

苗族民间文化元素在动画短片创作中的应用

陈炳坤

(广东东软学院数字媒体与设计学院, 广东 佛山 528000)

摘要: 民间文化是中国传统文化的重要组成部分,也是艺术创作中汲取营养和创作灵感的重要来源。苗族是一个古老的民族,苗族民间文化是中国民族文化中具有独特魅力的一部分。从苗族民间文化中吸取养分,通过苗族特有的文化元素作为显性的形象载体传递隐性的苗族民俗风情和信仰观念,在赋予动画作品的苗族文化内涵的同时,也为苗族民间文化提供传承与发展的载体。将苗族民间文化元素合理应用在动画艺术创作中的剧本故事、人物设计、场景设计、美术风格设计和声音设计等各个方面,使其成为具有地域文化特色的动画设计作品,使艺术表现形式和思想性更好地融合在作品之中。

关键词: 苗族文化; 民间文化; 动画短片

一、研究背景和意义

(一) 研究背景

“民间文化”是相对于“官方文化”“宗教文化”和“上层文化”而言的,是指形成于民间社会和老百姓的文化,是指民间流传的文化。民间文化与人民的生产生活密切相关,承载着千百年来民间百姓的思想情感和道德观念,承载了各民族的民族情怀及质朴的审美观念。民间文化包括民间的物质文化和精神文化,具体包括宗教信仰、服饰建筑、节庆娱乐、工艺美术、神话传说、民风民俗等。

苗族民间文化形成于苗族族群,是苗族广大民众在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成的文化,承载着千百年来苗族人民的民族情怀、思想情感、道德观念和审美情趣。

苗族民众在漫长的生产实践和社会生活中创造形成了本民族独具个性的民间文化,涵盖了苗族民众生活的方方面面。苗族民间文化从文化内容上划分,有苗族宗教信仰文化、苗族服饰建筑文化、苗族节庆娱乐文化、苗族工艺美术文化、苗族民间文学文化等。

(二) 研究意义

中国是由丰富多彩的多民族组合的国家,我国民间文化题材广泛、形式丰富多彩,反映着各个时期和地域的民族风貌。苗族是一个历史悠久的民族,苗族民间文化是中国民族文化中独特重要的部分,苗族独特的民族风俗、民族信仰、民族艺术及其深厚的文化底蕴给中国民族文化增添了绚丽的篇章。苗族传统的居民吊脚楼,独特风格的苗族服饰,古朴热情的歌舞,特色的民俗风情与民间传说典故,都是动画创作挖掘不尽的宝藏和创作灵感来源。在动画创作中从苗族民间文化中吸取养分,通过苗族特有的文化元素作为显性的形象载体传递隐性的苗族民俗风情和信仰观念,在赋予动画作品的苗族文化内涵的同时,也为苗族民间文化提供传承与发展的载体。

动画创作中植入民族文化元素,是有着积极的意义的。在动

画艺术的创作过程中,从传统民间文化汲取养分,融合本土的民间文化元素,用现代数字动画语言阐述民间文化,既能给观众带来全新的视觉感受,又能为民间文化提供新的展示舞台。

二、研究现状

国内早期民间题材动画的研究取得了丰硕的成果,但目前动画与民间文化融合的作品比较缺乏。在国外数字动画的影响下,虽然目前中国动画艺术慢慢发展起来了。但现阶段的发展盲从西方的设计思维,造成了动画作品缺乏本民族特色,缺乏创新,文化底蕴不足的问题。目前国不但少有应用民间文化元素的动画作品,更缺少将民间文化与动画创作进行结合研究。

中国早期民族题材动画作品有:上海美影厂1963年以侗族民间题材制作的《长发妹》;1974年以蒙古族民间题材制作的《骏马飞腾》;1976年以藏族民间题材制作的《金色的大雁》;1980年以维族民间题材制作的《阿凡提系列》;1984年以哈尼族民间题材制作的《火童》;1996年以高山族民间题材制作的《日月潭》;1997年以布朗族民间题材制作的《妖树与松鼠》;1998年以傣族民间题材制作的《泼水节》;1998年以彝族民间题材制作的《火把节》;1999年以瑶族民间题材制作的《灭妖》;1988年以傣族民间题材制作的《泼水节传说》等中国早期民族题材动画作品在内容表现和动画表现形式上都极大地展现了各民族的民风民俗和地域文化特征。

