

探析传统文化元素在动画设计中的应用方法

徐盼

江西软件职业技术大学 江西 南昌 330000

摘要: 伴随着我国文化艺术复兴的不断推行,传统文化的逐渐复兴也成了越来越多艺术家们所关注的问题。现如今越来越多的动画设计作品中也有了“中国风”的色彩,一批又一批的“中国式”动画也赢得了诸多喝彩,传统文化元素在动画设计与动画制作过程中也得到了更为广泛的体现。仔细研究传统文化元素在现代动画设计中的具体应用方法十分重要。

关键词: 传统文化;动画设计;广泛体现;应用方法

Explore the application methods of traditional cultural elements in animation design

Pan Xu

Jiangxi University of Software Professional Technology, Nanchang 330000, China

Abstract: With the continuous promotion of the Renaissance of Chinese culture and art, the gradual revival of traditional culture has become the issue that more and more artists pay attention to. Nowadays, more and more animation design works also have the color of “Chinese style”. Batches of “Chinese style” animations have won many cheers, and traditional cultural elements have been more widely reflected in the process of animation design and production. It is very important to study the specific application method of traditional cultural elements in modern animation design.

Keywords: Traditional culture; Animation design; Be widely reflected; Method of Application

引言

现在的动画设计越来越重视文化创意,讲究的是文化理念的传承与包容。传统文化作为我国重要的文化精髓,其和动画设计领域也有着诸多共通之处。传统文化元素不仅仅可以为动画设计提供更多的灵感和内容,而且可以在精神层面给予动画设计人员科学的指导。因此,在动画设计中也融入传统文化元素,以此促进动画设计中传统文化的有效应用。

一、当前动画设计领域存在的问题分析

通过调查和了解我国现阶段动画设计领域的发展情况,发现其中依然存在着很多问题,未能得到及时的解决与完善。其问题主要集中在以下几个方面:第一,当前的动画设计虽然形式上有了很大的创新和突破,但是文化理念存在着比较严重的缺失,这就导致动画设计作品当中缺失了必要的理念支撑和艺术色彩,动画作品深度不够。第二,当前动画设计领域存在着一股非常强劲的模仿风气,现实中有非常多的动画设计者更多的是在对别人的作品内容、风格或者理念进行模仿,并没有专属于自己的动画设计风格和特点,内涵确实非常严重。第三,现在的动画设计者对动画设计活动的价值认知不到位,使得动画设计创作的美学表达并不受到了严重影响。第四,伴随着科学技术的不断创新,当前在动画设计领域可用的技术和软件越来越多元化,这就使得有越来越多的动画设计者对动画设计技术软件产生了过强

的依赖性,将更多的时间和精力投放在了动画设计技术的使用上面,总想要炫技,而忽略了动画设计的价值内涵,导致动画设计作品总是留给人浮于表面的感觉,影响到大众对动画作品的整体印象。

二、中国传统文化对动画角色设计的影响

1、有利于创新动画角色形象

结合近年来动漫产业的发展现状,可以发现,形式因素的同质化更为严重,艺术品中的色彩被简化,很多时代会参考国际动画角色设计。从某方面来说,世界上大多数的动画设计都与当地文化有关。因此,提高动画色彩的形象是很重要的。经过几千年的中国古代文化传统,它融合了多种流派。因此,可以利用传统文化的动画人物形象来实现人物质的飞跃。近年来,世界各地的动画片已经成为我国动漫市场的主力军,我国的动画角色形象需要更多的具备民族文化元素的角色形象来支持。例如,我国放多动画片中“中国龙”的形象则呈现了中华民族图腾,其中的动画形象可以让很多外国人对我国的整体形象有更好的了解。

2、为动画角色设计提供灵感

我国动画业要想设计出独具民族特征的动画角色,就必须借鉴和应用中国传统文化,我国传统文化类型丰富,可以为角色设计提供大量灵感。由于当前国内动画市场中的角色比较单一,而国际动画角色的引入又不利于我国动画业的进步,因此,对动画角色的创新尤为重

要。传统文化可以为动画角色的设计提供源源不断的素材,设计动画角色时,将各种文化元素与动画角色相融合,必然能够创造出大量优质且能彰显民族文化魅力的动画角色。传统文化均以中国的现实环境、文化、生活为背景,动画设计师根据设计需求进行创作,既可直接引入传统文化元素直观地展现文化,也可以对传统文化元素进行二次创造,以一种比较隐喻的方式展现文化。

3、使动画设计承担起文化传承责任

由于动画作品受众群体较多,传播范围较宽泛,在运用传统文化后不仅可以使文化在国内得到传承,也能使其在国际上得到广泛传播。传统文化的运用在为动画角色设计注入灵感、实现创新的同时,也使动画设计承担起传统文化传承责任。动画设计师必须具有社会责任心,认识到动画人物对受众体的重大影响。再加之动画作品受众人群大多为未成年,应用大量传统文化可使青少年在看动画的同时深受传统文化熏陶,促使文化在新一代人群中得到传承。比如,在《功夫熊猫》中便融入了许多传统文化元素,整个作品充满着本土气息,极具本土文化特色,发挥着积极的传统文化传播作用。

