

民间年画元素在三维动画角色设计中的运用研究

高超梦

(青岛黄海学院艺术学院, 山东 青岛 266000)

摘要: 民间年画是中华传统文化的重要组成部分, 凭借独特的寓意、特有的造型内容, 获得广大受众喜爱和欢迎。通过借鉴、提取民间年画中的艺术元素, 设计人员不仅可传承和发扬民间年画艺术, 又能打造更具感染力、形象感的动画角色, 提升三维动画设计的吸引力。鉴于此, 本文介绍民间年画的题材、艺术特征、功能与文化特点, 探讨民间年画元素在三维动画设计中的体现和运用, 为相关人员提供参考。

关键词: 民间年画元素; 三维动画角色; 设计; 运用

在悠久的中华传统文化中, 民间年画是一种广受大众喜爱的传统艺术形式。动画角色设计具有极强的多变性、复杂性和综合性, 要想保证整个动画的质量, 必须要精准设计动画角色。在塑造动画角色的个性特征时, 设计人员应注重绘画艺术, 通过运用多种类型的绘画艺术, 绘画形象各异、造型各异、颜色各异的动画角色, 运用绘画艺术, 给动画角色注入生命和活力。作为古典民俗艺术的重要一支, 民间年画蕴藏着深厚的文化底蕴和民族情感, 透过色彩、线条、韵味, 淋漓尽致地呈现艺术审美特性与个性化的艺术风格。结合民间艺术元素, 设计具有古典特色的三维动画角色具有重要意义。

一、民间年画的基本题材分析

(一) 神像类年画

在远古时期, 人们缺乏一定的知识, 十分崇敬大自然的力量, 早期的年画主题出现了神像、守护图腾, 成为百姓迎接福气的重要载体。在百姓的思想观念中, 神像类年画承载了新一年的美好祝愿。

(二) 吉祥类年画

在吉祥类年画中, 人们结合日常生活和客观事物, 选取黄色、红色为主色调, 经过理想化的处理, 达到色彩、造型的和谐统一, 从而传递对家人吉祥如意的祝福。在春节期间, 百姓会张贴大红颜色年画, 烘托节庆的氛围。

(三) 历史传说类年画

年画是一种极具地方性的民俗艺术。在不同地区, 年画的艺术风格存在差异, 记录了多种版本的历史传说故事, 如《红楼梦》《白蛇传》《钟馗嫁妹》等。经过手艺人独具匠心的刻画, 打磨一系列情感细节, 形成了历史传说类的年画题材, 为传承历史文学、传统道德观念提供了条件。

(四) 叙事类年画

除了寄托美好愿景、记录历史的年画题材, 民间年画还有展现百姓生活的题材, 创作者会根据时代背景, 结合个人生活经历, 将生活小事创作成叙事类年画, 画面具有极强的故事性、直观性和典型性。一些年画还记录了时事趣闻、时令风俗, 如胶南年画《春华秋实》《扎糊棚》《二十四节气—阳春六节》等。

二、民间年画的艺术特征

(一) 传承吉祥观念

作为民间艺术的重要组成部分, 年画题材包罗万象, 最受百姓欢迎的是吉庆类年画, 此类年画的应用范围也更广泛。根据《山海经》记载, 唐太宗李世民因夜晚睡眠质量, 要求画工将尉迟恭、秦叔宝形象画在宫门上, 早期具有吉祥的寓意。经过一段时间的发展, 张贴年画成为民间的节日风俗活动。每逢春节, 百姓都会张贴各种吉庆主题的年画, 寄托阖家平安、风调雨顺、农事丰收

等愿望, 将无限的生命力注入到年画中。诸多吉庆类年画造型至今仍被沿用, 如《天官赐福》《连年有余》题材常出现在门贴、广告、日历中, 这些题材不仅为民间生活增添了节日氛围, 又能传递寓意美好的思想理念。

(二) 拥有繁多的年画造型

从造型角度看, 民间年画拥有多种造型特征, 且形态表现方式也各具特色, 如挑灯、携子、抱鞭等动作, 以清奇的外廓动作, 呈现质朴与浑厚的审美意象。根据民间传唱的口诀, 我们可以发现年画绘制特色: 在年画造型上, 需要创作者注重画面的完整性, 并在头部运用夸张表现手法, 饱满和夸张也是长期以来的年画创作精髓。以《秦琼敬德》民间年画为例, 为了带给人一种英勇魁梧的视觉体验, 画工放大了人物头部, 采用横部拉伸的方式, 处理人物的身躯部分, 达到良好大变形效果。同时, 古人在创作绘制年画时, 十分注重眉目的传神作用, 不同年画主题人物的眉眼绘画风格不同, 或威严、或可爱、或活泼。