中国近期的民族题材动画作品有:北京电影学院动画学院折瑞涛的动画作品《咚咚呛》;由陈明执导的动画短片《桃花源记》;中央美术学院刘建东的壮族经典民间传说为题材制作的《百鸟衣》等作品。动画短片《咚咚呛》是讲述关于西北民间题材的故事,作品运用了具有西北风情的窑洞、服饰、老虎枕头、年画等题材元素,加上逐帧绘制的生动的动画表演,使得整部作品更具西北民俗特色,充满陕西风情,展现了黄土高原的地域特征和民风民俗;《桃花源记》以陶渊明同名故事“桃花源记”为创作题材,运用了水墨、皮影等多种艺术表现形式,《百鸟衣》取材于壮族民间传说“百鸟衣”,运用了皮影的艺术表现形式,作品融入了壮族服饰、建筑、花山岩画、壮族音乐等诸多壮族文化元素。目前很多少数民族民间题材的动画由于少数民族服饰样式图案的复杂,采用皮影艺术的表现形式,这间接限制了动画的表现形式。

在少数民族民间题材作品应用上除了早期制作的一大批具有中国民族特色的动画作品之外,现阶段国内动画作品在少数民族民间题材应用上是比较缺失的。表现方法上由于少数民族服饰样式图案的复杂,也比较局限于动画传统艺术和皮影艺术的表现方式。

三、苗族民间文化元素在动画短片创作中的运用

把民间文化元素成功的转化为动画元素,将民间文化元素巧妙的融入到在动画剧本故事、人物设计、场景设计、美术风格设

计等各个方面,使其成为具有地域文化特色的动画设计作品,使艺术表现形式和思想性更好地融合在作品之中。这样的作品才能得到大众的认可,使观众易于理解和接受。

(一) 苗族文化元素在故事题材编写中的运用

一部动画的故事情节由开端、发展、高潮和结局四部分构成,情节的安排不一定要依次遵循这个顺序去讲述故事,可以用倒叙或穿插的手法去讲述故事。在剧本构思阶段,需要确定好这四部分的顺序,设计影片的故事情节。

民间文化在动画剧本创作中可利用的资源很广泛,民间故事和神话传说为动画剧本题材创作提供充足的养分。在动画剧本创作时,应该深入挖掘和提炼民间文化的思想内涵和文化内涵,合理灵活的借鉴民间文化元素,把民间文化元素成功地转化为动画元素,使其通过动画作品的剧本故事、艺术形象体现出来。从民族民间文化中寻找动画主题所需的题材内容,不能照搬照抄,不能简单地对民间文化进行复制套用,应根据动画主题需要选取、整合最符合创作要求的内容。

(二) 苗族服饰元素在人物形象设计中的运用

人物造型设计和人物形象的塑造是一部动画影片的核心,动画是通过人物来展现的,观众是通过人物在特定场合的行为或反应来了解动画人物的信息。在一部动画影片中,人物的设定在外观造型上和人物性格塑造上要给予观众深刻的印象。

苗族的民族美术造型十分丰富,这为动画角色设计提供了很多创作资源。创作符合苗族文化艺术形象的动画角色,要从外观造型形式上符合苗族民族的典型样式特征,人物形象的塑造上要体现苗族精神文化内涵和苗族人民个性情感特征,能够反映出苗族民族本质的文化和质朴的情感。

在角色造型设计上突出苗族风貌,在角色外观造型设计上,要凸显苗族人的外貌特征、苗族的服饰、发型和工艺装饰品。在角色精神内涵上凸显苗族气质,民族精神气质是依托民族文化存在的,不同文化背景下造就不同精神气质的民族。苗族民间文化为动画影片中的动画形象设计增加了艺术感染力和文化深度,不仅在视觉造型设计上对苗族文化元素的民俗造型形式的引用和提炼,还在内在精神上对苗族精神的传承。

