化再创作,中国动漫艺术要想快速发展并形成具有民族特色的动漫艺术风格是较为困难的。要解决这一问题,可以利用传统京剧艺术元素与动漫创作相结合,打造既具有传统文化韵味,又彰显现代气息的动漫艺术。中国优秀的京剧艺术作品都是植根于人民群众之中的,和普通人的现实生活有着紧密联系。这些优秀的京剧艺术作品为中国动漫艺术快速发展且形成自己的民族特色提供了巨大的空间。另

外,没有优秀的京剧优秀作品的舞台再创作,也就没有优秀的动漫化再创作。我国的传统京剧艺术在几百年的传承与发展过程中,积淀了为数众多的优秀剧目,这些创作素材为京剧动漫化再创作提供了取之不尽的艺术源泉。同时,动漫艺术与京剧艺术是相互影响、相互促进的关系,将京剧艺术元素用于动漫创作,可以有效保留京剧艺术的互动性和角色性,而京剧艺术也不再局限于传统的舞台表演形式。所有这些,都需要动漫艺术创作者和京剧艺术家携手共进,在高科技和数码技术的支撑下不断尝试、创作和实现。

将京剧艺术融入动漫创作,还需要对传统京剧作品进行适应性改革。这种改革,并不是对传统京剧艺术的全盘否定,而是利用传统京剧艺术元素进行动漫化的再创作。这个再创作可以使京剧艺术在表现形式与内容上更契合观众的时代审美需求,并焕发出强大的生命力和影响力。因为动漫的爱好群体主要是青少年,基于和动漫艺术的联姻,传统京剧艺术可以通过网络等新媒体广泛传播,引导青少年爱好京剧艺术并成为京剧动漫艺术的主流观众。

京剧艺术不仅是我国的国粹,还是全世界人民的共同财富。目前,其他国家的动漫创作者已经在京剧艺术动漫开发方面进行了有益尝试。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》等。这些作品的出现,一方面让我们看到京剧艺术走向世界的前景,另一方面也给我国动漫艺术家以无形的压力。因此,我们必须抓住这一历史机遇,利用传统京剧艺术打造具有中国特色的动漫艺术,促进我国动漫艺术的再次崛起,为中国文化的繁荣发展作出突出贡献。

参考文献:

- [1]董健,马俊山.戏剧艺术十五讲.北京大学出版社,2004.
- [2](日)杉山太郎,伊藤茂,中山文.雾里观花:中国的戏剧可能性.黎继德,译.中国戏剧出版社,2003.
- [3]周贻白.中国戏剧史长编.上海书店出版社,2007.
- [4]余秋雨.戏剧理论史稿.上海文艺出版社,1983.
- [5]高行健,林兆华.关于《绝对信号》艺术构思的对话//上海文艺出版社.探索戏剧集.上海文艺出版社,1986.
- [6]王新民.中国当代话剧艺术演变史.浙江大学出版社,2000.
- [7]傅翔.戏剧创作的歧途与没落.文艺评论,2005(2).
- [8]孟繁华.中国戏剧的“现代”转换.海南广播电视大学学报,2002(1).
- [9]水晶.中国戏剧的三重困境.艺术评论,2005(2).
- [10]董健.迈入21世纪的中国戏剧.南方文坛,2001(2).
- [11]丁涛.“20世纪中国戏剧”研究现状的几个基本问题.厦门大学学报(哲学社会科学版),2004(4).

(作者单位:兰州职业技术学院)

编辑 杨 婷