

中国动画从民族化迈向现代化的相关思考

谢 宜

(云南抚仙湖国际足球青训基地投资有限公司, 云南 玉溪 653100)

摘要: 众所周知, 中国动画的民族化的发展是为了一种满足中国文化自我生存的需要, 但其存在一定的功利性, 并未真正从动画的艺术本质出发, 从而导致中国动画在民族化的道路发展上存在多种问题。与此同时, 在现阶段全球化发展过程中, 如何让中国动画走向世界化成为相关从业者的主要思考问题。在本文论述中, 笔者从中国动画的民族化存在的问题以及有效进行现代化两点进行内容的思考。文章首先论述了中国动画现代化发展中需要面对的问题, 在第二点主要阐述了中国动画民族化的定位偏差, 第三点阐述了中国动画现代化发展的趋势, 最后结合中国动画现代化发展的情况提出几点启示。

关键词: 中国动画; 民族化; 现代化; 相关思考

中国动画走向民族化, 对中国传统文化的继承和宣扬具有积极的作用。结合近几年的发展情况, 复兴中国动画的呼声越来越高, 同时也出现一些优质的中国动画作品。从国外制作到中国制作, 中国动画正在迎来新的辉煌。为此, 我们需要深刻意识到, 中国动画走向现代化, 有利于实现中国文化对外传播, 对弘扬中华文化有着积极的促进作用, 是每一位动画从业人员需要背负的民族责任。对此, 相关从业者可以将两者融合, 打造具有中国特色的中国动画形式, 打造贴近世界发展的中国动画, 将中国文化推向世界。

一、中国动画现代化发展进程中需要面对的问题

在动画方面, 我国有着丰富的民族资源, 能够在动画作品中注入丰富的精神和人文内容, 使其充满教育和启示。为此, 在中国动画现代化发展的进程中, 我们需要解决从民族化迈向现代化发展中的问题。在现时的语境下, 赢得观众, 赢得市场, 不仅仅是空泛、简单的民族性与现代性兼容的问题。在具体的实践中, 我国动画创作人还需要在创作意识与思路上进行以下几个方面的梳理:

首先, 转变中国动画的表现方式。在七八十年代, 我国的动画领域出现了很多优质作品, 是中国动画的辉煌时期, 作品中的画面和故事都充分体现了我国传统的优质元素, 多以短故事、手绘的方式呈现。在形式上, 更加注重与美术之间的联系。在现代化发展中, 我们可以借助西方成功的动画发展思路, 将动画拓展到电影领域, 通过讲长故事、扩大故事情节的方式, 使中国动画能够以电影这一特殊的片种, 出现在观众面前。这样中国动画能够向着电影化的方向发展。

其次, 中国动画向着现代化方向发展的过程中, 需要注意结合当代人的审美和观念, 创新动画故事的内容。同时, 在创作动画的过程中, 需要体现中国动画的独有的美, 以此让现代人看到中国动画独有的元素, 发挥动画片的教育引导作用。为此, 在现代化发展中, 我国的动画需要改变传统的审美意识, 结合现代化语境, 让人们能够从传统的故事里找出现代意义、现代的价值以及现代人能理解、接受的理念、内涵与方式, 对传统的故事与题材进行现代的改造。

最后, 动画在现代社会中的呈现方式多种多样, 同时也融合了高科技。比如, 在传统的动画片中, 人们通常借助人工绘制的方式, 将每一帧的动画片进行手工绘制, 之后组合成动态的视频, 以此制作成完整的动画片。但是, 在现代化发展中, 人们借助计算机等先进科技, 提升了动画片的制作效率和成品质量, 同时也是动画片从片面转化成立体, 提升了人们的观影感受, 将动画片推向了新的发展高度。为此, 中国动画从民族化向着现代化发展

的过程中, 需要注意借助科技的力量, 真正实现现代化发展。

二、中国动画民族化的定位偏差

中国动画民族化的定位偏差主要体现在如下几点:

第一, 观念的错误。部分专家认为动画片的造型是对客观事物的高度概括, 动画片中的各种人物是通过线条、色彩、光线明暗进行装饰。人物造型往往是极度夸张的, 甚至是变形的。随着时代的发展, 这种观点已经被证明是片面的。因为动画片既要有写意的部分, 又有写实的部分。写实的部分可直观地得到观众的认可, 比如宫崎骏的千与千寻等等。但是, 部分专家认为动画在写意过程中的重要性, 即一味强调写意会使中国的动画失去一个创作的空间。这也体现出部分专家对摄影机写实性的忽视, 从而使中国动画不具有较强的电影性。出现这种现象的根本性原因在于: 相关研究者将中国的绘画写意与中国动画混为一谈。他们认为中国动画在一定程度上需要重点体现写意方面。与此同时, 另一部分人认为中国动画与真人电影具有一定的相似性。然而, 真人电影是依靠影视而生存; 动画则是依靠人们的双手, 即通过绘画的方式完成。这也体现出中国动画的缺陷。

