

中国传统美术与国产动画关系研究

◎鲁少敏

内容提要：近年来，随着生活水平的不断提高，人们的物质文化生活越来越丰富，我国的国产动画产业经过十几年的发展，其制作技术也越来越成熟，特别是将中国传统的美术元素应用到国产动画中，使我国的国产动画别具一格，特色鲜明，既表达了我国五千年的辉煌的文化传统，增添国产动画的文化内涵，也使得我国的国产动画散发出特别的艺术魅力，塑造深入人心的动画人物，引人入胜的剧情，富有艺术表现力。本文主要通过介绍中国传统美术中水墨画、剪纸艺术以及京剧脸谱元素在国产动画中的应用，阐述中国传统美术与国产动画之间的关系，了解传统美术对于我国国产动画发展的重要作用，来促进我国国产动画产业的发展。

关键词：中国传统美术 国产动画 关系

国产动画的发展与中国传统的美术艺术有着十分紧密的关系，中国传统美术中的水墨画、剪纸艺术、皮影、京剧脸谱等元素在国产动画中的应用，丰富了国产动画的内涵，凸显了国产动画的美术造型特色，使得国产动画成为中国传统文化的表现形式。传统美术是中国人智慧的结晶，是中国灿烂文化的产物，将中国传统美术应用到国产动画中，升华了国产动画的主体和寓意，别具一格的动画风格能够引人入胜，给人以耳目一新的感觉，符合中国大众的审美观，对于我国动画产业的发展有很大的促进作用。

一、水墨画在国产动画中的应用

水墨画是我国传统美术艺术的重要组成部分之一，是我国特有的美术艺术，是我国几千年文化的结晶，表达了中国人的审美观是别具一格的。国产动画制作中应用水墨画制作而成的水墨画动画片，也是我国国产动画的创新之作，不但使国产动画具有中国传统文化的特色，而且通过将美学和传统文化有机地结合起来，创造了独特的动画剧情，意境丰富，生动形象地表达了动画的色彩和格调，引人入胜，产生共鸣，使得国产动画具有中国传统文化的艺术风格。水墨动画片的制作拓展了我国国产动画的发展空间，实现了我国国产动画的创新。《小蝌蚪找妈妈》是我国的第一部水墨画动画片，在动画制作过程中，对于人物和情境的制造首次使用无轮廓线条，渲染动画意境的方法是通过水和墨的完美结合，使得动画人物更加的生动。在国产动画片《牧童》中，为了能够使静态的小河有动感，通过鱼和牛的活动以及周边的环境进行对照来渲染，牛在水中的倒影表明了水的清澈，不同的人物造型通过水墨的浓淡进行渲染，为我国的动画制作提供了广阔的发展空间。所以说，传统美术艺

术对于我国国产动画的发展有着很大的推动作用。

二、京剧脸谱在国产动画中的应用

京剧是我国的国粹，是我国宝贵的物质文化遗产，发展历史200多年，闻名世界。京剧脸谱是中国传统美术的表现形式之一，是京剧的重要组成部分，脸谱的色彩有着很明显的寓意，是表现京剧人物特点的重要特征，是我国传统文化的特有的表现形式，是我国传统艺术的精华。京剧人物的忠奸、好坏、褒贬都是通过脸谱的色彩来表现的。所以，在动画制作中应用京剧脸谱，能够增强人物的表现力，明确人物的性格特征，使得动画具有浓厚的中国文化的色彩，彰显我国传统文化的特点。国产动画片《骄傲的将军》通过京剧脸谱塑造了将军鲜明的人物性格，是国产动画的创新之举，同时凸显出京剧脸谱的特色，把将军傲慢自负的性格表达得淋漓尽致。师爷的形象是根据京剧脸谱中丑角的脸谱色彩进行造型而成，凸显出师爷阿谀奉承的小人形象，动画片通过应用京剧脸谱的表现形式使得作品具有很强的视觉感染力，观众能够很容易了解人物性格，这也表现出了我国传统文化的独特魅力。我国动画制作初期影响力最大的动画电影《大闹天宫》中孙悟空的造型就是根据京剧脸谱来塑造的，色彩的适度搭配展现出猴子直爽干练的人物性格，机智的面部特征表现出猴子的灵活好动，通过脸谱来完成猴子的造型设计不仅生动形象地表现出孙悟空猴子的天性，同时也符合当代人追求平凡英雄的审美观点，孙悟空的新颖造型给人们留下了深刻的印象，所以造就了《大闹天宫》的成功。

三、剪纸艺术在国产动画中的应用

剪纸艺术是我国传统美术艺术的重要组成部分，有着一千多年的历史，是我国传统文化的重要表现形式。剪纸艺术是一种富有地域色彩文化的产物，其表现手法受到民族文化，历史发展，宗教信仰等多种因素的影响，彰显出不同地域的文化风俗。动画片《猪八戒吃西瓜》通过风趣幽默的表演受到了人们的一致认可，虽然动画角色形象是由剪纸来完成，只能通过平面进行表演，观众只能看到正面和侧面，视觉效果受到影响，但是剪纸艺术通过皮影戏的表现手法，如同赋予了剪纸人物生命一般，人物动作和形态的变化十分吻合，相互交错的剪纸细致入微地刻画了人物形象，点与点的布局也恰到好处，表演酣畅淋漓，剧情能够引人入胜。我国彩色剪纸动画片的代表作品《金色的海螺》，采用镂空的剪纸来作为动画的背景，精妙的剪纸艺术使得动画片的效果更加逼真，增添了动画的活力，同时高超的剪纸艺术使人物形象的塑造更加立体形象。

总之，在国产动画制作的过程中，通过应用中国传统的美术艺术，能够塑造出具有鲜明个性的人物形象，凸显出人物的性格特点，剧情引人入胜，使得国产动画富有感染力和表现力，给观众带来与众不同的视觉效果。传统美术元素的运用还丰富了国产动画的内涵，对于推动国产动画的发展有着重要的作用。

【参考文献】

- [1]李娜. 关于国内动画美术设计风格几点分析[J]. 大众文艺. 2011(10).
- [2]段静. 浅析中国美术与动画电影中的艺术联系[J]. 电影文学. 2009(13).

(作者单位：陕西青年职业学院)
(责任编辑 姜鹤)