

中国动画电影传统美学风格形成原因初探

刘翠翠

(哈尔滨师范大学 传媒学院, 哈尔滨 150080)

[摘 要] 中国传统动画电影之所以能在国际上立足, 并获得“中国学派”的美誉, 得益于它鲜明的民族特色以及对中国传统文化、艺术的汲取。它在画面和场景的设计上注重意境美的营造, 体现民族艺术的形式美, 在表现形式及人物情感的表达上汲取了大量民族元素, 传承了民族意识和审美精神。中国动画电影是世界上独特的艺术流派, 其根本原因在于它不断吸收中国传统艺术的表现手法和艺术形式, 并将这些手法和形式应用到动画作品的创作中, 从而形成自身特有的表现形式, 并充分展现了中华民族传统艺术的美感。另外, 中国动画电影传统美学风格的形成同中国的人文环境密切相关。

[关键词] 中国动画电影; 传统美学风格; 京剧艺术; 民间艺术

[中图分类号] J901 [文献标志码] A [文章编号] 1000-8284(2013)08-0166-04

一、中国动画电影的传统美学特征

中国动画电影是指由中国人自己设计、拍摄、制作的, 能够反映中国人的生活习惯、风土人情、人文精神、价值取向的作品。动画是一门综合艺术, 其中涵盖了文学、音乐、戏剧、绘画、书法、建筑、电影等多种艺术元素, 受中国传统美学思想滋养, 在动画电影的发展进程中, 通过艺术家们的不懈努力和大胆创新, 形成了自身独特的美学风格。

1. 剧本创作上追求民族特色, 体现传统美学精神

中国传统动画电影之所以能在国际上立足, 并获得“中国学派”的美誉, 得益于它鲜明的民族特色, 以及对中国传统文化、艺术的汲取。在动画电影的发展进程中, 广大艺术家在剧本的创作上始终注重体现民族特色。中国是世界四大文明古国之一, 具有五千年历史和辉煌的文化, 在漫长的发展进程中, 创造了丰富灿烂的思想文化和多姿多彩的历史故事、神话、民间传说、寓言和童话等经典作品。这些经典作品是动画电影剧本创作的巨大资源, 广大动画艺术家从中汲取了大量的营养, 创作出了大量的优秀动画作品。如万氏兄弟的长片动画电影《铁扇公主》, 取材于古典名著《西游记》中“孙悟空三借芭蕉扇”的故事, 片中采用了中国戏曲造型艺术的特点, 赋予孙悟空、猪八戒、铁扇公主等人物以鲜活的个性特点。动画片《大闹天宫》讲述了《西游记》中一段脍炙人口的故事, 整部影片色彩浓重, 造型独特, 场面宏大, 情节跌宕起伏, 具有独特的艺术魅力。彩色宽银幕动画电影《哪吒闹海》是依据古典小说《封神演义》改编的, 这部作品既具有民族风格的神话色彩, 又富于童真趣味。而由同名童话改编的《宝莲灯》取材于民间传说。《女娲补天》则是一部选自中国成语典故的动画片, 它以独特的艺术观点将女娲补天这

[收稿日期] 2013-05-25

[作者简介] 刘翠翠(1982-), 女, 黑龙江海伦人, 讲师, 硕士, 从事影视艺术理论研究。

段故事制成了生动的动画片。这些作品极富民族情趣,充分体现了传统美学精神,歌颂了善良正直、勤劳勇敢的劳动人民,揭露了封建统治阶级的罪恶和腐朽本质。借古喻今,把这些经典故事改编为动画电影,塑造像孙悟空、哪吒等一批具有民族特色、中国精神的动画人物形象,一方面满足了广大观众对动画艺术美的追求,同时也展现了民族气节和民族精神。

2. 画面和场景的设计上注重视境美的营造,体现民族艺术的形式美

意境是中国传统美学的核心,意是寄情,境是遇物。情由景生,景由心造,情景交融而产生意境。所以“意境”赋予艺术以灵魂,灌注以生命。优秀的艺术作品会从不同角度、不同侧面表达作者的审美观,动画作品也是如此。多年来在中国动画电影的创作上,艺术家们始终以民族艺术形式美为美学追求。

动画影片意境美的营造主要体现在构图形式和场景内容上,在画面的构图形式上汲取了传统绘画的构图形式。例如,南宋画家马远被称为“马一角”,他画景物以边角构图,以此来表现景物的远近、疏密、开合与高低,形成了独特的视觉美感。夏圭被称为“夏半边”,他喜欢以半边景物表现空间,在朦胧中体现意境之美。中国动画艺术家把这种空间构图方式运用到动画的创作中,用以营造意境美,做到画中有画、境中有境。如在影片《哪吒闹海》的画面构图上就运用了古典工笔重彩绘画的技法,其中的山水亭台、奇石楼阁、层次分明、虚实有致,有行云流水之妙,使整个作品弥漫着亦真亦幻的神话气息。不仅在景物的色彩和画法上借鉴了传统绘画的手法,而且在空间上也营造了开阔通透、动静相合的意境,充分展现了动画艺术神奇的魅力。

