

中国传统文化对动画设计影响与运用研究

裴凯丽 徐盼

江西软件职业技术大学 江西 南昌 330000

摘要: 动画作为一种综合艺术形式,融合了音乐、文学、绘画等多种艺术门类,动画的受众人群不仅仅是未成年人,也涵盖了部分成年人群体,这对动画角色设计提出了更高的要求。我国传统文化源远流长,将传统文化与动画角色设计相结合,不仅可以弘扬传统文化,也能提升角色设计的质量,当前,中国传统文化在动画角色的造型、服饰、色彩等设计中已广泛体现。本文主要对中国传统文化对动画设计影响与运用实践进行探讨。

关键词: 动画艺术; 传统文化; 动画设计影响; 运用实践

Research on the influence and application of Chinese traditional culture on animation design

Kaili Pei Pan Xu

Jiangxi University of Software Professional Technology, Nanchang 330000, China

Abstract: Animation, as a comprehensive art form, integrates music, literature, painting and other artistic categories. The audience of animation is not only minors, but also includes some adults, which puts forward higher requirements for the animation character design. Chinese traditional culture has a long history. Combining traditional culture with animation character design can not only carry forward traditional culture, but also improve the quality of character design. Currently, Chinese traditional culture has been widely reflected in the design of animation character modeling, clothing, color and so on. This paper mainly discusses the influence of Chinese traditional culture on animation design and its application practice.

Keywords: Animation art; Traditional culture; Animation design influence; Use practice

引言

我国传统文化在数千年的发展演变中,拥有着独特的人文传统和时代特色,传统文化艺术是中国历史文化宝库中的重要财富,有着多变的表现方式、丰富的题材和内涵,不能被任何其他艺术形式所替代。在当代动画中更好地应用中国传统文化元素及形式,将有助于中国动画的长远发展。

一、将中国传统文化元素应用到动画设计中的意义

1. 有利于继承和发展中国传统文化

将中国的传统文化元素运用到动画设计当中,能够增强我国的文化软实力,它虽然只是一种创作元素,但是它的影响力却是非常大的,尤其是在近些年来大家对动画的关注度越来越高,同时观看动画影视的年龄群体不再是小朋友,而是有更多的年轻人也喜欢看动画或者是动漫一类的产品,它不再是专属于儿童的艺术形式,所以在动画设计时需要看到市场的需求,也要看到市场的变化,在设计当中如果能够用上传统的文化,不仅能够让更多的人来了解中国文化,同时也扩大了传播的群体,有利于文化的传承,中国文化软实力是有待加强的,如果中国的传统软实力提升了,中国在国际上的形象和地位能够得到提升。动画对于人们也能够起到积极的影响作用,增强了我国人民的精神力量。

目前,中国对外开放的程度是比较大的,如果中国能够设计出优秀的动画,能够将其传播到海外,增强我国的文化实力,同时也能够击退外来文化对我国动画的

冲击。我国的传统文化必须要有所创新才能够有所进步,将中国传统文化运用到动画设计当中就是一种创新的表现,当下的设计人员应该要把握好这个趋势,才有助于中国文化的传播,让大家能够通过多种形式去了解中国文化,尊重中国文化,并喜爱中国文化,将中国文化能够真正地推向世界。

文化软实力在中国发展进程当中是非常重要的,但是目前我国的动画正在受到他国的冲击,而中国动画想要在本国立稳脚跟,就必须做出改变,如果没有融入传统文化,则很难达到理想的目标,融入了传统文化,不仅能够让大家对传统文化更加了解,从而对传统文化更感兴趣,去学习传统文化让人们能够弘扬民族精神,同时也能够将中国文化传播到世界各地,获得更多人的尊重。

