

中国民族文化在影视动画创作中的运用与推广

尤 丹

武汉文理学院 湖北 武汉 430101

摘 要: 新时代下, 影视动画创作在国内影视动画市场发展愈发繁荣, 纵观市场发展现状, 不难发现高质量作品基本上都融入了民族文化, 将民族文化元素作为基准, 创作更多富有感染力与影响力的作品, 促使中华民族文化在影视动画作品中得以重现。鉴于此, 本文以影视动画创作基本元素为背景, 系统剖析民族文化融入影视动画创作的方向, 而后提出民族文化在影视动画创作中的应用和推广策略, 以供参考。

关键词: 民族文化; 影视动画; 创作

引言

影视动画创作融合了音乐、电影和美术等艺术形式, 艺术气息浓厚。伴随时代进步, 影视动画发展速度不断提升, 而融入民族文化的影视动画作品也深受市场追捧。为此, 在创作影视动画时, 创作者必须积极学习中国民族文化, 将其合理融入影视动画作品, 提高作品文化内涵与思想底蕴, 展现特有魅力, 实现稳定发展。

一、影视动画创作基本元素

(一) 角色设定

影视动画创作有其特殊性, 此种特殊性要求影视动画角色不可拘泥日常所见或是存有惯性思维的实物外形, 为创作者提供更广阔的发挥空间。脱离现实逻辑束缚, 动画创作者能够大胆想象、创造, 设计超出现实社会的人物与角色。影视动画作品能够借助动画形象、内容与情节反映审美价值, 呈现创作者对作品持有的主观态度。然而要注意。动画角色是影视动画作品矛盾冲突内容的轴心, 其造型与人物设计要与作品情节联系密切。同时, 创作者通过发挥自身想象力, 借助夸张手法, 赋予角色鲜明个性。以《玩具总动员》为案例, 其主人公就是“两个玩具”, 即胡迪与巴斯光年, 基于故事主题和剧本情节安排, 主人公被赋予鲜明角色性格, 机智聪明, 勇敢坚强, 但相互不服气, 不认可, 继而形成一系列搞笑剧情。

(二) 场景设定

场景在影视动画作品中发挥着重要作用, 其无法脱离故事情节演绎与人物矛盾冲突, 而且还能烘托故事发生场景与角色表演氛围。场景造型与形式决定着影视动画画面整体结构, 是动画作品不可缺少的背景。从特定角度来讲, 动画场景隶属艺术造型范畴, 属于一种特殊电影语言, 不可简单看作对空间环境的衬托, 其是具备某种功能和价值的“特定空间”。与角色设定相同, 场景设计不受现实逻辑约束, 任由创作者发挥自身想象力。譬如, 《天空之城》就设计出一个空中岛国, 即拉比达, 其漂浮于云海深处, 蕴藏诸多宝藏。

(三) 色彩设定

色彩作为画面格调构成的基础元素之一, 在影视动画创作中发挥重要作用。色彩属于独立语言, 不仅具备人类感知与心理体验, 还能让大众产生联想, 形成精神共鸣。大众对色彩的认知和感受主要源自自然界, 在社会生活和实践中, 色彩逐渐形成特定含义, 使大众获得不同心理反应。西班牙某知名艺术家认为, 色彩如同面容, 跟随情感不断变化。动态画面组成元素同静态画面存在诸多相通之处, 但前者是伴随时间变化而不断运动, 此种运动既能让色彩更具象征性与寓意性, 又能发挥色彩催化作用, 带动情感发酵。比如, 针对《僵尸新娘》而言, 导演借助青灰色、土黄色和暗绿色等颜色构成冷色系, 渲染社会的冰冷无情, 在鬼窟墓穴运用鲜艳色彩烘托

脱鬼魂世界的幽默。

二、中国民族文化在影视动画创作中运用方向

(一) 抽象说

将中国民族文化与影视动画创作结合, 主要价值呈现在以下两点: 首先, 传承推广中国民族文化。作为文化传播、弘扬的艺术符号, 影视动画作品承载着文化传播任务。基于经济全球一体化不断推进, 将民族文化融入影视动画创作中, 拥有更广阔的平台, 呈现中华民族气质及内涵, 使世界各国正确认识中华民族的文化积累, 提高中国世界影响力。其次, 借助影视动画作品, 指导社会伦理与审美。众所周知, 中国民族文化强调“仁爱”与“道义”, 不仅能够净化大众心灵, 还能提升社会整体文化素养。而上述两点价值的统一, 打造出特殊民族文化品牌, 在市场竞争愈发激烈的时代下, 此种无形财富能够获得更多优势与发展空间, 这对影视动画创作来讲具有重要现实意义。

