

皮影艺术元素在电子绘本设计中的应用研究

甄昊男

(三峡大学 湖北宜昌 443000)

【摘要】传统皮影艺术作为我国非物质文化遗产,有着非常重要的艺术文化价值。基于皮影艺术特征,在传统艺术丰富的造型语言、色彩语言中寻找灵感,从故事拟定、角色设计、场景设计等方面对电子绘本进行创意设计分析,对皮影艺术的传承与推广有着积极的现实意义,为绘本表现形式及手法的拓展提供了更多的实践空间。

【关键词】皮影艺术 电子绘本 传承

DOI: 10.18686/jyyxx.v4i1.70618

皮影造型具有扁平化特征。外部轮廓表现为概括抽象的几何形态,内部装饰又有写实、复杂的细节。除此之外还有着独特的镂空光影效果。

皮影除了吸收剪纸的造型方式,同时还融入了戏曲脸谱、壁画、雕塑、画像石的形式发展特点,把剧中生、旦、净、丑的人物性格刻画得形神兼备。皮影人物造型多以侧脸表现,忠良者五分脸表现,奸者以七分表现,少量专用脸以正面表现。雕刻家抓住人物最重要的特征进行适当地夸张处理。充分利用阴阳雕刻的手段用阳刻表现正面人物清秀纯真的特点,用阴刻表现花脸、丑脸角色的狰狞。不同于剪纸艺术的单色,皮影的色彩规律为传统五原色:红、黄、绿、白、黑。

1 皮影艺术元素在电子绘本设计中的运用分析

1.1 故事拟定

在绘本设计过程中,绘本故事的拟定往往是绘本设计的第一步。皮影艺术作为流传已久的民间文化,可为我们的故事创作注入源源不断的灵感。当下优秀的电子绘本故事不乏典故、传说、诗词等传统题材,例如,电子绘本《采桑女》故事取材于诗词《陌上桑》的诗词内容,赞扬了古代劳动女子的过人的智慧;绘本《梁山伯与祝英台》歌颂赞扬了美好、坚贞不屈的动人爱情故事。这些古代的典故传说代代相传,包含了中国传统美德以及中国人民特有的美好品质,具有中国文化的代表性。传统内核与传统艺术造型结合达到了内在思想与外在形式的和谐统一。

1.2 角色设计

角色是绘本中最具特色 and 最重要的表达形式。角色造型的塑造不仅关系着绘本的成败,而且也影响着绘本商业及文化价值。角色通过一系列的行为展现他们独特的性格,彰显绘本的主题并蕴含深远的意义,它是创作者与读者情感沟通的桥梁,在绘本创作中具有举足轻重的意义。

在《皮影:哪吒》App 电子绘本里的主要角色有哪吒、龙王三太子、龟丞相、龙宫宫女、虾兵蟹将。此绘本沿用哪吒闹海这一皮影戏中的哪吒形象,再现了哪吒(图1)虽顽劣但不畏权威,活泼勇敢的人物性格,在人物外观上的设计选取了皮影艺术中常用人物造型形态,简明的外轮廓、服饰与发饰的繁复纹样相结合,以常见人物比例动态进行设计。对龙王三太子(图2)这一反派角色欺压百姓、为害一方最后被哪吒打败抽筋死去这一结局的设定,为惩恶扬善、树立儿童正确价值观以及普及中国传统文化上有着很好的帮助。