2. 有利于发展中国的动画艺术品牌

提到动画影视作品大家首先想到的是什么呢?可能就是美国或者是日本的动画,迪士尼乐园给大家留下了非常深刻的印象,也是很多人非常向往的地方,它形成了一个完整的产业链,带来了经济效益。但是,目前我国在这方面有所欠缺,所以想要提升中国的影响力,动画艺术品牌的创设也非常重要,目前的动画影视作品部分来自其他国家,我国自己创作的作品被大家认为是精品的较少,这是因为在创作的过程当中缺乏新意,更是因为没有打响知名度,很难转变观众的想法,想要快速地抓住观众的视线能让观众的目光投入中国的动画产业当中,首先要有一个非常不错的作品,才能够打开产业

的大门,因此这就需要在动画设计当中加入传统的文化。

传统文化当中有非常多优质的元素,传统文化当中优秀的元素都可以作为动画设计素材,来源也非常的广泛,只有将传统文化和动画设计有机地结合起来,才能够促进中国动画产业的发展,有利于打造属于中国的动画艺术产品。将传统的文化运用到动画当中,能够更深入人心,相信我国的动画产业也能够占有一席之地,因此相关的动画设计人员在设计的过程当中就可以多考虑一下,在设计过程中加入中国的传统文化,让动画拥有中国传统文化的印记,自然而然地就会形成一个品牌。

二、传统文化元素对动画片的影响

1. 提升剧本魅力

优秀的剧本所呈现的是动画片的精髓。好的动画片可以呈现传统文化因子,而其中与剧本的好坏有着很大关系。写剧本时,往往以中国古代文化思想和意义中所蕴含的传统文化知识元素为基础。例如,《花木兰》剧本主要是以中国古代边疆战争为主线,在文化设计中加入了一些中国传统文化元素。在看动画片的同时,还可以领悟到不同时代的历史典故和文化特点,了解历史上不同时期的古代文化习俗,体验花木兰所处的那个时代的历史风土人情和花木兰所成长的时代特性,表现了古代女性顽强英勇爱国的精神。在中国古代,女性的地位往往很低,花木兰敢于冲破枷锁,奔跑在战场上成功杀敌,英勇不输男儿。剧本主题明确,情节跌宕,故事性很强,深入人心,具有很强的教育意义,也很好地表现了动画剧本的无穷魅力。

2. 增加视觉效果

将传统文化元素融入动画电影的创作,极大地提升了视觉表现力。譬如,我国早期动画片《大闹天宫》,改编自中国四大名著之一,取材于明代吴承恩所著的《西游记》。动画艺术形象以经典戏曲、京剧文化等传统元素为特色。除了人物形象之外,剧中的主要代表人物孙悟空的动画设计中也融合了京剧戏曲元素,

将戏曲人物文化的经典设计与传统建筑元素融为一体,强烈的电影设计提升了电影的观感,从而提升了传统文化。整部动画片气势宏大,提升了动画片的传统文化氛围,深受广大学生喜爱。

3. 增加文化内涵

动画片融入了我国的传统文化观念和传统元素,在不同时期学习和运用不同的中国传统文化观念,譬如“天合一”“无为而治”及儒家的仁爱思想等等,可以让中国传统文化理念获得更好地传承,构建社会主义核心价值观体系。

譬如,《功夫熊猫》讲述了观众如何追逐梦想,描绘了熊猫陈宝从懦弱到成为万众瞩目的英雄的战斗风格。现实生活中,每个人都有追梦的欲望,追梦过程中所经历的艰辛和所承受的压力,在短期内可能是毁灭性的,但电影却呈现了逐梦过程中的乐观心态,在无形中向观众传达正能量和正确的价值观。动画片中一些传统元素的设计,如剧情的反转或者巧合最终阿宝终于取得成功,成功地表现出人们在追求梦想中与逆境作斗争,用不屈

