

传统戏曲文化元素在动画造型设计中的运用

董 春

三亚学院 海南 572022

摘要:中国传统戏曲是一种极具魅力的艺术表现形式,是中华传统文化的历史传承,是一种综合性的艺术表现形式。戏曲文化元素包含着音乐、舞蹈、表演等诸多元素,并具有悠久的历史。随着时代的发展,如何将传统戏曲文化元素融合在动画造型中,创造出具有中国传统文化色彩,具有中国特色的动画片成为一代又一代人的理念和想法。那么,本文将针对传统戏曲文化元素在动画造型设计中的运用路径进行思考。

关键词:传统戏曲文化元素;动画造型设计;应用策略

前言

我国传统戏曲文化的表现形式有着其独特的艺术魅力,在时代发展之下,以传统戏曲文化为主要元素的现代动画也逐渐吸引越来越多人的目光。在动画片中融合戏曲文化塑造人物形象、设计人物服饰等等,都能够很好地体现出具有中国特色的文化和来自传统戏曲的独特韵味。与此同时,将传统戏曲文化元素融合进动画造型设计汇总,也能够建构出一种独特的艺术风格,使中国现代动画造型创设和发展有了多元化的发展。

一、将传统戏曲文化元素融入动画造型设计中的意义思考

随着时代的发展和进步,我国经济实力等诸多方面都得到显著提升。与此同时,人们的文化需求和审美水平也在随着时代的进步而发展。现代社会动画技术发展迅速,在信息时代的发展之下,多个国家的动漫文化席卷而来,影响着我国学生和大部分青少年。学生的思想和审美都受到这些动漫文化的引导,因此,政府和相关研究者也逐渐引起重视^[1]。相较于我国而言,应当做到对外来优秀动画作品进行借鉴和学习,也要在时代发展之下,将国家传统文化与其融合,建构出一种自然而然的传承和发扬模式。

戏曲,作为一种本土且古老的传统艺术文化表现形式,其中包含着我国诸多传统文化故事,源远流长且影响也相对广泛。戏曲包含人物性格上的塑造以及人物形象上的建构,它能够以一种非常全面的形式展现并满足一部分人民的审美需求。将传统戏曲文化元素融入我国动画造型设计当中,可以很好地彰显出我国独特的民族魅力和风格,使青少年在观看影片过程中逐渐了解到中华传统文化,增强其民族自豪感,并能够将其发扬和传承。也就是说,在动画造型设计中融入传统戏曲文化

元素,以动画的形式创造出更具有国家特色的动画文化,也能够以更加自然且具有吸引力的形式影响青少年的审美,即是我国动画的创新,也有利于促进传统文化的弘扬和传承。

二、传统戏曲元素与动画的共通点

传统戏曲作为一种历史悠久的艺术表现形式,在我国众多艺术表现形式当中一直处于重要地位。与此同时,传统戏曲自身作为一个单一的艺术品种,由于地方文化差异,也有着多种多样的表现形式。例如昆曲、京剧、越剧等等,都包含在戏曲文化当中。虽然不同剧种之间有着其独特的展现形式,但它们都能够在观看过程中给予人们一种直观的信息传递。传统戏曲主要在于丰富人们日常文化生活、陶冶情操。在满足人民群众对艺术的需求时,使其了解不同剧目背后的故事,在心灵上得到触动和启发。

(一) 戏曲与动画的相似处

首先,戏曲与动画都是一种直观的、视觉上的艺术展现形式。二者通过建构视觉形象,展现不同故事和内涵,表达主题和包含的情感。结合人物肢体、表情等形象以及场景上、配乐上的变化,揭示人物内心当前的情感和剧情走向。

戏曲作为一种传统艺术展现形式,有着其重要的宣传功能,通过观看戏曲表演,展现和宣扬积极向上的文化价值观念和正向情感,并借助不同故事背景揭露腐朽的社会现象。与此同时,人们还可以通过观看戏曲了解历史文化,感受人生哲理,而动画也同样可以达到这样的效果^[2]。动画在设计过程中会重视到具有教育意义的情节和人物形象,给予观看者正向的引导,达到宣传正向精神内涵的功能。通过对动画中人物以及故事情节的刻画,将具有宣传和教育意义的内容融合进去,让人们