在动画影片场景的意境营造上,水墨动画片表现的尤为突出,水墨动画充分体现了虚实与写意的水墨意境,它运用“笔墨”进行人物、场景的造型设计,通过对墨彩的浓淡干湿的对比处理,体现出虚实相生的意境美,如水墨动画的代表作《小蝌蚪找妈妈》突破了动画片“单线平涂”的模式,不设边缘线,用水墨完美的表现了活灵活现的动物形象,赋予水墨动画以鲜活的生命。法国《世界报》的评论说:“中国水墨动画柔和的景色,细致的笔调,以及表示忧虑、犹豫和快乐的动作,使这部影片产生了魅力和诗意。”^[1]此外还有《牧笛》、《山水情》等优秀的水墨动画作品,这些作品继承了中国水墨画的艺术精髓。融合各种现代动画手法,把中国水墨动画推向很高的艺术境界,这些作品不但体现出博大精深的民族传统美学思想,同时也体现了动画艺术家自身的精神气质和美学追求。

3. 表现形式及人物的情感表达上汲取了大量民族元素,传承了民族意识和审美精神

由于中国传统动画电影从诞生起就植根于民族文化之中,又是一个多门类融合的综合艺术,所以从表现形式到人物的情感表达,都汲取了大量的民族元素。民间传统艺术作为一种文化精髓,是中国动画电影原创的文化土壤,给予了动画艺术家丰富的创作灵感和创作素材。在民间传统艺术中提取具有中国特征的动画形象和创作素材,是开拓具有中国特色动画设计的重要源泉。中国深厚的历史文化积淀和民族众多的特点,使得各种文化艺术元素成为动画电影创作取之不尽的源泉,通过对这些资源的提炼、借鉴与利用,使中国动画电影的表现形式更加丰富多彩,传承了中华民族的民族意识和审美情感。

剪纸是我国汉族最古老的民间传统艺术形式,有着悠久的历史。剪纸艺术的内容丰富、寓意深刻,能够充分反映百姓的生活内涵,具有浓郁的民俗特色,它用自己特定的艺术语言,表现出传统文化的丰富内涵和本质。剪纸作品造型夸张、极富想象力,深受大众的喜爱。剪纸动画是民族传统动画的重要表现形式之一,是把中国民间剪纸艺术运用到美术片设计制作的一种中国特有的动画电影类型。作品以平面雕镂艺术作为人物造型的主要表现手法,汲取皮影戏装配关节以操纵人物动作的做法,先做成平面关节的纸偶,然后用逐格摄影的办法把分解的动作一一拍摄下来,制成精美的动画作品。如《猪八戒吃西瓜》、《葫芦兄弟》、《张飞审瓜》、《渔童》、《人参娃娃》等剪纸动画都借鉴了民间剪纸艺术和皮影戏两种艺术形式。剪纸动画片风格简洁、色彩鲜艳、体现出强烈的民族特色美。

水墨画是中国画中最具特色的画种,它对笔墨情趣的理解和追求,对绘画对象在“似与不似之间”的辩证理解以及墨分五彩的神奇效果,使之成为中国传统文化的一种代表。把水墨画技法应用于动画创作,使得动画传承了中华民族的民族意识和审美情趣,体现了鲜明的民族文化特征,在表现形式上独树一帜。如水墨动画片《牧笛》成功地将电影、绘画、音乐等多种艺术形式完美地结合在一起,整部作品完全就是中国水墨画的大集成。

偶类动画片也是动画电影的重要片种之一。它借鉴民间的木偶、泥偶和布偶等艺术,画面中出现的场景、造型、道具等均采用一些工艺材料(如泥陶、橡皮泥等各种材料)由手工制作成立体角色形象和背景,然后逐格拍摄而成。作品有《阿凡提的故事》、《不射之射》、《曹冲称象》、《半夜鸡叫》、《神笔》等等。其中《阿凡提的故事》是中国偶类动画片的代表作品,影片中的阿凡提总是头戴一顶民族花帽,背朝前

脸朝后地骑着一头小毛驴,瘦高的身材,身上穿着白袍子,腰中扎着绿腰带,黑豆一样的小眼睛,两撇黑胡子略往上翘,表现出阿凡提的聪明机智、幽默和风趣。以偶类的制作方法赋予动画片独特艺术魅力,在发展具有中国特色的动画新样式的今天,我们只有充分认识本民族的文化精髓,才能更好地了解人民群众的审美心理和精神需求。

