

技术理论

蒙古族图腾文化与动画相结合的应用研究

张燕琴 张生博^(指导教师)

(辽宁师范大学)

摘要: 现今中国的动画不断发展,如何创作出一部有内涵的动画作品是动画创作者需要不断思考的问题。在动画设计中加入民族性元素有利于增加作品的内涵,从而增强其竞争力,也有利于传承民族文化,增强民族认同感和凝聚力。蒙古族图腾文化作为少数民族地域文化之一,能够极大地加强民族凝聚力,因此将其融入到动画创作中是很有必要的。本文以蒙古族图腾文化作为研究对象,探究如何将其与动画相结合,创作出有内涵,有价值的作品,希望研究对动画创作有所帮助和借鉴意义,也据此为少数民族地域文化的传播贡献绵薄之力。

关键词: 蒙古族图腾文化;动画创作;应用研究

随着当今人民生活水平的日益提高以及现代文化的发展,传统文化越来越被重视,但是也有少数优秀的传统地域文化逐渐被遗忘。蒙古族图腾文化作为中国文化的瑰宝之一,理应被得到更好的传承与发扬。当前中国的动画作品也在日益进步,技术已不再是制约动画创作的因素,现今中国动画创作的方向应以增加文化内涵,提高艺术魅力,增强动画作品品质为主。将蒙古族图腾文化元素应用到动画作品中,这样既能够使动画作品更有内涵和民族情感,更具动画魅力,也能让蒙古族图腾文化不被人们遗忘,将中国文化传播出去,让人们看到中国文化博大精深的魅力。

1 蒙古族图腾文化相关概述

1.1 蒙古族图腾的产生

图腾文化源远流长,博大精深。蒙古原始部落长期在辽阔的草原上过着游牧生活,因为蒙古草原多处于干旱半干旱地区,原始自然环境特别艰苦,生存的艰难条件使得蒙古族的祖先在生存、繁衍和外部力量的威胁下对蒙古族的动物、植物产生了特别的情感,形成了各种各样的信仰,如狼、鹿、芒牛、鹰、树木、天鹅等。蒙古族人世代将这些动物、植物的纹样活灵活现地展现在他们的衣食住行中。而龙、凤图腾则是天降吉兆,为草原带来吉祥,牧民用五彩的丝绸织成五彩缤纷的龙凤,传递着美好和吉祥的愿望。在服装、饰物上,多使用角纹、马纹、驼纹、鸟纹、龙纹、凤纹等多种兽纹。同时,因为“万物皆有灵”的思想,在很多植物上都能看到卷草纹、莲花纹、牡丹纹、宝相纹、桃纹、杏花纹等等。这些图腾崇拜信仰对象在漫长的蒙古族文化历史中不断传承发展,从而渐渐形成了丰富多彩的蒙古族图腾文化。

2 蒙古族图腾文化与动画相结合的探索研究

2.1 蒙古族图腾文化与动画相结合的案例分析

在六十年代,上海美术电影制片厂创作出了具有浓烈民族特色的动画作品《草原英雄小姐妹》。影片创作以内蒙古达尔罕茂名安联合旗的两位蒙古族姑娘龙梅和玉荣为主角,讲述了她们在严寒大雪中拯救社区羊群的勇敢事迹。将蒙古族题材运用在动画创作中,生动真实地再现了蒙古族小姐妹俩为保护公共财产与暴风雪努力作斗争的场面,赞美了她们爱惜公共财产,勇敢同恶劣环境作斗争的精神,以小见大歌颂了草原儿女艰苦奋斗的精神。动画形式的作品创作不仅生动有趣,也更加容易让人们理解学习到这种精神。

《马头琴的故事》是1997年方润南和吴均导演制作的动画作品,根据蒙古族男孩苏和和他的白马之间的故事创作。动画片是从蒙古民俗传说中改编而来,动画的节奏把握得非常好,情节前后衔接,运用了很多蒙古族的传统符号,比如红色、黄色、白色、绿色,再加上马文化的运用,使得整个动画充满了