在欣赏时有所感悟。

戏曲本身所具有的娱乐性，也是其作为一种历史悠久的艺术表演形式经久不衰的重要因素。在我国历史上，上至皇亲贵族，下至平头百姓，都会迷恋并热爱戏曲。民间戏曲更是受到大众追捧，许多王公贵族甚至会在家中专门建设戏台。动画作品也是同样的，作为一种表现形式，通过观看使人们放松身心，达到缓解压力愉悦心灵的作用。也就是说，戏曲与动画一样，是人们日常娱乐、消遣休息的方式，可以调节生活节奏，在观看过程中获得喜悦和快乐。

（二）戏曲与动画的共同点

戏曲与动画都有着叙事性和故事性^[3]。通过艺术加工将句式情节以一种直观的形式展现出来，融合感人的情节，以扣人心弦的剧情发展吸引观众注意力，娓娓道来，满足不同阶段人们的需求。

与此同时，戏曲还具有通俗性。这一特点使得戏曲这一传统文化表现形式可以受到社会各个阶层的喜爱和接纳，无论怎样的受众人群，都可以通过观看明白戏曲表演中的内容和想要表达的内涵。动画艺术也是如此，进入通俗易懂的语言和艺术表现方式，使人们在观看动画过程中，不需要具备非常高深的文化修养和思想觉悟，能够轻松的通过观看影片明确其中道理。也就是说，戏曲与动画都无关乎个人文化程度以及社会地位等诸多因素，他们能够使人们在不同角度结合自身生活经验与理解，从中得出具有个人特色的想法和见解。

三、传统戏曲文化元素在动画造型设计中的运用

在现代动画造型设计过程中，传统戏曲文化元素的应用大致会借鉴其题材内容、人物性格、服饰变化以及音乐等等。结合现代动画的表现形式和制作技术，在动画中宣传戏曲元素达到提高人们审美意识和文化取向的重要作用。借此，创造出具有中国文化特色和戏曲文化底蕴的现代化动画作品和造型。

（一）戏曲脸谱在动画造型设计中的运用

在我国，传统戏曲表演过程中，不同曲目的演员都要根据自身所扮演的人物，借助道具装扮自己。通过不同形象的脸谱、服饰，将戏剧人物的形象更加生动地展现出来。戏曲人物的角色造型主要包括头饰和服饰两方面，头部装饰对于一个人物形象的塑造非常重要，从面部脸谱到头饰装扮，都可以使观众直观地感受到人物性格以及年龄地位等等。我国传统戏曲脸谱想要彰显的是一种主观视觉上的象征，这也使得戏曲脸谱的造型设计具有其独特的魅力。

1. 图案造型运用

戏曲脸谱上图案的创作灵感大部分来源于社会生活和自然，经过相对夸张的变形和艺术处理，呈现出具有特色的图案和装饰效果。然后图案造型是通过日常生活中存在的形象进行变形，借助夸张或简化的形式，表现出人物的特色和形象。

动画人物造型的设计灵感主要来自人们日常生活中对事物的观察。动画中的造型的创设虽然具有脸谱的夸张和独特造型特征，但其设计过程中更加注重形象外表，甚至以更加简化的线条概括出不同的造型。

例如：在对“孙悟空”这一形象进行创造过程中，动画形象很好地传承了戏曲脸谱人物上的造型，以一种更加大胆，更加夸张的方式，借助流畅的线条，以通俗易懂的形式展现出人物面貌和形象。又如《天书奇谈》中各个人物的面部造型设计，或简约、或夸张，展现出不同人物从性格、到神态等等多方面的形象特色。这样以现实为基础，通过想象和变形更加自然概括创造出来的，融合戏曲脸谱的借鉴形式能够更加充分的展现出其内涵。通过技术手段表现戏曲脸谱图案中的重要特色，将人物造型设计得更加传神有美感，更精准地将人物性格特征和形象展现出来，完成从戏剧形象到动画人物造型的转化。

2. 脸谱色彩运用

在进行动画形象设计过程中，除了对脸谱图案进行借鉴，其色彩应用也有着非常重要的影响。借用戏剧脸谱中的色彩，对动画人物形象进行设计，可以使动画人物形象更具有传统色彩。起到令人物形象更具有内涵，再通过动画形象和动作设计结合故事情节，使人物情绪和动画情节更加饱满的作用。

例如：在影片《大闹天宫》中，人物角色在造型设计上就借鉴了京剧脸谱的独特风格，使人物形象充分展现出浓厚的民族特色。无论是角色，脸部色彩还是造型，设计上都以一种更加大胆的形式，充分在展现出孙悟空的大胆和顽皮个性。如红色的桃脸，俏皮又明确清晰地刻画出猴子的形象。也就是说，在动画造型设计过程中，京剧脸谱中的色彩也有着非常重要的实际作用，将其与之融合起来，可以达到非常具有特色的效果。