第二, 部分相关人员认为中国动画是对传统艺术的再移植。这种观点不仅是错误的, 而且具有片面性。有些专家在古典方面有很深的造诣, 并集合了各种优秀的其他专家优势, 比如音乐、美术专家, 构建出经典性的作品。但是艺术家的自身素质具有较强专业性, 不具有较强的广度, 导致中国动画并不能进行深度性的商业创作。从现阶段而言, 中国动画仍要依靠中国的传统艺术来表现自己, 比如水墨、文化传说等等。从现代化观念而言, 动画不是一种艺术形式, 而是属于一种电影范畴, 主要体现在动画具有视听语言等方面特征, 而且动画还要具有形式内容的丰富性。由此可见, 国画类的动画风格已经不再适应现在文化的发展。

三、中国动画现代化发展的趋势

将中国动画从民族化向现代化整合的过程中, 相关从业者应注重落实相应的题材选择、内涵提炼、结构安排等等一系列的具休内容, 并注重将民族性与现代性进行融合。在具体的落实上, 相关研究者可以遵循如下的原则: 传统文化进行现代化转化原则, 注重现实生活的人文关怀原则。

在传统文化进行现代化的转化过程中, 相关从业者需要摆脱原有的移植性传统文化思维。在具体的传统文化借鉴过程中, 相关从业者应该从时代发展的角度, 探索中国传统文化中赋予生命力的部分, 并将其转化成符合现代社会发展符合精神需求的动画。以西游记为例, 这部作品衍生出了相当数量的动画作品, 比如《大闹天宫》强调出自由; 《猪八戒吃西瓜》具有较强的育人性。这

些延伸性的中国动画不仅具有较强的内涵,而且在一定程度上突破了原有文化的保守性和局限性。与此同时,中国动画更具有较强的人文性,以《西游记降魔篇》为例,这部动画既展示出了中国的传统文化,又宣传了“我命由我,不由天”的新主题,从时代发展的角度挖掘出新的视角和新的美学趣味,构建出具有较强的育人性和时代性。

中国的动画在走向现代化的过程中应注重与现实的生活进行对接。众所周知,艺术源于生活而且高于生活。在艺术创作过程中,相关从业者需真正从生活的角度入手,在具体的落实上,中国动画需构建具有层次性的动画片级别,既要满足低幼儿童的需要,又需满足广大青少年成人的需要,使动画对于青少年精神的塑造,满足他们的精神需求。在这一点上,中国动画创作者可以借鉴日本动画、比如《灌篮高手》《千与千寻》等等,即从各个年龄阶段入手设置不同的动画形式,满足观看者现实的生活和精神的需要。除了构建各种层次性的中国动画片,中国动画研究者需要增强动画片的设置深度,既要直观上展现动画片的内容让观看者直截了当的理解其中的内容,又要拓展动画片内容的深度,提升动画片的思想内涵。此外,动画设计者需对动画片进行人文性设置,比如关注家庭琐事的温情、展示历史事件的反思以及对生命爱和责任探索,真正打造出具有人文性生活性格艺术作品,让观赏者真正在观看动画的过程中,对于人生多一点思考,促进他们正确价值观念的形成。

四、中国动画从民族化迈向现代化的启示

中国动画在现阶段的发展中存在的偏差,需要引起动画创作人的重视,以此保证中国动画向着健康和现代化的方向实现精准发展。因此,在中国动画现代化发展的过程中,我们需要从中获得新鲜的启示,以此推动中国动画更好的向着现代化方向发展。

(一) 注重现代科技与传统文化之间的融合

七八十年代的动画片,多以定格动画和2D动画为主,在视觉上各有各的优势。其中以《阿凡提》为代表作的定格动画,是很多80后的童年回忆,充分体现了我国在定格动画方面的艺术造诣。而2D动画的代表作较多,比如《大闹天宫》《水牛》《小花与小蝴蝶》等,画面融入了丰富的中国元素,给人带来极强的视觉感受,让人看了心生美好,即便放在现代环境下进行播放,也能够体现其艺术价值。然而,在现代化发展的需求下,中国动画需要结合对动画创作的各个环节进行反思,积极寻找其中存在问题,借助现代技术实现进一步的提升。为此,在中国动画现代化发展的背景下,我们需要借助现代科技,提升中国动画的制作效率,同时,最大化的保留其优点。

