

中国传统文化元素在动漫设计中的应用探究

谭 艳

(南雄市中等职业学校, 广东 南雄 512400)

摘要: 历经上下五千年的历史变迁, 中国传统文化呈现出来的是更独特的韵味以及丰厚的文化底蕴。中国动漫产业要想在激烈的市场竞争中争得一席之地, 获得更快更远发展, 那么必然离不开中国传统文化这一强大的内核, 为动漫设计增添新的生机与活力。在新时代的背景下, 越来越多的动漫设计者已经开始关注并挖掘我国传统的文化元素, 致力于将其完美融入动漫设计中, 促使动漫设计更彰显民族特色, 国家风采。本文首先对中国传统文化元素融入动漫设计中的重要意义进行了详细阐述, 接着对中国传统文化元素应用于动漫设计中的有效策略展开了研究, 以期能够为促进中国动漫产业的发展贡献绵薄之力。

关键词: 中国传统; 文化元素; 动漫设计; 应用

提到动漫, 可能大家最先浮现在脑海中的就是国外的一系列动漫作品, 如《海贼王》《海绵宝宝》《火影忍者》等, 国产动漫却好像被人遗忘一样, 始终在世界的动漫市场中无法脱颖而出。通过分析国外的动漫作品特点, 我们会惊奇地发现这些作品都或多或少融入了本国的文化特色, 使得每一部动漫作品更容易被观看的人记住。随着时代的进步与动漫产业的蓬勃发展, 毋庸置疑, 将中国传统文化元素应用于当代乃至今后的动漫设计中, 是传承与发扬中国传统文化的重要途径, 同时也是增强动漫作品艺术感染力, 推动动漫产业可持续发展的根本举措。

一、中国传统文化元素融入动漫设计中的重要意义

动漫产业刚刚兴起的时候, 中国的动漫取得了较为瞩目的成绩, 其中一个非常重要的原因就是部分成功的动漫作品愿意汲取中国传统的文化元素, 并在其基础上进行创新与拓展, 这时期的中国动漫熠熠生辉, 富有极强的艺术魅力。但是随着欧美与日本动漫产业的崛起, 中国动漫产业受到了重创, 一度在迷失自己的边缘徘徊。基于此, 中国动漫想要再次被大众看见, 势必需要重新审视自己, 充分挖掘中国传统文化的元素并将其有效应用于各个动漫场景、动漫人物或者动漫音乐设计中。只有这样, 中国动漫才会再创佳绩, 重新走向世界, 走向大众视野。

首先有利于更好的传承与发扬中国传统文化。中国传统文化是先辈们的智慧结晶, 更是中国软实力的重要体现。在人们物质生活日益丰富的今天, 对精神需求也相应有了更高的期待, 人民群众对极富特色的文化产品了解的兴趣越来越高, 正是因为如此, 恰好为传统文化的传承与发扬提供了绝佳的机会。随着我国动漫产业进程的加快, 将传统文化巧妙的融入各类动漫

作品中, 一方面大大增强了动漫产品的艺术感染力, 另一方面则为传承与弘扬中国传统文化提供了更好的发展契机。其次, 有利于促进中国传统文化的可持续发展。纵观如今全世界的动漫市场, 可以说竞争已经趋向于白热化, 中国要想在激烈的竞争中脱颖而出, 势必需要对动漫设计者的综合技术水平、专业技能提出更高要求。正因为如此, 中国传统文化也将带给我们耳目一新的视觉冲击, 对推动传统文化的长远发展具有重要的现实意义。

二、中国传统文化元素应用于动漫设计中的有效策略

(一) 中国传统文化元素在动漫设计选题中的应用

可以这么说, 动漫设计选题的方向是关系到产品本身能否成功在众多普通的作品中脱颖而出的一个关键因素。如何立足于我国传统文化深厚的艺术根基选择当代人民群众更乐于消费的题材是现如今众多动漫设计者应该思考的核心问题。我国传统文化源远流长, 其中四大名著、唐诗宋词等都可以作为极具特色的中国元素被融入动漫选题设计中, 既没有丧失作品本身的趣味性, 又为作品本身增添了极为独特的一抹颜色。例如被我们所熟知的动漫作品《大鱼海棠》, 恰好就是传统文化题材类动漫作品的优秀代表。它主要以中国古代文化中的鲲鹏作为题材, 尽显作品之气势恢宏, 为观看者形象的构建出了耐人寻味的生动意境。再比如《哪吒闹海》《大闹天宫》都取材于我国优秀的文学作品, 而《精卫填海》《女娲补天》则是对我国古代神话故事最好的诠释。这些作品之所以会获得成功, 让人们记忆深刻, 最主要的原因就是他们将传统文化元素与动漫作品做了很好的融合, 将我国传统文化以一种全新的方式呈现在人们眼前, 颇有深意。

