

浅谈动画造型中的中国元素

□ 李佳晔 梁 婧

[摘要] 动画角色造型不仅仅是一种艺术形式的视觉符号,同时也能够折射出一个民族的审美文化、艺术趣味、科学技术的发展情况。中国传统文化元素如京剧脸谱、剪纸、玩具、水墨绘画、石窟壁画等广泛应用在动画造型设计中。

[关键词] 动画 造型设计 中国元素

动画造型设计是动画片创作的基础,寻找恰当的造型基调和造型语言,是造型设计成为动画创作的有机元素,体现动画独特的艺术风格。动画出现在我们生活的各个角落,从电影到广告,从连续剧到宣传品随处可见动画的影子,在众多的动画产品中,稍加留意就会发现很多地方都烙印着鲜明的中国特色的标签。下面我们着重谈一谈中国元素在动画造型中的运用。

一、概述

创作一部动画片首先要考虑的就是造型因素。寻找恰当的造型基调和造型语言,是造型设计成为动画创作的有机元素,并以此来体现动画独特的艺术风格。动画造型设计包括动画角色造型设计、动画场景造型设计与镜头画面设计三大类,在本文中我们提到的造型设计主要是动画角色造型设计。

动画角色造型设计是指对动画片中角色的外形及性格进行造型设计,它包含角色的形态特征设计、服装设计、道具设计及动作设计等。一部动画片中,造型所起到的作用是不可估量的,它是影片不可忽视的重要组成部分。动画角色造型不仅是一种艺术形式的视觉符号,同时也能够折射出一个民族的审美文化、艺术趣味、科学技术的发展情况。一个好的动画角色造型设计往往能给人们留下深刻的印象,而且可以成为商业运作的媒介和形象代言的使者,也可以成为一个国家的文化形象代表。

二、动画造型设计中的中国元素

(一)京剧脸谱在动画造型设计中的应用

众所周知,京剧是中国传统剧种,是近代中国传统戏剧文化的代表,被称为国粹。动画片《骄傲的将军》在创作上就是借鉴了中国的传统戏剧尤其是京剧的许多元素。片中音乐大量运用京剧的锣鼓,主要人物将军就是采用了京剧脸谱中大花脸的造型,体现将军正直、刚强、勇猛、威武、粗犷的性格和不同于一般的品质以及相貌。师爷则是采用了京剧脸谱中的三花脸造型,表现卑躬屈膝、阿谀奉承的“丑”的模样。同时,人物的出场也充满了戏剧元素,得胜归来的将军昂首挺胸,踱着方步,伴着锣鼓的打击节拍,一步一顿地踱进大殿。那情形和京剧中霸王出场别无二样。将军在众人的阿谀奉承下得意洋洋

地抛铜鼎、射风铃,用力时发出的“哇啊……呀呀呀”的笑声,师爷一句“凭将军这身武艺,敌人还敢来送死吗”后的放声大笑,还有师爷那无时无刻不在的奉承、献媚都以动画特有的夸张形式再现了传统戏曲的韵味。

动画片《骄傲的将军》在场景安排上强调舞台感和空间感,颇有特色。将军府的亭台楼榭,百官祝寿、美女献舞的厅堂富丽堂皇、色彩浓重,宛然戏剧大幕乍启。而村野小童玩耍的茅草屋,将军与平民比试箭法的水面则清新自然,恰似微风拂面,芦絮片片、稻香阵阵。

《骄傲的将军》开创了我国“民族风格”动画片的先河,在中国动画史上占有重要的地位。

(二)剪纸、年画、皮影在动画造型中的应用

剪纸是一种最普及的中国民间传统装饰艺术手法,有着悠久的历史,是中国最具特色的民间艺术之一。动画片《渔童》中的人物造型,就是吸取了多姿多彩的山西窗花雕刻艺术,陕西鲜亮的皮影戏造型,还有湖南、福建的生动活泼的木偶戏元素,塑造了一个神奇的渔童形象。纸刻的人物轮廓刚强有力、顿挫清楚,在画面效果上具有较强的形式感和整体性,尤其是表现人物侧面的整体造型上,人物的线条、外形显示出强烈的剪纸艺术的特色。简约的线条配上年画中频繁出现的红、黄、绿、黑、白等色彩,使人们感到既新鲜,同时又充满了传统艺术的韵味。

(三)水墨绘画在动画造型中的应用

水墨动画片可以称得上是中国动画的一大创举。它将传统的中国水墨画引入到动画制作中,那种虚虚实实的意境和轻灵优雅的画面使动画片的艺术格调有了重大的突破。动画片《小蝌蚪找妈妈》中的造型取自齐白石先生笔下的水墨虫草,其造型简洁、质朴,生动有趣。该片一问世便轰动全世界。与一般的动画片不同,水墨动画没有轮廓线,水墨在宣纸上自然渲染,浑然天成,一个个场景就是一幅幅出色的水墨画。角色的动作和表情优美灵动,泼墨山水的背景豪放壮丽,柔和的笔调充满诗意。它体现了中国画“似与不似之间”的美学,意境深远。

影片《牧笛》在人物和场景造型上模仿了我国著名山水画家李可染的绘画风格,以黑白为主,黑色为大的基调,清新、真挚、不乏生动和幽默,其中的牧童骑着水墨淋漓的老水牛从柳树中穿出,走过夕照中的稻田,走向村庄。动作细腻,感情含蓄,表现了人与动物、与大自然之间的和谐共存,体现了中国