(三) 展现鲜明的色彩特征

根据人们的视觉识别需求, 画匠会了解大众对不同色彩的本能反应, 合理运用年画色彩。从主体色调上看, 年画创作者十分注重色彩对比性, 追求明亮、简洁, 多将黑色、大绿、大红视为主色调。在鲜亮的色彩搭配下, 百姓能够从主体体会到较强的节奏感。为了弥补年画中间色不足的问题, 创作者会采用留白的方式, 避免给大众带来视觉疲劳。年画在保持强烈色彩对比度的同时, 达到和画面和谐统一, 使人不自觉地品味和感知视觉画面中的色彩关系。在民间年画中, 常见的对比色有黑白、蓝金、黄紫、青赤等, 借助色彩交织带来的视觉效果, 创作者能更好地传递视觉信息、寓意、情感等深层次信息。

(四) 饱满的构图特征

在中国传统观念下, 画匠认为“美”与“满”存在密切的联系。在民间年画中, 诸多创作者采用全局满布的方式, 追求饱满的构图效果。画面中较少出现空白, 从侧面反映了百姓对现实生活的美好愿景。在饱满的构图效果下, 百姓的心理能够获得满足。同时, 年画构图中也常出现对称布局的形式, 这是人们追求对称美的集中体现。在吉庆类年画中, 创作者会绘制成对的画面, 且两幅画面的构图和姿态相对称。由于对称形式的年画能给人带来平和、稳定的审美体验, 民众也十分喜爱这种年画。此外, 在年画构图上, 画匠也借鉴了中国绘画的散点透视经验, 画中人物一般不会出现遮挡现象, 且人物多为正面形象, 动作简单, 如纺织布料、摆动武器等, 无形中传递质朴气息。

三、民间年画艺术的功能与文化特点

(一) 拥有广泛的年画题材

基于民众所向往的生活, 画匠会采用巧妙的变形艺术, 创作各种民俗、叙事类年画, 如胶南年画。早期, 民众产生了绘画年画的需求, 从日常生产劳动和生活中选取题材, 再结合地方民俗、民风, 使年画能够代代流传, 获得庞大受众群体欢迎。在多样化年画题材的影响下, 各个地区的创作模式存在差异, 如半印半画、木印、人工绘制等。从题材看, 创作者结合现实生活, 演变出多种年画题材, 如门神画、风俗画、喜庆画、戏剧画等。

(二) 满足大众的审美需求

在年画创作中, 人们将大众道德文化审美与艳丽的色彩结合,

借助年画艺术展现民众对美好的生活的祈愿。所以，年画在早期就成为了一种大众读物，成为人们喜闻乐见的传播媒介。当前，民间年画的留世作品多来自人们的饮食起居，体现了不同地域大众的民俗和风尚。同时，年画巧妙地歌颂了仁义礼智信温良恭俭等品质，在引人向善明德的同时，给大众带来了良好的审美体验。其价值不仅体现在图形装饰层面，还具有宣传社会伦理道德的独特艺术价值，反映了社会形态和大众生活情趣。

（三）传递特有的艺术元素

从画风上看，年画受创作手法和人文地理的影响，但整体形式具有一定统一性。从整体角度看，画匠在保持夸张的造型手法的同时，借鉴了南方文人画的画风，呈现紧致而饱满的画面，设色也参考了宫廷画的色彩，增强了年画的装饰感。除了纸质年画，诸多地区也应用了木板年画，类似木刻版画，如开封朱仙镇的木刻版画，其不仅呈现了粗犷、夸张的形象，还体现了纸质版画的画铁线描特点，极具“刀味”特色。

（四）呈现独特的形态与文化精神

在年画作品中，画匠会运用画面情境、情节，体现人物的性格特征、情感，并从现实环境、历史故事和自然生活中选取素材，使得年画带有强烈的生活特色和地域气息。以戏曲故事类题材为例，画匠会选取地方戏剧的故事和人物，画面中的人物打扮、房屋器具均符合当地、当时的情况。如体现民间家庭乐趣和现实生活的年画《走亲戚》《赛龙舟》《小满苦菜秀》（胶南年画）等，创作者根据人物的主要和突出特征，采用夸张的方式进行表现，提升了视觉画面的感染力，便于欣赏者感受其中的精神和文化情感。

四、民间年画在是三维动画角色设计中的运用

（一）汲取年画中民俗文化

通过汲取民间年画中的民族、艺术性元素，设计人员可丰富角色造型表现内涵。以好评如潮的《西游记之大圣归来》动画作品为例，设计团队结合传统名著的经典故事片段，融合年画元素，设计出厚重的大圣身体线条，描绘形象各异的天兵天将及武器。尤其是大圣在蟠桃园的片段，设计人员以夸张的肢体动作，展现大圣大圣侧身甩蟠桃的画面，搭配侧边的漫画效果线条，使得人物的内心和动作高度结合，满足了三维动画艺术形象的场景需求。