动画角色的形象塑造是通过角色的外在行为动作和内在思想呈现出来的,动画角色的形象塑造重点就是性格塑造,不仅仅局限于外观造型,角色性格塑造是动画的核心。在动画影片中,角色的内心情感和精神世界是通过角色的行为动作和对白语言呈现出来,因此角色的造型设计和动作表演设计要与角色的性格相匹配。苗族人民勤劳、乐观、豁达向上、热情淳朴的个性为动画角色的性格塑造提供了依据,通过角色形象塑造,展现苗族本质性格,映射苗族文化的内在精神。动画角色形象设计要赋予其深厚的文化内涵和鲜明的个性才能深入人心,使观众产生心灵共鸣。

(三) 苗族建筑元素在场景设计中的运用

在动画影片的创作中,动画场景一方面是展现故事发生的背景,另一方面服务于动画角色的表演。动画场景可以营造故事氛围,增添故事感染力,推动剧情向前发展。动画场景的设计要根据题材需要,准确地表现故事发生的环境,给动画角色提供合适的表

演场合。

湘西苗族群山环绕、傍水而生的地理环境以及传统特色民居吊脚楼对动画场景的设计提供了很好的依据,通过苗族传统特色民居建筑的呈现,更加突出动画作品的民族性特征和文化感染力。

动画场景造型设计并不是完全照搬实物原型,而是需要通过提炼出场景的主要特征,融合美学形式进行再创造。把苗族文化元素融入场景设计中可以体现在湘西苗族地域特征和建筑的特征上,在动画场景设计上把湘西苗族群山环绕的地理环境和建筑风貌体现出来。从苗族有代表性的干栏和吊脚楼建筑特色上,提炼选取关于苗族建筑造型结构和色彩的元素,这样的场景设计不仅可以表现苗族特色还可以营造苗族风情。

(四) 苗族色彩元素在动画美术色彩风格上的运用

色彩语言是视觉语言的重要元素,在动画影片中起到传达信息、渲染气氛、表达情感和推动故事发展的重要作用。根据动画影片题材背景和艺术风格的设定,合理运用色彩语言的表达功能,有利于推动影片故事情节的展开发展,通过渲染影片的气氛和情感,调动观众的情绪体验,对观众情感体验起到引导和感染的作用。同时色彩语言影响动画影片的叙事风格和艺术风格。

色彩在动画影片呈现的视觉体验效果中,是最为直接的视觉刺激因素。湘西苗族民间文化为动画创作中的色彩设计提供依据,增添苗族民族韵味。苗族的服饰、刺绣、手工艺品、民间美术等众多艺术形式中有着丰富的色彩表达方式,体现出苗族风格独特的色彩审美。因此借鉴苗族民间文化中的色彩搭配,可以凸显出苗族独特的民族气质。色彩在动画创作中起到情感表达的作用,苗族人的经历使他们向往幸福、安定、自由的生活,同时造就了苗族积极、乐观、自由、大胆的性格。因此在动画整体美术色彩风格上设定为明亮绚丽、温馨的色彩,渲染苗族乐观豁达、自由、大胆的性格和积极美好的生活态度。

四、结语

民间文化是我国民族文化宝库中的重要组成部分,也是艺术创作中汲取营养和创作灵感的重要来源。我国民间文化题材广泛、形式丰富多彩,反映着各个时期和地域的民族风貌。在动画创作中应积极从民间文化元素中汲取营养和寻找创作灵感,使动画获得长足的创新和发展。

我们在将动画与民间文化相结合的创作中一定要深入研究和提炼苗族民间文化的思想内涵,寻求和探索具有苗族地域文化特色的动画短片艺术表现形式。在民间文化题材的动画创作中,应根据地域特色选用适当的艺术表现形式,寻求和探索具有地域文化特色的动画短片艺术表现形式,要合理灵活的借鉴苗族民间文化元素,这种借鉴应根据动画艺术创作需求和时代背景下人们的审美要求,对题材内容进行选取、改编和整合,将题材内容与艺术价值、时代精神相结合。

参考文献:

[1][德]汉斯·巴赫尔,何璐怡译.动画美术设计[M].湖南美术出版社,2018.