

文化自信视域下中国动画电影的发展传播方向研究

杭唱

(郑州轻工业大学 艺术设计学院 数字媒体艺术与动画 河南郑州 450002)

摘要:文化自信作为一种全社会普遍认同的意识形态对于社会的发展与进步有着重要作用,主要用来维持社会的安稳与和谐,而这种全社会都普遍认同的能力绝大部分来源于中国的文化力量。通过诠释以中国传统故事、角色形象、美学特征和精神内核的动画作品探讨文化自信视域下中国动画电影的发展传播方向。

关键词:文化自信;中国动画电影;动画发展

Research on the development and Communication Direction of Chinese animated Films from the perspective of cultural Confidence

Hang sing

(College of Art and Design, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: Cultural confidence, as an ideology widely recognized by the whole society, plays an important role in the development and progress of the society, mainly used to maintain social stability and harmony, and the ability of the whole society is widely recognized by most of the Chinese cultural power. This paper discusses the development and communication direction of Chinese animated films from the perspective of cultural confidence through the interpretation of animation works with traditional Chinese stories, role images, aesthetic characteristics and spiritual core.

Key words: cultural confidence; Chinese animated film; Animation development

党的十八大以来,习近平总书记多次谈到中国传统文化,强调要传承和发展好优秀传统文化。文化自信是一个国家、民族对自身文化价值的肯定,在积极践行中才能凝结文化自由的生命力。在这样的背景下,国产动画发展过程中,注入了本土文化艺术品格以及民族特性,不仅形成国产动画的美学体系,更为美学风格的创新注入活力^[1]。

1 对于传统题材的再创作

1.1 对于传统故事题材的再创作

中华文明博大精深、源远流长,国产动画电影完全能够依托雄厚的传统文化和艺术美学基础,在动画电影创作中,缘起中国传统古典文化,运用高精的动画技术和强大的硬件功能,将传统的动画故事取其精华,去其糟粕^[2]。加以现代人的审美和价值观,使受众更易接受,从而展现中国的文化自信。

以《大圣归来》为例,通过对西游这样传统的文化题材进行如实的表达,动画风格以及表达方式是以前非传统的3D形式呈现,但其中加入了大量的传统因素,比如皮影和武侠,是一种传统文化与现代元素的融合。这种融合覆盖整个动画,让观者既能享受科技为动画带来的进步,也能时刻在作品中找到传统文化的影子使之产生归属感,显示出了强大的文化底蕴和民族文化自信^[3]。

而《天书奇谈》采用了中国传统绘画中的配色和画面表达,人物设定使用中国传统戏剧中的脸谱。人物动作方面思考时眼睛会转圈,走路前会提手提脚的暂停,诸如此类同样来自中国传统戏剧,从而使整个动画区别于现流行的3D动画,呈现的气质大不相同,引人入胜的故事让人反复回味,也进一步加强对传统文化信心的建立。

1.2 对于传统角色的创作设计

国产动画电影也具有注重传统故事题材的美学特征,在角色的塑造上不断进行创新。比如《白蛇传》中,青蛇与白蛇的服装并未脱离观众对传统人物的印象,但是在妆发以及人物面部刻画上,加入了京剧元素,更加贴合观众对传统角色的期待。而后的电影制作,也依旧离不开在故事以及角色上加入传统元素。

同时,为了达到色彩对人物的刻画作用,国产动画电影的美学视觉特征也利用了观众对色彩的情感认知,比如《哪吒》中身着红色服装的主角,红色代表热烈,给人活泼之感,符合主角的性格特征,因此国产电影对色彩的运用首先是通过人的情感认知来选择色彩^[4]。其次是融入传统民族艺术中的色彩符号,水墨花鸟、剪纸艺术、

年画艺术等的色彩搭配都为国产动画电影所借鉴,最后是注入艺术本身特征。由于我国传统文化的多样性,不同民族对色彩的理解不同,在电影的制作中,更注重民俗传统。

2 结合传统文化和艺术美学两方面发展创新

艺术的美是可以诠释的。优秀国产动画电影的开发,更加需要学习掌握丰富的历史文化和美学知识作为根基和依托。上海美术电影制片厂创作的动画电影《大闹天宫》以浓重的色彩、奇特的造型、宏伟盛大的场景赢得了广大观众的一致好评。片中的角色设计,既使到了今天仍然具有参考和学习的价值。其角色是依据中国传统的戏剧脸谱、民间年画等中国传统文化元素为参考,并加以一定程度的艺术手法的变化和夸张。将优秀的传统文化和现代的动画艺术形式结合起来,是对中国传统艺术的致敬、概括、提炼和总结。角色造型个性鲜明,具有极强的感染力和艺术表现力,且线条处理流畅,具有浓郁的民间年画特色,使角色设计兼具传统艺术的视觉美感和简洁明快的现代审美风格,突出了孙悟空“千变万化,神通广大、光明坦率”的英雄形象^[5];通过活灵活现的造型设计,使孙悟空这个动画人物跃然于荧幕之上。