(二) 效用说

有些心理学家认为, 快感形成原因, 不仅与对象性质有关, 还与对象及其所有者和本身效用有关。其认为, 美有很大部分源自便利与效用观念。譬如, 在荆棘丛生、草木茂盛的平原中, 针对平原本身而言, 可能同摘满葡萄的山岗具有一样美感, 但对熟悉果木价值的人来讲, 这两种“美”定然存在很大差异。此种“利益美”主要源自财富效应。第一, 创作为消费提供对象, 推动创作产品消费。通过系统调研得知, 我国大多影视动画作品均仿照西方国家创作风格, 不管是借鉴《变形金刚》创作的《百变机兽》, 或是借鉴《蜡笔小新》创作的《大嘴巴嘟嘟》, 作品角色及内容外来气息浓厚, 带有民族文化特色的影视动画作品极少, 无法切实满足国内市场发展需求。在此背景下, 影视动画创作融入民族文化, 提供了全新的消费对象, 定然会对大众产生别样的消费刺激, 进而获取更高经济利益。第二, 创作产品引起消费需求, 产生相应经济效益。从特定角度来讲, 大众在购买商品前, 都会经历“想要”和“不想要”的决断过程, 在该过程中, 作品“有用”和“无用”就是决定大众消费与否的“尺度”。立足国内消费价值取向分析, 具有民族风格和特点的影视作品更能吸引大众, 这不只是当下社会流行的趋势, 也与中国经济实力大幅提升所带来的民族情怀高涨有关。因此, 在影视动画创作中, 创作者必须合理融入民族文化, 这样才能真正满足大众心理需求。

三、中国民族文化在影视动画创作中的运用推广策略

(一) 强调灵活继承创新, 弘扬民族人文思想

将民族文化融入影视动画创作中, 要求创作者与相关团队深入剖析中华民族文化, 研读与人物原型有关的典籍, 掌握原作文化底蕴与历史背景, 灵活呈现民族特征, 协调作品风格。比如, 《大

鱼海棠》不管是主角名称、造型设计、建筑风格、场景布局,还是配角及服饰设计,均可在国内古代典籍作品与民间艺术文化中寻找原型,有根有据,且文化元素相辅相成,这也是创作者认真学习民族文化后展开创作得到的必然结果。另外,继承与应用民族文化,不可盲目照搬或生拉硬套,应以继承为基准展开有益创新,达到出人意料的效果,这样才能提高作品吸引力与影响力。以《大圣归来》作品为例,作者将孙悟空与唐僧刻画成与传统影视作品截然不同的形象,弱化了神性,提升了人性,尽管通过陌生化手法改变了人物造型与能力,但其精神内核未完全变化,这样不仅能激发观众好奇心,还能让角色更加“接地气”,甚至还可以通过作品传播、推广国人所熟悉的儒、道、释三家人文思想。

(二) 合理应用前沿技术, 增强作品表现效果

影视动画创作融入民族文化, 必须明确优秀传统文化与现代科技存在的关系, 借助现代科技功能与优势, 提升作品创作质量, 以过硬的创作技巧与恰当的技术手段为中国民族文化融入提供技术载体, 让民族文化可以借助科技生动形象呈现在观众眼前。譬如, 将3D技术和动画技术结合创建的“3D动画”, 同传统动画及二维动画相比, 3D动画以新媒体技术为依托, 画面更为生动、立体, 利用视听优质结合产生逼真的沉浸感, 给予观众更好体验, 逐渐发展成当下影视动画行业的主流形式。《兔侠传奇》是我国第一部3D动画, 便利用了此种新型技术, 将民族文化与科学技术完美融合, 为观众呈现真实可感且具有中国武侠气息的影视动画作品, 增强作品表现效果。另外, 伴随时代发展, 科学技术在社会各界得以广泛应用, 大众艺术鉴赏水平也在与时俱进, 追求科技产生的精神震撼和视觉冲击。故而, 将民族文化融入影视动画创作, 应灵活应用现代科技, 如此才可创造出感染力强、影响力大的动画作品。“皮影戏”是我国最早的“电影”, 古代人们观看“皮影戏”能获得较大精神享受。然而随着社会进步, 3D动画影片吸引受众眼球, 皮影戏这种古老表现形式已无法充分满足现代大众视觉追求。为创作出符合现代大众需求的影视动画作品, 创作者可借鉴《桃花源记》成功案例。《桃花源记》将拥有民间气息的“影子戏”渗透其中, 作品角色按照皮影风格塑造。传统皮影戏不仅画面小, 而且与观台距离远, 观众只能看到大致轮廓, 一人手部和表情细节需要借助肢体语言进行推动。但影视动画创作趣味性、观赏性更强, 可利用镜头语言展示表演者脸部与手部脱节, 条件允许还可展示局部毛发与衣物动态。为强化影视动画作品民族文化内涵, 创作者要应用水墨画风格处理作品背景, 将利用现代科技创作的皮影作品和传统民族元素融合, 使角色、背景和前景实现协调统一。