不挠与困难作斗争最终实现梦想的愿望。换言之,文化内涵的表现,使动画电影更贴近民心,更能触动人心,传统文化的本质和内涵可以更有效地让观众从内心深处去接受。

三、中国传统文化在动画角色设计中的主要运用

1. 在角色造型设计中的运用

角色造型是角色设计的重点,剪纸、年画等传统文化元素均在动画角色造型设计中有所应用。站在剪纸应用的角度来看,剪纸是我国流传多年的民间传统艺术精华,极具人文价值,在运用剪纸元素时要更注重构图法。设计师通过变、借等设计手法测量出角色的长与宽二维空间,再通过美化、夸张等手法对其进行处理,从而设计出完整的角色造型。在我国的动画作品中,除了人物角色造型应用剪纸元素外,动物、植物等造型中也有体现剪纸元素。例如,1989年创作的水墨动画《兰花花》中,除兰花花、杨五娃、地主婆等人物角色造型运用了剪纸元素外,在鸡、鱼、羊、树木等动植物的造型设计上也都与剪纸元素相结合。

从年画运用的角度来看,年画作为我国的民间传统元素至今仍得到广泛传承。年画中的人物造型本就多样化,且这些造型的特征都十分鲜明,可以为动画角色的设计注入新鲜血液。年画人物的造型设计比较注重神态,人物外形往往与其性格密切相关,这种绘制理念在动画角色的造型设计上可以产生积极影响。设计师通过对年画人物造型元素的借鉴和提炼,再结合动画角色造型设计的实际需求展开设计,便可创造出能迅速吸人眼球的角色造型[2]。例如,在动画作品《哪吒闹海》中,“哪吒”角色造型就借鉴了年画“大头娃娃”造型。大头娃娃在年画人物中最具代表性,其整体形态圆润丰满,符合我国的传统审美标准,这类人物造型通常有吉祥、早生贵子等寓意。因此,在设计时会将其外在造型和性格密切相关。通过哪吒诞生于莲花中这一事实也可体现出哪吒具有圣洁、勇敢等性格特征。

此外,我国古代十分流行仕女画,仕女画中的女性造型是绘画的重点,绘画者根据当时社会上女性的身份、地位、年龄等差异绘制其外在造型、姿态,那个时期画中的美人大多是樱桃嘴、瓜子脸且身材修长,这种人物造型在动画角色的造型设计中同样可被借鉴。例如,在《金猴降妖》这部动画作品中,妖精在化作人样后同样可以是樱桃嘴、瓜子脸,且姿态妖娆、身材修长,和仕女画中的美人形象极为相似。

2. 在角色的服饰设计中的运用

在动画作品中,除角色的造型外,角色的服饰也会给观众留下深刻印象,角色的服饰特征是否鲜明、美观在一定程度上决定着动画作品的发展。我国的传统文化中有一些比较经典的服饰元素,在动画角色的服饰设计中得以广泛体现。比如,京剧作为我国的国粹,其服饰具有鲜明的本土特征,若将京剧角色服饰的元素特征运用于动画角色的服饰设计上,那设计出的动画角色形象一定别具一格。褶子是京剧的便服,有着较高的通用性,无论平民百姓还是高官贵人都可穿着,男性穿着的褶子

可以分成大襟和大领两种, 色彩上也有一定区别。一般, 京剧中穿着绿花色褶子的男性大多为丑角, 京剧中的这一元素也在动画角色得服装设计上有所应用, 例如, 《张飞审瓜》这部动画作品中, 一个调戏妇女的男性便穿着绿花色褶子, 每部动画作品中角色形象的服饰款式必须与角色的性格相贴合。快衣快裤也是京剧的一种服装, 这种服装通常穿着在武士身上, 原因是该服装与人体比较贴合, 方便武士施展拳脚。在我国的多部动画作品中, “武松”这一人物角色的服装设计灵感便源自于此, 例如, 在《武松打店》这部动画作品中, “武松”的服装便与京剧武士的服装款式一致。另外, 京剧人物形象经常会上会搭配一些配饰, 如贴片子, 这是京剧人物发型的重点, 在众多动画作品中角色的发型上均应用了贴片子, 例如, 在动画作品《京剧猫》中, “钟无艳”“小青”等角色便采用了贴片子这一发饰款式, 《天书奇谈》中老狐狸的发饰与京剧的贴片子也一致, 美女狐狸的发饰则在京剧贴片子的基础上进行了二次创作。