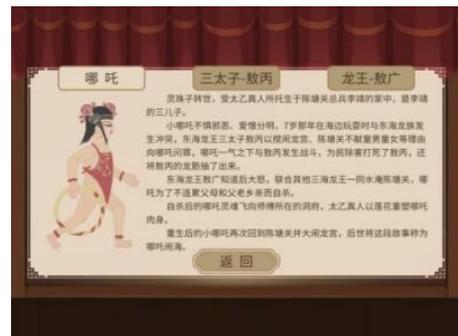

图1 哪吒

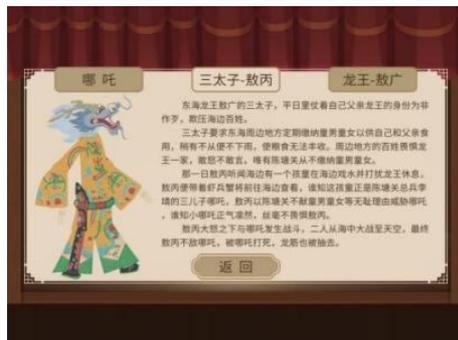

图2 龙王三太子

1.3 色彩设计

不同的色彩设计在绘本画面中所带给读者的心理感受是截然不同的,在相同的造型版式下,运用不同的色彩会传达完全不同的信息。

皮影艺术色彩表现豪迈大胆、充满视觉张力、富有鲜明的文化意蕴,这些特点使用到绘本设计里为绘本设计带来新的生机。皮影中的色彩规律为传统五原色:红、黄、绿、白、黑。皮影色彩的标准受传统文化中白、青、黑、赤、黄五行色的影响,五行色代表着五行学说中的金木水火土,有自己独特的身份象征,黄色代表了封建皇家的阶级色彩,普通百姓不能使用,红绿色是有身份地位的人所使用的色彩。黑色是身份较低的一般百姓的穿着用色。但这些颜色在皮影艺术中不仅代表了社会阶层,在表达人物性格特点时也被赋予了新的含义,原本代表阶层低下的黑色,运用到脸谱上时,却代表了直率忠勇、刚正不阿的性格;红色代表脾气火爆但是性情敦厚;白色代表了阴险狡诈、诡谲多疑和丑角的滑稽可笑。皮影艺术的五行色是民间文化在历代传承发展中对自然界色彩的一种主观认知

也是对现实生活中千变万化色彩的总结概括。

1.4 场景设计

场景设计是读者所观看范围最广泛的,所以对于绘本故事的情感氛围烘托以及视觉传达感受也是最为强烈的。场景设计能为绘本的整体艺术形式注入丰富多彩的视觉效果。因此,场景设计在绘本设计中地位非常重要。在皮影戏曲表演中,因为场景是固定的所以绘本再创作时有一定的局限性,因此在电子绘本的场景设计时可以考虑将皮影艺术与其他形式相结合形成一种新的表现形式。

例如,电子绘本《采桑女》的场景设计不仅选取了皮影元素还加入了中国水墨元素。皮影与水墨结合,这种虚实结合不求具象写实,但求意味深长,达到了写意与写实的平衡。此外,在线条上场景中融入了中国绘画上的笔触,包含了很强烈的中国传统意味。场景方面来讲,设计师在吸取这些中国传统元素的同时并打破了中国传统元素固有的组成模式,来体现作品中的中国传统文化,实现了艺术的再创造。

1.5 文本设计

在绘本设计中,除了故事拟定,叙述时所选用的语言文字同样需要仔细打磨,不仅要考虑读者在不同年龄段的识字能力和领悟力,同时,也需要注意语言文字的流畅、优美和亲和力。皮影艺术中的戏文、唱腔等特定的语言符号,它们不仅展示了汉语之美,而且展示了皮影艺术中沉淀的中国文化历史记忆,如果将这些语言制作成电子绘本中的文字信息,无疑可以给读者的心灵播下优秀的文化记忆和语言记忆的种子。在皮影艺术中唱腔特有的拟声词或辅助声词。例如,嘤、嗽等特殊语言字符,能引导读者阅读时感受到声音的存在,感受皮影特有的艺术魅力。

