

论京剧“程式化”对动画动作设计的影响

黄维红 广州大学松田学院 广东 广州 511300

摘要：中国传统动画中有很多借鉴了民族艺术元素，形成了具有中国特色的动画作品。在国产动画发展的几十年间，也正是那些具有中华民族风格的艺术元素将我们的动画作品带向了世界。在这些民族传统艺术中，最具代表性的应数京剧了。以生活动作为基础，用艺术方法组织、提炼、夸张而形成的京剧程式又是精华中的精华，借鉴京剧的程式化进行动画动作设计，可以创作出具有美感的或夸张、或以形写神的动作造型。

关键词：京剧；程式化；动画动作

作者简介：黄维红，女，江苏徐州人，广州大学松田学院艺术设计系动画教研室主任，主要从事动画教学研究。

【中图分类号】：J821 **【文献标识码】：**A

【文章编号】：1002-2139(2012)-15-0132-01

动画电影的美大多是通过各种艺术表现形式展示给观众的。虽然一部成功的动画作品离不开新颖的题材、生动的故事，但它必须依托各种艺术形式把作品展现给观众。对于中国传统的动画来说，之所以能够曾经辉煌的站在国际动画电影节领奖台上，和民族文化艺术形式合理融入动画作品有很大关系。中国上下五千年的悠久历史文化为动画创作提供了艺术宝库，这个宝库中存在着世界上独一无二之艺术样式，如昆曲、京剧、国画、剪纸、泥塑等等。《大闹天宫》等经典动画作品中的很多动作设计就是从京剧程式中吸取的灵感。

一、京剧程式释义

《京剧知识词典》指出：“程式”的原意是规程、规范、法式，立一定的准式、规范以法为，谓之程式。^[1]由于舞台的限制，京剧的表演必须按照一定的程序进行，如甩袖、投袖、台步等，都有确定不移的规矩，武打也有很多固定的套路。这些程式不是写实的，而是根据生活动作，用艺术的方法予以组织、提炼、夸张而形成的。

二百多年来，京剧以鲜明的民族特点和独具特色的艺术魅力，征服了中国人民，也征服了全世界的“戏迷”。这种历史的积淀使得演员的表演和观众欣赏之间的互动关系达成某种默契。程式是中国京剧演员表情达意的重要语言，也是观众理解剧情的重要途径。简单地说，程式为演员和观众之间打起了一座理解的桥梁，让这种凝练的艺术形式很容易被观众所理解。比如，剧中表演出现“挥鞭如策马，推鞍似有门，叠椅为山，方布作车，四个兵可带一匹马，以回旋行数千里的路”^[2]的情景。通过京剧的程式，这些内容不需要搭台布景，也不需要台词说明，观众就可以理解其中的意思。

程式化可以说代表着东方戏剧最鲜明的审美特征，对中华民族的社会、文化、和人们的心理有着深远的影响。

二、京剧程式化使动画的动作设计充满夸张和变形

京剧的程式化之所以能够被动画师们吸引并应用于动作设计，是因为动画和京剧都有夸张和虚拟性的特点，都采用一种非写实的表现手法。京剧的这些特点往往依靠程式化来体现。国产动画艺术家们也从京剧的程式化中获得创作的灵感，使创作的动画形象的动作充满了夸张与变形。

《三个和尚》中和尚上山挑水场景

在动画片《三个和尚》中，在描写和尚上山挑水的场景时，编导没有设置完整的山的背景，也没有表现他在山坡上拾级而上的姿态，而是一个空白的背景上向左走几步，转一个身；又向右走几步，再转一个身；再向左走几步，这就到了山顶。小和尚似乎是在一个抽象的环境中向上或向下走，这样设计可以使画面显得干净而单纯，还夸张了人物的动作。其实这就是京剧中被山水时通常采用的程式，没有真的山、水，仅仅通过程式化的动作，就能让观众明白小和尚的行为，是一种言简意赅的设计手法。