（二）挖掘年画中的造型元素

年画具有多种类型，画匠也会运用几何体展现画面，体现人物内在。在设计动画角色造型时，设计人员需要重视角色的固有属性，以夸张变形的手法，打破传统动画的发展障碍。以《大闹天宫》《哪吒闹海》为例，二者的人物设计与中国年画有机结合。在《大闹天宫》中，设计人员运用年画中常见的黄、绿、黑、红色，将年画装饰与简练的人物造型结合，精细地雕琢和再现大众熟悉的形象，给人带来新鲜的体验，更体现了中华民族的文化 and 民族气息。通过融入具有民族特点的年画元素，设计人员能够促进民族动画向国际化方向发展，借助民俗造型传递浓郁的故乡之情，呈现朴实、纯挚的文化艺术。

（三）融合年画角色造型风格

在设计动画角色造型结构时，设计人员应从骨骼结构、比例关系入手，结合设计初衷，设计独特的动画角色造型。年画具有极强的装饰感，各个题材的人物拥有多种风格，尽管没有透视和光影，并非是写实的人物比例，但画面动势都能体现人物的性格，展现饱满度、律动感强的结构形态。在故事情节的支持下，设计人员可更好地塑造动画角色的性格。为增强大众对角色形象的了解，设计人员应从细节处入手，刻画角色造型。民间年画具有较强对比性的画面颜色、线条鲜明的人物轮廓，给人留下深刻印象。所以，设计人员应分析和理解这些细节，抓住大众情感与年画元

素之间的关系，将年画造型的情感融入动画角色造型中。

五、民间年画元素在三维动画角色设计中的运用与启示

（一）结合年画构图设计动画角色

根据年画的整体构图特点，设计人员可合理参考年画的美感和思想呈现方式。对于年画中过于饱满的画面，设计人员应取舍次要和烦琐的元素，以简洁的方式表现画面。如优秀传统文化《骄傲的将军》，设计团队保持原有的面部特征、造型装束，但舍弃了一些基础纹样，使得将军人物的动作与场景紧密结合，赋予画面极强的张力。所以，在设计动画角色时，我们应以尊重传统艺术为前提，选用年画构图手法、把握画面疏密程度、构图设计，设计更加生动的动画角色。

（二）借鉴年画形式美设计动画造型

年画具有极强的历史承载性，设计人员可运用粗犷有力、流畅简练的线条，巧妙展现分饰角色、人物，让欣赏者感受艺术节奏和力度，体验动态线条传递的生命力。相较于年画，动画造型线条的复杂性更强。所以，根据角色设计需求，我们可以灵活运用线条表现方式，运用线条传递情感、突出人物，增强人物外在的节奏感、力度感，通过设计刚劲、柔和的线条，让欣赏者感受到力量感、缓和感、温柔感。

（三）根据年画装饰元素设计动画角色

在国内动画产业迅猛发展的背景下，大众希望看到具有民族特征的动画角色。与单纯的几何图形相比，年画的人物服饰、线条勾勒、色彩对比都能传递情感，为动画产业发展注入生命力。所以，在设计动画角色时，设计人员可逐个分析年画元素的组成部分，坚持设计的统一性和节奏性。在造型设计中，我们可借鉴有文化寓意的纹样，再次设计中式服装形象，增加金色、红色系的配色，塑造活泼的动画角色，拓展民族动画的受众群体。

（四）结合年画装饰元素设计动画造型

年画具有独特的民俗性，色彩对比性强且大胆，在保持跳跃性的同时不失和谐。优秀的年画作品往往拥有科学的色彩配置。所以，在设计动画造型时，人员应借鉴年画的装饰元素，搭配和谐的色块颜色、调节冷暖色调，通过融合年画装饰元素，灵活运用色彩对比手法，设计人员可更好地展现动画角色的精神面貌。

五、结语

综上所述，民间年画的民俗、线条、色彩、造型都能丰富动画角色设定。因此，设计人员要善于借鉴和使用民间年画元素，将具有地域特色的年画元素融入动画角色设计中，打造更具个性特点、民族特点的动画角色，塑造更加立体的动画角色，促进民间年画艺术的发展。

参考文献：

- [1] 彭立, 林智. 由“静”向“动”——木板年画动作造型在中国动画中的应用[J]. 影视制作, 2020, 26(11): 84-88.
- [2] 刘家俊. 民族传统艺术对动画角色塑造创建的影响探究[J]. 北京印刷学院学报, 2021, 29(9): 66-68.
- [3] 孙雅秋. 民国年画元素在三维动画角色设计中的应用研究[D]. 河北: 河北大学, 2017.

课题名称：基于三维动画技术的西海岸非物质文化遗产融合发展研究——以胶南年画为例

项目类别：人文社科项目

项目编号：2021RW08

作者简介：高超梦（1987-），男，汉族，籍贯：山东青岛人，目前就职于青岛黄海学院艺术学院，讲师职称，硕士学位，专业：三维角色动画与视觉特效，研究方向：三维动画。