[作者简介] 1. 李佳晔,女,河北大学艺术学院在职研究生,石家庄职业技术学院艺术设计系教师。2. 梁婧,女,石家庄职业技术学院艺术设计系教师。河北石家庄 050081。

人“天人合一”的哲学思想。

影片《山水情》把人物作为主体,对人与自然的关系作了相当和谐的结合。对于人物不占重要地位的中国传统水墨写意山水画有了突破和提高。摄影师打破前三部传统逐格拍摄手法,对准原幅背景进行拍摄,再与逐格拍摄的动画镜头相合成,充分发挥了中国水墨画的特色。在处理师徒离别的影片高潮戏时,采用画家现场作画,摄影师现场拍摄的手法,再与动画镜头合成,使影片充分显示出艺术家们笔情墨意带来的层次感 and 节奏感。这部仅18分钟的影片,格调清新、洒脱、空灵、飘逸,将中国诗画的意境和笔墨情趣融进了每一个画面里。影片以景抒情,情景交融,那云气缭绕的山,那烟雾腾腾的水,虚中有实,实中带虚,显示出中国艺术的深厚传统。

(四)传统玩具在动画造型中的应用

七巧板原是中国古老的拼板游戏,因其独具一格的艺术形式和文化魅力,而在数学、拓扑学等多种学科中得到应用。其实,它在动画造型领域中也大有用武之地。上海美术电影制片厂曾经利用这一古老玩具拍摄了一部动画短片《守株待兔》,其中人物和动物的形象均是由七巧板拼摆而成的。由于七巧板本身具有非常鲜明的几何性、抽象性,能够反映事物最简洁的本质特征,所以由它拼摆而成的动画角色在造型上简介、生动、韵味十足,与我们平时所看到的以圆为造型基础的迪斯尼动画造型产生了极大的区别,让人耳目一新。

(五)洞窟造像、佛教故事在动画造型中的应用

上海美术电影制片厂1981年拍摄的动画片《九色鹿》就是根据敦煌壁画《九色鹿经图》改编而成的,本片采用了我国

传统文化中敦煌壁画的艺术风格,设色浓重强烈,多用土红、青、蓝、粉绿等色。场景中的山水,树木采用土红或蓝绿等色平涂,无皴擦,一个个馒头似的小山并列排放,无透视感。具有很强的中国古代佛教绘画的风格。

三、结语

动画虽然起源于欧洲,但是在博大精深的中国文化的渲染中得到了全新的发展,包含中国元素的动画造型设计将会是动画王国中一朵绚丽的奇葩,随着时间的久远,我们相信它会绽放得越来越光彩夺目。

[参考文献]

- [1]李铁.动画角色设计[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [2]赵孟林.京剧脸谱[M].北京:朝华出版社,2007.
- [3]尹秀凤.实用民间剪纸艺术[M].北京:清华大学出版社,2008.

(上接第127页)

化,去法正之治,无刑罚之禁,倚而观天下民人之相与也。若是,则夫强者害弱而夺之,众者寡暴而啖之,天下悖乱而相亡,不待顷矣”。^[1]但是,皇帝只有在在自身地位稳固和有足够的力量的时候,才能完满地履行阻止“强者害弱而夺之”的职责,像唐太宗时期那样,起到“制驭王公妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细民”^[2]的作用。而一个软弱的皇帝,并非不知贵族地主之家兼并农民的祸害,并非不想改变现状,只是心有余而力不足罢了。比如汉哀帝时,师丹辅政,提出要改变“豪富吏民訾数巨万,而贫弱俞困”这种贫富差距悬殊的现象,汉哀帝也有心一试,其他一些正直的官员还制订了一个三年计划,准备大张旗鼓地解决土地和财富高度集中的问题。但因为“丁、傅用事,董贤隆贵,皆不便也”,结果汉哀帝作出“且须后”的决策,类似于说“我们要慎重,不着急,慢慢来”,最后不了了之。^[3]

毫无疑问,良好政治秩序的形成可以有多种途径,而以皇权为核心组织的社会秩序并不是其中最好的一种。由皇权自身的“秩序化”来带动良好社会秩序的形成,这种选择有其客观的社会历史原因,而君主政治弊端也一如人们已经指出的那样,是明显存在的。但在社会条件具备以前,人们对于君主政治的弊端并没有更好的解决办法,而仍是在努力促使皇权自身“秩序化”方面下功夫。或者致力于使皇帝获得权力,防备奸臣、外戚、宦官、军阀乱政;或者致力于使皇帝按照某些公认的政治规则运用最高权力,防止皇帝私自自用和专制独裁;或者在彻底失望以后,以改变、起义等方式去掉坏皇帝,而换上

好皇帝,等等。这样一来,古代中国也就难免一治一乱的历史发展轨迹,并且大治格局中也时有小乱。

[参考文献]

- [1]《吕氏春秋·观世》。
- [2]《潜书·宣语》。
- [3]《明夷待访录·原君》。
- [4]《汉书·樊郾滕灌傅新周传》。
- [5]《史记·孝文本纪》。
- [6]《史记·吕太后本纪》。
- [7]《吕氏春秋·圜道》。
- [8]《孟子·离娄上》。
- [9]《淮南子·说山训》。
- [10]《吕氏春秋·慎势》。
- [11]《吕氏春秋·振乱》。
- [12]《庄子·让王》。
- [13]《贞观政要·君道》。
- [14]《史记·秦始皇本纪》。
- [15]《汉书·食货志上》。
- [16]《资治通鉴》卷十三。
- [17]《史记·孝文本纪》。
- [18]《荀子·性恶》。
- [19]《贞观政要·政体》。
- [20]《汉书·食货志下》。