二、中国动画电影传统美学风格形成的艺术根基

1. 传统京剧艺术的融入

中国动画电影是世界上独特的艺术流派,其根本原因在于它不断吸收中国传统的艺术手法和艺术形式,并将这些手法和形式应用到动画作品的创作中,形成自身特有的表现形式。充分展现了中华民族传统艺术的美感。

中国动画电影在创作的过程中借鉴了中国传统戏曲的国粹——京剧艺术,在动作造型、场景设计和音乐伴奏都有京剧的元素。如动画片《大闹天宫》画面的动作就是依据京剧艺术形式设计的,影片不仅在人物动作表演上采用了京剧的程式动作,同时在音乐上也运用了具有民族特色的京剧曲调,并用京剧锣鼓打击乐来烘托音乐的效果,片中全套京腔京韵的音乐和鼓点使整部作品洋溢着浓郁的民族气息。又如在动画片《骄傲的将军》中,主要人物造型也采用了京剧脸谱:将军是大花脸,食客师爷则是二花脸。同时,在创作中还利用了京剧中虚拟化的表现手法。京剧在人物的动作设计、人物形象表现中虚拟化表现手法的运用非常普遍,在京剧舞台上人物的年龄、性别、性格特征、价值取向等都类型化。用生、末、净、旦、丑等扮相表现不同类型的人物,并形成了特定的脸谱,像包公的脸谱、张飞的脸谱、都有其独特的形式。传统京剧艺术给予动画艺术家们极大的创作启发,他们在动画人物的动作设计、形象表现等方面吸取了这种表现手法,使动画电影具有了极强夸张性和虚拟性。如在《三个和尚》的创作中,艺术设计者在设计人物造型时,用脸的型状来表现三个和尚的性格特征。用上大下小的圆形脸表现小和尚的幼稚和童真,用长方形脸,薄嘴唇来表现年长和尚的贪婪自私、刻薄虚伪,用扁圆形脸,厚嘴唇来表现胖和尚的天真、傻气和顽皮娇痴。

2. 皮影、窗花、剪纸多种民间艺术的启迪

从美学的角度看,多种民间艺术形式涵养了中国动画电影的美学品质,使动画在美风格、审美价值、艺术思维、形象塑造等方面受到了重要的影响,多姿多彩的民间艺术形式与传统动画电影的相互融合,涌现出了一大批优秀的动画作品。剪纸片是从中国民间艺术土壤中挖掘出来的新片种,是创作者们受皮影、窗花、剪纸、等多种民间艺术的启迪,从中获得艺术灵感研制而成的。剪纸艺术是多种艺术形式的综合体,它主要是在民间产生,经过搜集整理,再加上宣传工作的进行,使得剪纸艺术的知名度不断提高。皮影是在我国出现较早的艺术形式,早在11世纪左右我们的祖先就创造了皮影艺术,这是我国民间工艺美术与戏曲巧妙结合而成的独特艺术品种,是中华民族艺术宝库中的一颗璀璨的明珠,它成功汲取了我国古典图案与民间图案中的精华,极富装饰风格,是造诣很高的平面雕镂技艺。剪纸和皮影的优美造型和绚丽的色彩为动画的创作提供了良好的素材。1958年我国就成功拍摄了第一部剪纸动画电影《猪八戒吃西瓜》,影片将皮影和剪纸两种艺术形式与动画的拍摄原理有效融合形成的新片种,它充分吸收了皮影和剪纸富于装饰趣味、诙谐幽默又有民间艺术情趣的特点,使剪纸动画片色彩鲜艳、造型简洁、式样朴实,充满了浓厚的民族气息。此外,壁画年画、砖画像、装饰图案、漫画等多种民间艺术形式也对动画电影的创作产生了重要影响。如《九色鹿》的造型风格取自于敦煌壁画,《滥竽充数》采用了古代砖画像的形式等等。

3. 民间文学的影响

民间文学塑造了众多家喻户晓、性格鲜明、影响深远的经典艺术形象,作为原型符号积淀在民众心理意识底层,中国动画电影一直是从民间吸收营养,很多动画片都是根据民间故事改编而成的,在形式和内容上也都有民族元素的符号。民间故事也是一种口头文学,是中华民族世代相传的宝贵文化遗产,承载着人类的历史和记忆,饱含着民族的情感 and 价值取向。民间文学成为中国动画片的题材,主要有以下几点原因:一是民间文学十分适合用动画语言来表现出来,相反动画语言也能够成为文学作品。二是民间文学里面有很多的内容都是假想的,这一点在动画片中是很常见的,两者有着相似的特征。夸张和想象在民间文学和动画片之间架起了一座沟通的桥梁,真正起作用的是民间文学的教育特征,动画片就是利用民间文学的这种独特的特征来进行创作的。这不仅能够满足人们的视觉享受,更能够让人在观看影片的过程中受到教育。