反观《大圣归来》中的孙悟空形象,使得想一睹大圣风采的受众在心理上有点落差,然而事实上该片不仅没有辜负大众期待,反而达到空前成功。当大圣穿上金甲赤袍,手持如意金箍棒出现的时候,观众们热血沸腾,激昂的配乐和华丽的演出特效,加上拍摄效果和色彩渲染方面完美诠释了艺术美学的视觉效果,极具视觉冲击力。编剧取材来源于中国古典文化和神话传说,展现给观众的是中国传统文化,实现并且彰显了国产动画电影在艺术美学上的魅力,中国传统文化,就是美学魅力之源泉。

3 依托于中国传统精神的国产原创动画——以哔哩哔哩弹幕网为依归的《罗小黑战记》为例

Bilibili 即哔哩哔哩弹幕网,是国产原创动画最大的出品方。而在哔哩哔哩弹幕网中《罗小黑战记》这部原创动画取得了代表性的成功。《罗小黑》是由独立动画制作人 MTJJ(木头)及其工作室创作的一部Flash动画剧。这部以一只小黑猫为主角的动画短片剧集,凭借简约自然的作画风格、温情生动的日常叙事以及充满童趣却不失深度的主题内容,获得了创作上的成功,收获了大量忠实粉丝。作为一部优秀的独立动画作品,《罗小黑》具有鲜明的个人主义色彩,有着独立的艺术价值和艺术追求^[6]。

3.1 人物设计

在人物设计上《罗小黑》粗线条、大色块、无阴影的简笔画作画方式上。尽管是线条、色彩简单的简笔画形式，但形象仍不失立体感、体积感和流动感，画面也简洁开阔和富有韵味，简单舒适，具较高的辨识度。在形象绘制上，《罗小黑》使用粗线条描绘人物轮廓，并明显地弱化了阴影。在番剧角色的立绘中，几乎只有线条看不到阴影；电影方面，出于要将画面搬上大银幕而需要更细节化、精致化的考量，也只是在边缘浅浅地描出一层，基本上沿袭了一以贯之的粗线条、无阴影作画方式。这种作画方式使画面整体色调相比复杂的混色更加单纯，给人直接纯粹之感，凸显了《罗小黑》作品纯真可爱的气质，与动画的整体基调相契合。

3.2 场景设计

在场景设计展现上，《罗小黑》通过简练勾勒和色块铺陈，开阔了二维动画的视觉平面，承袭了传统中式的美学风格。如番剧中的乡村田园全景画面，晴空、白云、绿野仅用简单的线条勾勒和大块的单色铺陈，就描绘出一幅安详的郊外乡村场景；电影中无限和小黑在海上漂流，海天一线间几朵闲适的白云，一叶一筏上的一人一猫，汪洋漂流的壮阔感便迎面而来。将点、线、面巧妙组合，以及大面积的留白，让视觉平面变得开阔，并使人物与画面融为一体，大有水墨画言有尽而意无穷的神韵。

3.3 剧情设定

在剧情设定上，《罗小黑》是一部治愈系作品，在叙事模式、叙事节奏、叙事氛围方面都契合这些特征。在过多现实题材作品贩卖焦虑的当下，在众多以成长议题的苦难描写和伤痕叙事博取眼球的环境中，《罗小黑》以简单自然的日常生活叙事模式、舒缓平和的叙事节奏、温情脉脉的叙事氛围，打造了一个审美想象空间，给观众带来温情治愈的情感体验。但《罗小黑》的治愈叙事绝非为取悦观众而精心定制的产业化元素的简单拼凑，而是渗透着创作者的个体生命体悟，是审美情感的自然流露和自由灵魂的创造性抒发。《罗小黑》拒绝宏大构架，采用的是简单自然、细水长流的日常背景中的成长叙事模式，讲述的是质朴、真实、细腻的日常故事，在细节处描摹现实生活，是叙事模式上的“治愈系”体现。其中没有大奸大恶之徒，没有让观众恨之入骨的形象，没有真正的贪婪、丑陋或邪念，更多地传达爱与善意。看似站在对立面的“反派”，并非传统的脸谱化反面人物，在对他们形象的塑造中，同样蕴含着对善良与勇敢的赞扬，对和谐与真诚的呼吁。

3.4 精神内核

作品的思想内核传达着创作者赋予作品的精神内涵，是文化输出的核心所在。一些国外制作的“中国风”动画作品，如《功夫熊猫》《花木兰》，看似用中国元素贯彻整部作品，实际上还是宣扬西方理念。《功夫熊猫》虽然是主打中国风武侠元素，但是最终与超级英雄系列一样宣扬个人英雄主义精神。《花木兰》虽然讲述中国传统故事，却只是表达出西方的个人自由的理念，这种思想从根源上就不是中国文化输出的作品。