3. 在角色色彩设计中的运用

我国古代对色彩的观念可概括为五行色, 将五行色观念运用在动画色彩设计中, 可以通过色彩体现不同角色的属性、地位、心理等。比如, 动画作品中的正面人物, 设计师一般会运用比较明亮、温暖的色彩, 而反面人物则会运用比较阴暗的色彩。并且, 从角色人物所用的色彩中可以看出该角色的性格, 如为突出角色的忠诚会用红色, 为突出角色的威严会用黄色, 为体现角色奸诈、阴暗的性格则会用黑色、灰色等暗色调。例如, 在《大闹天宫》这部作品中, 龙王这一角色穿着大面积的黄色服饰, 且头上和耳朵上都配有金黄色饰品, 而龙在我国是力量和威严的象征, 这早已成为国人的一种文化观念, 在动画角色的色彩设计上使用金黄色, 可以增强该角色的威严感。

此外, 在设计动画角色的色彩时还借鉴了年画的色彩元素, 年画经过多年的文化熏陶已逐渐形成多元化的色彩特色, 和其他美术形式的色彩相比, 年画的色彩更具中国民间气息, 这为动画角色的色彩设计提供了契机。例如, 在《除夕的故事》这部动画作品中, “年”这一角色的服饰以红色和黄色为主色调, “夕”的服饰主色

则为紫色, 由于在国人传统的色彩认知中, 红色具有吉祥、喜庆之意, 所以这样设计可以让观众明白在该动画中“年”是正面人物, 而紫色并非正色, 所以观众也可轻易地辨别出“夕”这一角色为反面角色。在绘制年画时, 同时搭配多种色彩以求均衡或形成强烈的色彩对比, 这样做可给人一种和谐感或视觉冲突感, 民间艺人为了突出年画色彩的独特性, 专门采用大小、冷暖等对比鲜明的元素来创作年画色彩, 动画色彩的设计也借鉴了这种创作形式。例如, 作品《大闹天宫》中“孙悟空”这一角色的面部主色调为绿色、红色及黄色, 眼影的色调为黄色, 眉毛的色调为绿色, 眼睛四周和脸部中央则采用红色为主色调, 整体看似滑稽, 但却带给人强烈的视觉冲击性, 由此来侧面烘托孙悟空好动的性格特征。

结语

综上所述, 角色是动画中必不可少的一大要素, 角色的设计是动画整体设计的核心, 在设计动画角色的过程中运用中国传统文化有众多积极影响: 不仅可以使动画中的角色形象得到创新, 还能为设计者提供创作灵感, 并且能够有力地传承中国的传统文化。当前, 剪纸、年画、仕女画、京剧等传统文化元素已与动画角色的设计相结合, 这些文化元素被广泛运用于动画角色的造型设计、服饰设计及色彩设计中, 给我国的动画设计带来了新的影响, 同时也很好地传承了中国传统文化元素, 同时也能实现动画产业的长远发展与进步。

参考文献

- [1] 刘桂华, 袁嘉希. 中国传统文化元素在动画设计中的应用研究[J]. 工业设计, 2020(09):145-146.
- [2] 史爽, 吴光宇. 中国传统文化元素在动漫品牌中的运用[J]. 中国艺术家, 2020(04):118-119.
- [3] 孙超. 中国传统文化元素在动画场景中的应用研究[J]. 戏剧之家, 2020(3):84-84.
- [4] 张耀华. 中华传统文化对影视动画设计制作的影响研究[J]. 艺术与设计:理论, 2019, 2(3): 84 - 85.
- [5] 吴烁晨. 传统文化元素在影视作品中的呈现研究: 以动画《桃花源记》为例[J]. 精品, 2019(9):1.