三、中国动画电影传统美学风格形成的人文环境

一种风格的形成是由其所在的文化环境所决定的,中国动画电影传统美学风格的形成同中国的人文环境密切相关。

1. 观众的审美趣味

审美趣味也称审美鉴赏力,是审美主体在审美活动中表现出来的一种偏爱,它直接体现人们的审美选择和评价。中国动画电影的观众绝大部分是少年儿童,只有一少部分成人观众,他们的审美趣味和审美需求引导和推动了中国动画传统美学风格的形成与发展。

一方面,动画片可以给观众带来审美趣味和审美愉悦,让观众在观赏中找到心灵的放松和满足,它的幽默感和梦幻虚拟现实使人感到惬意,它玄妙的形式、多姿多彩的画面、优美动听的音乐不仅吸引了少年儿童,也吸引了当代不同年龄的成人观众;动画电影神奇就在于它可以把少年儿童变成成人,以满足少年儿童快速长成长的欲望,也可以把成人变成少年儿童,使成人暂时回避了外部世界的浮躁喧嚣与激烈竞争,寻求心灵深处尘封多年的童年感觉和儿时记忆。动画电影以其特有的造型美感和形式意蕴在潜移默化中培养和提升了少年儿童的审美意识和审美品位,满足了他们的精神享受。另一方面,审美趣味也是在审美实践中形成的,其变化、发展必然与社会文化环境的变化息息相关,青少年审美趣味的发展具有历史继承性,例如,很多青少年喜爱根据名著改编的影视作品《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《三国演义》等,这反映他们审美趣味的传统取向。观众的审美趣味和审美取向会引导动画艺术家创造出面向广大观众的喜闻乐见并具有审美价值的优秀动画作品,不断提高和激发广大观众的审美趣味、审美意识和审美体验。

2. 艺术家的审美观念

审美观念是指人们在社会实践和生活体验中,按照自己对美的本质的认识和看法,对外界事物进行分析、判断和对照,最后形成的关于美的看法和态度。艺术作品是艺术家审美观念、审美情趣的集中反映,中国动画电影传统美学风格形成与动画艺术家审美观念直接相关。而艺术家不同的审美观念也形成了动画电影不同的审美风格和独特的艺术形式。

动画艺术家审美观念的形成一是受成长环境的侵染。例如中国动画电影的鼻祖“万氏兄弟”从小就在母亲的熏陶下剪纸花、玩皮影。并在家乡南京夫子庙听说书、看跑马、绘画、捏面人等表演,儿时对传统艺术的体验和实践为他们日后从事动画艺术创作埋下了艺术种子,也为他们审美观念的形成做好了积淀。二是受审美体验的影响。艺术家们的早期艺术体验就是对中国动画传统美学风格的探索过程。著名漫画艺术家、美术片导演特伟是迄今唯一获得世界动画协会(ASIFA)所授“艺术成就奖”的中国人。他早年从事漫画创作,创作了大量的政治讽刺漫画,1947年特伟创作的以蒋介石为原型的长篇连续漫画《大独裁者》给了国民党反动派沉重的讽刺和打击。这些经历为他以后从事动画艺术创作奠定了坚实的基础。解放后上海美术电影制片厂成立,特伟先生任厂长,他全身心投入到动画艺术的创作当中,开创了中国“民族风格”动画片的先河,在国际上被称为“中国学派”。他打破历来动画片“单线平涂”的制作方法,把水墨化的技法与风格引入动画电影,拍摄了世界上第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》,他把琵琶经典曲目《十面埋伏》中的片段融入画面,并用脸谱化的造型揉入京剧舞台元素,打造出《骄傲的将军》。之后,又相继推出了《牧笛》、《山水情》等优秀动画作品,影片获得了多项世界大奖,为祖国赢得了至高荣誉,也使“民族风格”深深扎根于中国动画人的心中,成为中国动画电影艺术家们共同追求的艺术理想。

在动画电影的创作中,艺术家不仅要饱含激情,还要有艺术技巧和审美情感,并把自己独特的审美观念融入其中,将自己的想象力发挥到极致,这样创作出来的作品才会有活力。艺术家们除了要有高超的技艺和创作激情外,还要具备崇高的艺术情操。在物质缺乏的艰苦年代,老一辈动画艺术家为中国动画电影的发展做出了卓越的贡献,用他们的审美观和艺术情操创作优秀的动画作品,使中国动画电影在世界上享有“中国学派”的美誉。

[参 考 文 献]

[1] 鲍济贵,梁萍. 中国美术电影69周年[J]. 电影艺术,1995,(6).

[责任编辑:常延廷]