（二）中国传统文化元素在动漫角色塑造中的应用

动漫角色人物是动漫作品的重要组成部分，同时也推动着故事情节的发展。让人记忆深刻的动漫人物他们身上一定有着自己独特的闪光点。鉴于此，动漫设计者在塑造角色的时候，可以结合时代背景、地域特色、民俗特点等方面，使得角色人物更立体，更值得推敲。

如曾在暑期档上映的国产动画《西游记之大圣归来》就是传统文化与动漫完美结合的优秀代表作品。这部作品取材于我国四大名著之一《西游记》，在此基础上进行了改编。该影片主要讲的是齐天大圣孙悟空与俗名江流儿的小和尚互相陪伴，并在一次次的冒险之旅中完成相互救赎的故事。影片角色塑造得非常成功，故事情节值得推敲，赢得了一众好评。相信熟悉这部国产动漫电影的人都知道，在这部影片当中，设计者为角色人物专门定制了国粹京剧的造型，将孩子们心目中的英雄式人物塑造的栩栩如生。再比如《功夫熊猫》同样是动漫电影史上的又一佳作。虽然该部影片是由国外的动漫设计师创作的，但是却完全彰显了中国传统文化的韵味，尽显东方色彩。设计师将我国国宝“熊猫”化作“大侠”，影片中的熊猫完全颠覆了观看者对传统憨态可掬、可爱搞笑形象熊猫的认知，影片中的主人公英勇善战、不畏强敌，这正是中华民族精神的完全诠释。

（三）中国传统文化元素在动漫场景创作中的应用

优质的选材，极富特色的人物角色，必须配以合理的场景，如此才能浑然一体，给观看者一种极致的视觉享受。在动漫场景创作中，由于场景通常是服务于角色，因此，在创作的时候，特别需要注意的是场景要立足于整体事件的时代背景与文化样貌等基础之上，从而将特定的文化背景、人文景观等完全呈现出来，如此才能从根本上保证作品的内涵更为精准，且对作品的诠释更到位，更有艺术感染力。

仍旧以《功夫熊猫》为例，这部影片除了为我们塑造出来了别具特色的熊猫角色之外，而且它的场景从创作、布置到应用都可圈可点，几乎完美无瑕。影片结合了我国传统文化水墨的元素，在先进的三维技术的烘托下，整个场景时而恢宏大气，时而俏皮可爱，是影片的点睛之笔。再比如《宝莲灯》，影片中营造出来极具梦幻的神话世界，无不令人向往，感叹其神奇。在场景设计中，影片很好的借鉴了我国传统壁画、建筑等民间艺术的特点，设计者充分发挥想象力与创造力，将场景打造的不仅具有装饰性，而且更重要的是与人物形成了完美融合。

（四）中国传统文化元素在动漫音乐创作中的应用

与故事情节、人物真实心理动态极为贴合的背景音乐、主题音乐无疑能够起到画龙点睛的作用。而要想将中国传统文化元素有效融入音乐创作中，设计师必须充分挖掘我国本土优秀传统文化元素，最终打造极具中国特色的音乐风格，整体促进动漫设计的民族化、个性化。例如优秀动画片《山水情》，就巧妙地将中国古典古琴曲与写意山水艺术融合起来，从而呈现出来的是一幅琴意悠扬、意境深远的绝妙意境。同时，影片中还加入了极具中国化色彩的动物声音、风声、水声，这些声音与琴声交相辉映，将中国式唯美恰到好处的表现了出来。特别是在影片的结尾，一名少年端坐于悬崖之上，手抚琴弦，旁边镜头缓缓带过一位老琴师，又渐行渐远，逐渐消失在云深之处。琴声在不同的山水画面中来回切换，为观看者营造出来了一种天人合一的美好意境。这时候观看者的心情亦是五味杂陈，时而悠扬时而急促的琴声与画面形成了有效融合，促使着人的情绪千变万化。

三、结语

总而言之，纵观如今的动漫市场，毋庸置疑新时期动漫革命就要到来。而中国传统文化恰恰为动漫设计师创作提供了源源不断的灵感与思想源泉，进一步促使我国的动漫产业向着更民族化、世界化的方向前进。当然，随着科学技术日益快速发展，对于我国动漫设计师们也提出了更高的要求，与时俱进是他们跟上新时代步伐的基础保障，即不管是现在还是将来的设计师一定要积极主动学习各种先进的动画技术，提高自身创作水平，并敢于创新，争取将中国传统文化作为创作的基底与后盾，在世界的动漫产业市场中为中国动漫争得一席之地，推动中国动漫的长远发展。

参考文献：

- [1] 侯治伟. 浅析中国传统文化元素在现代动漫设计中的应用[J]. 辽宁师专学报(社会科学版), 2019(4): 20-22.
- [2] 侯丁月. 探析中国动漫中的传统文化[J]. 区域治理, 2021(26): 283-284.
- [3] 吴永慧. 试论当代动漫设计中传统文化元素的运用[J]. 文存阅刊, 2019(13): 152.