在这一点上,《功夫熊猫》获得了极大的成功,其一电影的形式讲述了一个长篇故事,并且借助计算机技术融入了丰富的中国元素,选定了熊猫这一国宝级动画,以功夫为主线,讲述了熊猫阿宝的故事。在三集作品中,《功夫熊猫》都讲述了不同的故事,每一帧的背景都是中国元素内容。同时,其改变了中国动画的传统形式,借助计算机科技,以数字电影的形式呈现故事画面。从《功夫熊猫》中,我们能够看到传统文化和线代技术之间的融合,借助大量的现代化制作技术,借助电脑软件绘图功能,提升了动画的制作效率。从动画内容上,不仅保留了中国元素内容,也进一步融入了我国特有的民族文化,并且借助现代技术将其魅力呈现出来;从技术层面来件,现代计算机技术的融入,提升了动画制作的效率,并且保证了画面的流程,使色彩更加饱满。因此,中国动画从民族化迈向现代化的过程中,需要注重现代科技与传统文化之间的融合。

(二) 注重创新和传承视觉经验

我国的传统民族文化发展至今已经又数千年的发展,沉淀下很多宝贵的内容,在视觉上给人以美的享受,已经形成了成熟的表达形式和创作体系。其中动画中也有较为具体的表现,使风格也受到当代人的追捧。在很多现代的中国动画片中,这一美术风格有着较好的创新和传承,但是在程度上有所不同。就《大鱼海棠》而言,其呈现的画面良好的传承了传统视觉元素,需要国产动画其此为参考,对传统视觉经验进行重新审视,不断吸取传统国画当中所蕴含的表现形式,将创作技巧灵活的用于民族动画制作过程中,有助于民族动画的繁荣以及复兴。

首先,中国动画需要借助全景构图的形式,从整体上优化动画画面,遵循整体和谐的传统美学原则。在具体的呈现中,创作人需要将人和景进行完美的融合,借助波澜壮阔的景象提升人们的观影感受。

其次,最大化的保留自然之美。在我国的书画作品中,自然之美有着充分的体现,结合了我国“天人合一”的传统观念。为此,中国动画可以借助这一点,将中国动画与西方动画进行区分。中国文化取之于自然,在借助动画进行呈现的过程中,也需要注重回归自然。

最后,在营造意境的过程中,需要注重体现中国传统文化。意境也是动画片中的重要组成部分,传递着动画人物的心境,在讲述故事情节的过程中,有着积极的推动作用。最直接的作用,就是已经能够为观影者带来良好的视觉体验。因此,在创新和传承视觉经验的过程中,中国动画需要注重借助传统文化元素,营造民族化的故事氛围。

(三) 需要注重根植于民族文化

中国动画在现代化发展的过程中,需要充分认识到其自身具备的优势和独特性,以此在现代化发展的过程中,充分体现其自身的特点。在创作动画故事的过程中,人们通常会将故事情节进行美化,也会将任务特征进行处理,使其能够充分符合动画片整体的氛围和文化气息。中国动画在发展的过程中,需要注重提升自己的叙事能力,同时进一步发挥其在文化传承方面的作用。

纵观中国动画中的众多作品,其中很多经典的内容都是在传统民族故事的基础上进行创新,将其以动画的形式搬到大荧幕上。这一点充分体现了中国动画在传承传统文化方面的积极作用,但与此同时我们也能够看出其缺乏创意,没有根植于传统文化进行再创作。因此,我国的动画创作人,需要注重结合中国传统文化中的精髓,以及我国文化给人类精神世界带来的优质资源,进一步创作出新的动画故事内容,使中国动画在发展中能够保持新鲜的活力。

总而言之,在中国动画从民族化走向现代化的发展历程中,相关从业者需要真正从实际角度出发,在认识到中国动画在存在问题的同时,更需要从中积极获取启示和创作经验,从现代化发展的角度出发解决这些问题,探索新的动画发展出路,增强中国动画的民族性和现代性,提升中国文化的生命力。同时,在中国动画现代化发展中,依然有着较大的发展空间,需要我们做好研究和传承工作。

参考文献:

- [1] 刘晓华.中国动画电影民族性的研究[J].出版广角,2017(04).
- [2] 钱有钰.“中国动画学派”的现代化转化[J].电影,2002(02).