浓郁的民族气息。

动画作品《海力布》是黄玮导演创作的动画作品,起源于蒙古族的一个美丽而又神秘的传说。蒙古语“海力布”意为满满的爱,故事中海力布为保护乡亲们变成了一块石头,将这个�故事以动画的形式演绎,让人过目难忘,印象深刻,生动表现了对无私奉献精神的赞美。

木偶动画《骏马飞腾》的故事背景设定在蒙古大草原上,影片围绕训练军马这一典型事件来反映两个阶级之间的斗争,木偶片的偶味加浓浓的草原民族气息承载着阶级斗争,让原本激烈的事件更加有趣。

由动画导演常光希老师及其动画团队制作的《奇异的蒙古马》讲述了蒙古草原上主人和蒙古马的故事,人与马之间深厚的友情使人感动,而马的坚韧个性也打动了人们。这部影片通过简单故事的表现,生动的表达出了草原上的浓厚情谊。

2.2 蒙古族图腾文化与动画相结合的途径

本文通过对蒙古族民族文化主题的相关动画作品的分析,发现要在动画设计中融合蒙古族的图腾文化,使其具备蒙古族人的精神气质和民族特征,饱含时代的情感和故事,承载蒙古族文化的底蕴,可以从情节的创作,角色性格及服饰的赋予,场景设计及道具选用各方面来进行结合。

2.2.1 (一) 挖掘图腾文化背景进行情节的创作

有趣的故事是一部动画成功的前提。整部动画的创作可以挖掘图腾文化背景,对其进行加工创作。例如鼻纹的历史,“哈木耳”蒙古语意为鼻子,很久很久以前有个有钱的人想要建造一个蒙古包,对其外观设计时犯了难,许多巧匠设计的样式他都不满意一天,一只牛从远处走过,嗅着地上的灰尘,来到白色的毡房前,在它的鼻子上留下了一个牛鼻子的印记,从此,它就被牧民们所使用和传承。蒙古族民间手工艺中多画有鱼的图案,根据学者的考证,鱼是“女阴”的标志,鱼腹多子,繁殖力强,所以“鱼纹”被视为一种生殖崇拜,是美好的象征。双鱼纹,合体鱼纹等象征着子孙繁衍兴旺。犄角纹,这个纹最早出现在阿拉泰山脉一带的一个游牧部族,他们长期以鹿为图腾,以鹿角作为灵感,在石头上雕刻鹿角,这就是角纹的原始形态。每一种图腾纹样都有着极其丰富的历史渊源,深入挖掘其历史,加以故事加工创作,能创作出更有意义,价值的作品。深入发掘蒙古族图腾文化的思想内涵,能够充分发挥蒙古族图腾文化元素在动画艺术创作中的价值,更好地发扬蒙古族的图腾文化。

2.2.2 (二) 选用合适的图腾纹样应用到角色服饰上

蒙古族在漫长的历史发展过程中,历经数千年的发展,形成了具有鲜明特色的民族传统纹样,并形成了如今种类繁多、寓意丰富的艺术形态。图腾纹饰符号在服饰有许多设计应用,通过学习借鉴将其应用在角色服饰设计上,能够突出角色特征,

更好的表现角色。

(1) 蒙古族的袍子较为宽松、领高袖长,一般将蒙古图腾缝制于两袖前端、高领上 和大面积有规律的缝制在袍子前襟,多以鲜艳颜色来突出图腾,蒙古服饰上大多用蒙古传统的火球、祥云、花朵、山纹等装饰,给人以一种淡雅祥和之感。