(三) 确定作品主题内容, 实现艺术商业并重

在影视动画创作中, 主题内容是“核心”, 融入民族元素必须系统考量作品主题内容, 整合主题内容, 选用可以为主题内容、作品情节和人物塑造提供优质服务的民族文化元素。同时, 在表达作品主旨思想时, 自然而然呈现, 切忌为呈现作品民族文化底蕴而过度或随意融入民族文化元素。尽管影视动画作品主要受众是儿童, 但不乏年轻人, 甚至有些中年人也十分喜爱。故而, 在选用民族文化时, 创作者要跟紧社会发展潮流, 结合受众年龄特征、心理变化趋势, 尽可能创作出符合各年龄阶段受众观看需求的作品, 不可盲目追求“高大上”。近些年,《熊出没》和《喜羊羊与灰太狼》这类影视动画虽被大众指责缺少民族文化内涵, 但这些作品也为动画创作者提出更多有益启示, 即贴近大众, 结合不同年龄大众创作作品, 重视受众主观喜好。另外, 民族文化是国家不可缺少的物质与精神财富, 其艺术价值与审美意义极高, 理应受到大众认可, 不应被放

置在博物馆或其他固定场所欣赏。同时, 影视动画在市场经济体系中占有重要位置, 是艺术与商业结合形成的产物。所以, 创作者在利用民族文化时, 需要平衡好艺术审美与商业娱乐所占比重, 既要强调商业利益, 又要追求审美价值, 力图实现艺术与思想、审美与商业并重的良好发展格局。为进一步提高我国影视动画作品质量, 创作者与相关团队可借鉴中西优质作品, 扬长避短, 为我所用, 提高审美能力与制作能力, 把平衡艺术审美与商业娱乐作为创作目标, 强化作品思想内涵, 切实满足大众心理期待, 如此才能达到可观的推广效果与票房战绩。

(四) 以神话故事为依托, 丰富动画创作素材

中国神话故事与民间故事蕴藏古代人的智慧精华, 借助简单的内容展现深邃的道理, 这对人类社会的发展具有重要指导意义。虽然有些神话故事相对夸张, 但有趣且易懂, 在当下仍被大众津津乐道。以《买椟还珠》民间故事为例, 该故事描述主人公买“珠宝”后, 留下装珠宝的盒子, 把“宝珠”归还给店家的故事, 讽刺取舍不当的错误行为; 又如,《愚公移山》告诫人们做事必须坚持不懈, 如此才能达到最终目标。神话故事充满神秘色彩, 利用超现实的方法表达人们对自然、社会的反抗。比如《大闹天宫》, 既保留了神话色彩, 又展开了大胆创新, 在保留故事完整性、神话性的同时, 又展现出人类不畏艰难、征服自然、努力拼搏的勇气。该影视动画作品在角色造型上借鉴京剧艺术脸谱与服饰, 使作品民族个性更为鲜明, 甚至可与当时盛行的《迪士尼动画片》相比。另外, 从民间故事和神话故事中取材创作影视动画, 不仅能提高动画情节内容完整性, 还能利用动画阐述民族传统美德, 继而达到推广民族文化的效果。因而, 在创作影视动画作品时, 创作者需要明确自身责任与义务, 寻找符合作品的发展道路, 回归民族土壤。之所以强调作品民族性, 主要因任何艺术均非孤立存在, 需要依托生长根基才能茁壮成长, 这就意味着影视动画创作必须合理融入民族文化, 呈现民族特色, 实现长足发展。

结语

综上所述, 将民族文化应用在影视动画创作中, 既能丰富动画作品表现形式, 又能拓展作品文化内涵, 并在无形中传播、推广民族文化, 这对影视动画行业持续发展大有裨益。故而, 各国均在尝试利用民族文化元素展开影视动画创作, 市场竞争日渐激烈。为紧跟行业发展脚步, 国产影视动画创作者在融入民族文化时, 要兼顾继承与创新, 整合现代科技与传统形式, 结合大众喜好设计主题内容, 助力影视动画创作走好民族特色之路。

参考文献:

- [1] 肖雷. 城市农业景观文化元素在影视动画创作中的应用[J]. 核农学报, 2021,35(11):2698-2699.
- [2] 孟伟. 乡村文化元素在动画设计创作中的实现——评《影视动画艺术》[J]. 热带作物学报, 2021,42(01):377-378.
- [3] 陈叶蕾. 中华优秀传统文化视野下影视动画创作讲好中国故事[J]. 艺术评鉴, 2020(08):155-157.
- [4] 栗晓枢. 试析茶文化传承与国产影视动画创作的融合路径[J]. 福建茶叶, 2018,40(09):389.
- [5] 范亚东. 基于民族文化的影视动画题材创作与艺术风格塑造[J]. 大众文艺, 2016(23):173-174.

作者简介: 尤丹, 男, 汉族, 1894-8, 辽宁省黑山县人, 武汉文理学院, 讲师职称, 艺术设计专业教师, 本科学历, 硕士学位, 研究方向: 影视动画编导。