罗小黑作品的思想核心，不同于我们常见的非黑即白的作品，它旨在表达一种“平衡”，这种“平衡”就是中国传统文化中重中之重的“中庸之道”。在罗小黑世界中，人类和妖精是生活在这个世界的不同的种族阵营，不同的种族阵营自然会产生摩擦和纠纷。而有人类也有妖精组成的妖灵会馆，正是在这两方阵营中做出各种努力从而达到二者的“平衡”。当数百年前妖精强势，人类弱势时，身为妖精的老君有意帮助人类无限，希望人类阵营成长起来，达到妖人二者平衡。而现如今人类迅速崛起，妖精却已是颓势，身为人类的无限则收妖精罗小黑为徒，保其平安，助其成长，同样以求妖人平衡共存。不是一方压制另一方，也不是一方向另一方臣服，而是保存个体之间必须存在差异的前提下达到整体的平衡，即美美与共，天下大同。罗小黑作品正是在精神内核上，传达出了中华文化独特的思想观点。

4 中国动画电影结合当前时代背景的发展方向

中国文化不是一成不变的文化体系，而是只有不断随着时代的

发展，融入新时代，并且与新时代的发展同步，才能够不断增强中国人民的文化自信。用动画的方式来传播文化的影响力，同时向其他国家输出中国的文化观念，这条路才刚刚开始，我们的文化发展需要在满足国内需求的基础上，进一步面向世界。换句话说，就是指文化的发展不可能故步自封，在现如今的世界，开放已经是大势所趋，这也是我国从近代以来所得到的重要经验。我国的文化在走向世界的这条道路上已经经历了由最初的偏重于文化的接收，也就是取其精华、弃其糟粕地吸收外国文化，发展到今天的输入与输出两头并重。也就是在吸收外国文化所带来的精华的同时，也向世界各国展示中国的文化形象。

动画文化的艺术性伴随着社会形态的更替以及整个文化环境的变化与重新形成，甚至在一定方面上可以说直接决定了后工业社会文化的发展方向，需要面向未来，同时实现现代化。伴随着我国经济的快速发展，中国已经迈入了一个新的时代，在新时代中，中国的文化底蕴将会更加深刻。改革开放以来，中国一直全面加强现代化建设发展。在如今政治生活、社会生活、经济生活以及生态文明迅速发展的今天，我们的传统文化如何与现代化的发展相联合是一个重要的问题^⑨。走向未来，这是强调了文化的发展要有长远的目光。无论是什么样的事物，它的发展都要立足于现在、吸收过去经验并且展望未来，在实践中发现规律，从而进一步获得文化进步的方向。

如今，社会中的矛盾已经发生了转变，人民需求升级与发展不平衡之间的矛盾是主要的矛盾。经济发展、社会进步和公共需求增长的文化需求形成了文化发展的外部矛盾。为了解决文化外部矛盾，我们必须首先解决经济问题。文化发展的矛盾是当前阶段文化的生产和发展不能完全满足文化主体的精神需求。

此外，文化发展也不能很好地表达出主要的情感需求和社会价值观，从而实现很好的平衡，导致了两者之间的冲突。一般公众需要更多的文化多样性，人们开始追求生活的质量，对更好生活的需要表现出人们对未来生活的期望和渴望。我们党提出文化自信，就是看到了在现代化进程中文化发展的不足与缺陷。文化自信并不是简单地对现有文化产生自豪感，而是着重提出我们的文化要跟随时代的发展而发展，从而进一步指引社会的进步，标明未来的方向。为了实现这个目的，我们就要不断地升级和完善社会主义现代化文化。

5 总结

改革开放以来，中国的文化传播组织取得了空前的发展，中国的传媒事业也不断向国际接轨，不同品牌之间的交流更加炫彩夺目，对外文化贸易迅速崛起，这些都为中国文化在世界上的传播做出了巨大的贡献。我们除了要通过优秀的中国传统文化向世界人民展示一个生动立体的中国，更要进一步体现出中华民族传统文化的特殊性，向世人展示中国所独有的五千年文化标签，所以我们当代青年一定要抓紧这个机会，紧紧跟上时代的脚步，助力中国文化找到自己专属的文化标签，让中华文化在世界的舞台上有一席之地。

参考文献：

- [1]黄心渊.动漫强国不是梦[N].光明日报,2014-06-26(005).
- [2]王立慧,冯振威.文化自信视域下国产动画电影之美学研究[J].电影评介.2020(15):66-69
- [3]刘婧雯.中国传统文化语境下动画带来的文化自信[J].新美域.2022(03):73-75
- [4]贺志珍.“传神阿堵”在动画角色塑造中的作用及意义[D].内蒙古大学.2017(01)
- [5]俞旭艳.浅析国产动画在新时代环境下文化输出的方式——以“罗小黑系列”动画为例[J].明日风尚.2022(02):33-36
- [6]刘婧雯.中国传统文化语境下动画带来的文化自信[J].新美域.2022(03):73-75

作者简介：杭唱（1999-），女，汉族，河南项城人，郑州轻工业大学艺术设计学院，22级在读研究生，硕士学位，专业：艺术设计，研究方向：数字媒体艺术与动画。