(2) 头饰中帽子上的图腾图案较为典型,帽子多为椭圆形,四周有一圈宽边,通常以龙凤、植物、太阳、火等纹饰镶边,用羽毛、金饰、玉珠等装饰。蒙古族在一些重要场合,应戴着自己的礼帽,以示对自己和宾客的尊敬。现在的蒙古棒球帽上也延续了使用图腾图案,极具民族特色。(3) 靴子上的蒙古图腾是最具有神秘、奇异的色彩。蒙古人的鞋子品种繁多,最常见的是鞋面、鞋底的花纹、古钱纹、龙纹、凤纹、云纹等。通常在鞋面上使用。摔跤运动员的鞋子大都是象征着勇敢和力量的狮子图案,鞋底有云纹、花纹、龙纹、凤纹等图案。这些古老的图腾象征着勇敢、坚强和坚韧的民族性格。

(4) 蒙古族人无论男女老幼都要在穿长袍的时候腰上别一条腰带。腰带上用五颜六色的丝线,绣着日月星辰、花鸟虫鱼等动物的图案。

用这些神秘而奇异的图腾充分体现蒙古族人对自然的崇拜和热爱,蕴含着浓浓的民族气息。蒙古族图腾文化不仅要融入现代动画服饰,更要在设计中也具有创新性,根据蒙古族图腾文化的特点,再结合蒙古族传统服饰,结合现代艺术,可设计出独一无二、别具一格的新式动画角色服装。

蒙古族服饰作为蒙古各历史时期的物质文化和精神文明的一个重要标志,具有悠久的历史 and 代代相传的优良传统,激励着蒙古族人铭记历史文化、生活习俗和道德准则。塑造形神兼备、气韵流畅的动画服饰,让动画形象更加饱满,同时也要让蒙古族图腾文化在服饰设计中拥有灵活变通的能力,根据不同的动画角色设计出不同的图腾文化服饰,使带有蒙古族图腾文化的服饰具有多元性。

2.2.3 (三) 利用图腾的内涵设计角色性格特征

蒙古族图腾体现了蒙古族的特点和北方各民族的许多共同之处,也体现了蒙古族人民不同的性格特点。

狼被认为是草原的保护神,随着逐渐发展狼图腾成为了中国游牧民族的精神力量之源,狼图腾体现了勇敢、团结、机智、灵敏、坚韧的性格特点;蒙古萨满认为鹿能显灵,可以驱魔辟邪;鹿图腾体现了勇敢,温柔,善良、机敏的性格特点;熊被看成是死而复生的精灵,里亚特和达尔哈特人常称熊为祖先、神圣的称呼熊为“斡拖葛”,意为长者、老人,因此熊图腾体现了大爱,无私,憨厚老实的特点……。蒙古萨满认为海东青是上天派来的神鸟使者,因此形成了对鹰的图腾崇拜,鹰图腾就代表了勇敢、无畏的性格特点。

深入挖掘不同图腾文化的内涵,设计出不同角色的性格特点,能够使角色性格更加丰满立体。

2.2.4 利用蒙古族传统家具特点进行动画场景设计与道具选用

蒙古族传统家具上承载了大量草原文化的奥妙,图腾文化崇拜尤其在蒙古包上有最突出的实践应用。

(1) 蒙古包是蒙古族最具有代表性的蒙古族文化历史建筑。蒙古包的内部和外部由天窗、橡皮、毡墙、木门等组成,每个部位都有吉祥、喜庆的图腾;最常见的是两条连续的云纹、草纹和几何纹,每一面都有一个角,以中间为中心,并以辐射的方式排列。

(2) 自然图腾花纹在地毯花纹的设计上得到了广泛的应用。比如蒙古的毛毯上就有很多的图腾。其色彩以黄色、蓝色、棕色为主,白色、黑色、紫红色为辅,外围以云纹、回纹、月纹、植物为主,中间以团花、龙凤、八仙等为主,与汉族瓷器、绸缎等结合,构成了具有民族特色的地毯艺术。