（二）戏曲服饰在动画造型设计中的运用

在传统戏剧表演过程中，戏曲服饰有着其重要的地位和影响作用。戏曲服饰中的色彩可以用来表现不同的人物形象，通过对不同角色的分类，将服饰艺术化。比如我们印象中身着龙袍的必定是皇上、身着蟒袍的必定

是大臣等等 并且不同朝代的服饰也有着其不同的特色,观众通过对服饰的观看,也可以分辨朝代信息,并揣测故事将要讲述的故事内容。比如,秦汉时期以黑色为尊贵之色、隋唐时期以不拘一格的穿着方式和齐胸襦裙为主要元素、宋元时期则更注重娇小之美,从服饰中可以看出精致和简约、清朝则身着朴素的满族旗装。可以见得服饰造型对于人物的塑造和背景交代有着非常重要的作用,它能够为整场表演提供力量。

服饰设计作为动画造型设计过程中不可分割的一部分,对于角色性格的塑造有着非常重要的意义。

例如:以我国经典动画片《花木兰》为例,借助古代传统人物服饰,非常直观地展现出具有时代特色的造型。如木兰前期的百褶长裙,以及后期,木兰辞别双亲女扮男装所穿的战袍等等^[4]。不同的服饰造型可以非常直观地折射出主角花木兰在不同情境下的人物性格特征,从普通的农村少女形象到女扮男装的将军形象,以服饰变化展现出少女到武生的不同。又如,经典动画片《天书奇谭》,其中官员袖子都采用了水袖元素,然而,动画中的水袖却没有吸取戏曲中水袖原有的宽松和大气,以此用来凸显县官小气吝啬的形象。又或是袁公这一人物,借助广袖和宽大的白色衣袍,衬托人物内心性格以及神仙形象。再比如游戏《原神》中对“云堇”这一人物的刻画,借助传统戏曲服饰中刀马旦的形象,展现出人物所擅长的角色。在盔头中加入国外洛丽塔元素,使动画人物形象能够让更多人接受,加上云肩、护甲等,将戏曲文化和传统服饰元素很好地融合进动画人物造型中。起到良好的文化输出作用,也多方面弘扬了传统戏曲文化的魅力。

(三) 戏曲动作在动画造型设计中的运用

我国传统戏曲中人物特色和舞台招式中结合了舞蹈、杂技、武术等诸多成分,它们成就了戏曲舞台表演中的柔美灵活,也为戏曲角色的刻画增砖添瓦。将武术动作

与舞蹈动作柔和起来,可以使动作看起来更加流畅且赏心悦目,给予观众一种非常强烈的视觉享受。在动画造型设计过程中借鉴戏曲表演动作,可以使整个人物形象更加饱满。例如游戏《原神》中“云堇”这一角色,通过将戏曲服饰进行转变,结合动态优美的戏曲表演动作,使整个角色变得更加立体。与此同时,以动画形式将戏曲人物和戏曲内容表现出来,能够有效吸引不同年龄阶段的人民群众进行观看。一段《神女劈观》更是吸引众多观众模仿和转发,在观看过程中感受我国传统文化魅力,以一种更加轻松的形式和极简原则,发扬传统文化的魅力。

四、结论

综上所述,动画艺术是一种极具包含性的新型艺术形象,更是一个多元化的结合体。戏曲作为我国传统艺术表现形式,二者结合能够起到更加和谐的作用。以长远角度来看,戏曲元素与动画造型设计的结合是非常有必要的,不但可以丰富国内动画作品形象到内容上的创新,还可以形成更具有中国特色的动画风貌,为中国传统文化的传承起到重要作用。使传统戏曲文化走向世界,发扬传统魅力,让世界看到我国历史文化的特色。

参考文献:

- [1] 孙丽君. 新媒体语境下中国传统剪纸动画造型设计借鉴研究[J]. 天工, 2021(08):102-103.
- [2] 黄露莹, 陈浪华. 花山岩画元素在动画造型设计中的运用分析[J]. 今古文创, 2021(32):88-89.
- [3] 沈迪修. 动画造型设计课程融入传统文化的项目式教学探索——以花木兰动画造型设计为例[J]. 艺术大观, 2020(36):108-109.
- [4] 钟崇瑶, 任思晓. 古生物形象的当代动画造型设计规划——以西部灭绝古生物为例[J]. 装饰, 2019(10):134-135. DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2019.10.035.