1.6 音效互动

在电子绘本设计时,它有着纸质绘本所没有的音效互动性。电子绘本的组成不仅只有画面还是有声音的,电子绘本的画面因为有了背景音乐的烘托、人物台词的推进和现实声效的模仿,所以就显得更加真实。通过声音对读者进行吸引,增添读者互动的真实性。在皮影艺术的发展过程中,各地区因地域文化的不同所形成的皮影艺术也有唱腔、乐器以及乐谱的区分,这些不同地域的音乐风格也为不同类型的电子绘本提供了优秀的背景音乐素材。皮影艺术的表演会随着鼓点、锣点的节奏变化而变化,这种特殊的表演方式可以提取加入互动效果中,《皮影:哪吒》里在精彩激烈的打斗过程中画面会有节奏的提示,根据节奏点击提示点形成特别的互动效果,这样的互动既提升了绘本阅读的趣味性,又将皮影特有的表演方式进行了另一种方式的传承。

除了音乐的互动,在动作互动方面,因皮影艺术人物造型特有的关节结构,使得人物的动作也是随着几个衔接点来运动的,在设计交互动作时,可以利用关节的特殊性,引导读者对人物进行操作。电子绘本《小老鼠打电话》,采用皮影人物拼接关节的动画人物造型设计,用皮影的造

型给大家讲了一个可爱、生动、活泼的小老鼠故事。在互动中也加入了引导点对小老鼠的动作进行引导操作,增添了阅读的趣味性。

2 皮影艺术元素在电子绘本设计中的设计应用价值

2.1 艺术审美

皮影艺术作为我国非物质文化遗产,历经多年传承形成了独具一格的审美风格。皮影的意象美、线条美、象征美、演唱的和谐之美,从皮影的制作过程、演出都是按照美的规律进行创造,体现出皮影艺术独特的审美情趣。在现代传播媒介下对传统皮影艺术造型进行再创作,对培养大众审美具有一定的意义。

2.2 文化传承

皮影艺术已有千百年的悠久历史,是我国古老的传统民间艺术。皮影艺术孕育的文化源远流长,宗教文化、戏曲文化、地域民俗文化等全部渗透于皮影艺术的文化之中,使多种文化聚集于一身,展示出中华民族传统文化的多姿多彩,揭示了皮影文化审美意蕴的多样性,彰显出皮影特有的气质与韵味。将皮影艺术元素应用于电子绘本设计中对中国传统艺术的传承起到了推动作用。

2.3 教育内涵

应用了皮影艺术元素的绘本,通过具体多样的表现形式和方法,提升了读者的观察能力、形象思维能力和逻辑思维能力,锻炼读者的动手能力、语言表达能力以及审美能力。运用皮影这一富有传统文化气息的艺术元素,使读者充分发挥想象力,进而主动创造,让读者在继承和弘扬传统艺术和人文精神的同时树立民族自豪感,培养健康的人格,有利于读者形成爱国情感责任担当意识,以及社会责任意识。

3 结语

时至今日,随着时代的进步、科技的发展,涌现了各式各样的艺术风格,皮影戏作为一种古老而优秀的民间艺术,却渐渐淡出了人们的日常生活。对此,不仅需要政府的大力保护,更需要设计师在各方面不断地传承与创新,满足读者的审美趣味与审美需求。将皮影艺术元素与电子绘本结合,对皮影艺术的提取不能是片面的模仿,而应对其蕴含的符合我们这个时代个性的元素加以选择,采其精华,来充实我们的艺术创作。我们对皮影艺术元素的运用创作、应用价值的探究,目的就是为了解析皮影艺术在艺术创作过程中人们的审美取向与审美趣味,以便更加科学地传承与弘扬皮影艺术,唤起人们的文化生态保护意识。我们相信,在人们的不懈努力下皮影艺术未来发展将会一片光明,重新步入人们的视野。

作者简介:甄昊男(1995—),女,河北秦皇岛人,硕士,研究方向:艺术设计,视觉传达设计。

【参考文献】

- [1] 魏力群.民间皮影[M].北京:中国轻工业出版社, 2005.
- [2] 何辉.陕西传统皮革艺术皮影戏审美研究[J].中国皮革, 2021, 50(4):63-66.
- [3] 周玮璐.江汉皮影的艺术衍生品设计研究[D].湖北:湖北工业大学, 2019.
- [4] 任杰.皮影艺术元素在平面设计中的运用研究[D].河南:郑州大学, 2018.