(3) 在日常生活中,图腾也有很多用途。蒙古家具中,例如:盘子、桶、架子、隔板、桌子、椅子、床、碗柜等,大都用褪晕、描线、平涂等方法来装饰。多用龙纹、花头、折纸纹、角纹、卷草纹、圆纹等。

(4) 汉族,满族,藏族等少数民族都与蒙古族有着密切的联系,并在一定程度上影响着蒙古族的图腾文化。受汉族影响出现了麒麟献瑞、三多纹、太狮少狮、五福捧寿等纹样;受藏族影响产生了方形、椭圆形等多种乌力吉纹样。蒙古族传统家具集游牧文化、中原文化和宗教文化于一体,多民族,多文化的图腾纹样使得蒙古族传统家具充满了文化气息。

(5) 蒙古族的颜色崇拜中亦有许多象征意义。蒙古族的家具以红色为主,还有鲜红、赭红、朱红等。蒙古族信奉“长生天”萨满教,认为蓝天是至高无上的神圣,蔚蓝就是蓝天,永恒、高贵,在使用中多用彩色图案;大草原上一眼望不到边的绿色,是生机和活力的象征,在很多时候用于家具的辅色;在蒙古族家具中,金色是一种常用的颜色,其色彩鲜明,具有很强的表现力,常用于边缘装饰。

从蒙古族传统家具的特点上进行动画场景设计和道具的选用,从样式,图腾纹样,色彩等多方面都可借鉴,极具特色的场景设计及道具能够使动画的创作更具文化内涵与魅力。

3 蒙古族图腾文化与动画相结合的思考

随着经济水平的提高和人民日益增长的对美好生活的需要,动画发展的前景广阔,技术手段已不再是制约动画创作的重要因素,如何创作出有价值有内涵的动画作品是需要动画创作者们不断思考的问题。动画的设计中融入民族性元素,不仅为动画作品增加了独特的内涵和审美价值,也进行了文化的传播渗透,逐步打造具有中国风格的动画作品,在国际动画舞台上占有一席之地,增强其竞争力。在其独特的审美价值和内涵上挖掘与整合蒙古民族艺术素材,能够为动画创作拓宽思路,增加内涵。选用传统动画故事时可以对其进行内容创新,取其精华弃其糟粕,在超越传统的基础上,重新演绎。想要走到国际舞台,就要勇于创新,要立足于国家,就要有内涵,要充分利用民族的传统创造属于中国的当代动画艺术。

4 结语

作为动画专业的学生,我一直在思考如何做出有内涵的动画作品,在动画创作时将动画与蒙古族图腾文化结合,能够使作品在内容丰富,充满内涵的同时对蒙古族地域文化进行有效传承与创新。如何能够充分合理地应用中国传统民族元素,发挥其最大价值创作作品是我们一直思考努力的方向!蒙古族的图腾文化在动漫设计中的运用,使动画作品的意境、文化内涵得到了一定的提升,使人们的审美、文化内涵得到了进一步的提升,使其在艺术形式上更加具有节奏感和风格,从而更易于形成自己的创作风格。创作出具有鲜明民族特征的当代动漫,使蒙古族的审美理念、习俗更加广为人知,更好地展示中国文化的魅力。

参考文献:

- [1] 岳莹莹. 蒙古族图腾文化与艺术浅议[J]. 神州民俗(通俗版), 2013, (05): 65-69.
- [2] 王笑雪. 蒙古族图腾文化对蒙古族服饰文化的影响[J]. 美术教育研究, 2016, (08): 26.
- [3] 塔拉. 蒙古族传统图案的起源及寓意[J]. 美术教育研究, 2017, (14): 42.

张燕琴(2002-07), 女, 辽宁师范大学本科, 研究方向: 动画

指导教师: 张生博 男, 辽宁师范大学影视艺术学院讲师, 研究方向: 动画制作, 动漫

辽宁省大学生创新创业项目成果 项目编号: X202210165050