在《骄傲的将军》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等中国经典

的动画作品中的武打动作的设计，很多都借鉴了京剧艺术中的武打程式，简化了镜头表现的同时，还使打斗场面的动作设计充满了夸张的效果。《骄傲的将军》应该是中国最早的一部以京剧作为动作基础的动画片，也是“中国流派”开山之作。在表现武将将帅，便有了上阵前系衣带，整装待发，跃跃欲试的京剧程式化动作表演；楚霸王项羽羽挂靠登台，即有一套表现楚霸王大敌当前即将临阵的表演动作，这种程式化的动作在动画中叫做起霸。^[3]这些动作设计中京剧程式化的运用使表演具有独特的美感感和夸张虚拟的艺术效果。

三、京剧程式化造就了传统动画“以形写神”的动作造型

在中国历史上，作品是否传神常常被视为审美的最高境界，神似往往比形似更为重要。国产动画艺术家们也深受中国传统思想的影响，在动画动作设计时追求“以形写神”的动作造型。京剧程式经过多年的积淀，使得具体的形象得到多义的解读，负载了许多虚拟性的涵义，从而使京剧作品成为内涵丰富并具有极强可读性的审美对象。^[4]这和动画师们追求的境界又不谋而合。在探索中国动画师们慢慢发现，将京剧程式运用到动画动作造型中，除了使形象神兼备，还能使作品产生出生入化的艺术效果。

动画片《大闹天宫》中的动作设计主要是运用京剧程式化的风格，影片的动作设计与动作流畅，人像散架似的任你揉捏圆扁的美国动画片动作设计具有极大的差别。这部动画片的动作具有舞台艺术中的程式化处理，举手投足都非常讲究，人物的出场常采用京剧人物常见的出场动作——亮相。^[5]所以影片的动作具有极强的观赏性、表演性，动作设计在突出人物形象的同时，把人物的内心世界表现的惟妙惟肖，可以说是动画动作设计中运用京剧程式化造就“以形写神”动作造型的经典之作。

《骄傲的将军》中将军挥鞭的侧面表现

还有在《哪吒闹海》中四海龙王的抖袖的动作，托塔天王李靖用捧须来表示情绪，都有京剧的韵味。《骄傲的将军》中将军昂首阔步随锣鼓点迈着有节奏的方步前行的场面，食客阿谀奉承时的夸张神态与动作，都是运用京剧程式化的范例，这些动作的设计也把人物神态表现的栩栩如生，神似更超越了形似。

四、结语

中国以其悠久历史、广袤的地域、深厚的文化底蕴孕育了多种多样的艺术形式，这些艺术形式经过历史的沉淀、艺人的积累、时代的提炼与升华，逐步走向成熟。作为一个动画人，我们在创作时应该时刻不忘从这块富含艺术养料的沃土中汲取营养。除了从民族艺术中吸收精华，我们还应根据自己对动画的理解把他们很好的融合、合理的运用。因为京剧艺术的程式化虽然在舞台上经过反复表演实践，逐步形成了一套成熟的、合理的表演模式，但是随着社会的发展，人们生活水平的提高，它也不是一成不变的，京剧的程式化也会随着京剧表演艺术家的努力改善而更加完美。所以在借鉴京剧程式化指导动画动作设计时，我们应该有发展的眼光，不能一味地模仿照搬，可以在不背离美的前提下，大胆地把相对繁琐的京剧动作简化并解析于动画片中。

注释：

【1】吴同宾，周亚勤：《京剧知识词典》天津人民出版社，2007年

【2】赵太侗：《国剧》，引自：余上沅编：《国剧运动》，新月书店，1927年版

【3】吕镇林：《戏曲表演程式研究——起霸》，戏曲艺术，1999年版

【4】肖路：《国产动画电影传统审美特征及其文化探源》，上海人民出版社，2008年版

【5】孙立军、马华：《影视动画影片分析》，中国宇航出版社，2003年