三、传统文化元素在动画设计中的应用与融合途径

1、我国传统文学艺术作品元素与传统思想在现代动画创作题材中的应用

我国现代许多动画设计作品也体现出了我国优秀传统文学艺术作品元素以及传统思想与现代动画创作题材之间的融合与发展。比如在我国优秀“国漫”《魔道祖师》这一动画作品中,也体现出了我国传统思想的方方面面。

《魔道祖师》中,针对《蓝氏家训》中所融入的“静以修身,俭以养德”“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”“一蔬一饭当思来之不易,半丝半缕恒念物力维艰”以及“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”“天行健,君子以自强不息”等我国优秀传统思想也得到了更加生动的诠释。

2、我国优秀传统艺术与特色民族服饰元素在动画角色设计中的应用

在我国悠久的历史长河中,探索现代动画设计的文化内涵,从我国优秀传统艺术与特色民族服饰元素进行积极的探索。然而针对我国优秀传统艺术与特色民族服饰元素与现代动画设计的融合方法而言,可以从《天官赐福》这一动画作品中窥见一二。

《天官赐福》动画是近年来非常优秀的一部“国漫”,代表着我国动画制作或者是动漫制作的又一个巅峰。《天官赐福》以谢怜与花城之间的情感故事为主线,针对各种奇闻逸事进行了细致描述,在一个个感人肺腑的故事情节中,感受到两个主人公思想情感的深刻变化,但是在观众感受到主人公真挚情感的过程中,需要注意《天官赐福》中对于我国优秀传统艺术与特色民族服饰元素的运用,尤其是主人公谢怜与花城的服饰,体现了我国传统服饰文化的精髓。

为了彰显谢怜的温柔形象,在《天官赐福》中运用白色或者是其他浅色的服饰,来烘托谢怜清新脱俗的样貌特点,而且谢怜的衣服上并没有太多的装饰物,仅仅只有一个代表着“君子气节”的玉佩,足以见得谢怜温文尔雅、落落大方的性格特点。

然而,在描述《天官赐福》中的另一个主人公花城时,则使用了红色的服饰作为花城的“主体服饰颜色”,在花城的衣服上有许多的装饰品,琳琅满目,耀眼的红色烘托出花城放荡不羁的人物性格特点。两个主人公衣服颜色的不同以及衣服装饰物品的不同,衬托出两位主人公在性格方面以及精神品质方面的不同。

3、我国传统建筑元素以及各种民族元素在现代动画场景设计中的应用

针对我国的建筑元素而言,各种建筑都可以成为现代动画设计的范本,例如动画作品《甜心格格》中就有一系列对于北京故宫、颐和园、天坛等诸多北京“地标式”建筑物的描绘,细致刻画了北京故宫内各个宫殿的内外景致,太和殿、保和殿、养心殿、储秀宫、翊坤宫等等诸多的宫殿,均在《甜心格格》动画作品中有所体现。作品中对于御花园的建筑也进行了细致的描绘,尤其是御花园中各类珍奇名贵的花卉以及各种人工湖、假山等人造景观的描绘更是细致传神。

《甜心格格》对于北京故宫建筑屋顶上的“神兽”进行了细致地描写,作品中将故宫太和殿屋顶角上的装饰神兽幻化成了独具一格的人物形象,将每一个神兽都赋予了人的性格特点,这些神兽不但具有丰富的表情,并且还能够相互沟通,北京故宫太和殿之上的神兽分别为重脊前的骑凤仙人,其后依次为龙、凤、狮子、海马、天马、狎鱼、狻猊、獬豸、斗牛、行什。装饰物越多,建筑等级越高。由此可见,《甜心格格》动画作品中对于中国传统建筑的描绘,可谓是细致动人。

4、茶文化在动画电影设计中的融入与应用情况

近些年,人们的审美理念一直都处于不断变化的过程当中,从当前来看,人们的审美价值和理念已经变得越发成熟,其从最开始的外在审美慢慢关注到了文化内涵,更关注整体品质。这从这些年动画电影作品的设计中可以看出这一发展趋势。茶文化理念和动画电影设计的结合便是这一趋势的重要表现形式之一,而且伴随着茶文化的不断深入和应用,动画电影设计的水平得到了很大提升,动画电影最终的呈现效果也变得越来越理想化。

第一,茶文化逐渐发展成为动画电影设计的重要元素。在茶文化不断发展的背景之下,我国动画电影设计对茶文化也表示出越来越高的关注度,在实际设计过程中会尽可能多地融入和应用茶文化元素,以此来提升整部动画电影作品的文化气息。诸如以茶文化为主题的动画电影《乌龙小子》一经推出便受到了广大观众的认可和喜爱,同时也打开了茶文化作为电影动画设计主要元

素的发展之路。在动画电影设计当中融入更多的茶文化元素,也有助于让广大观众在潜移默化中提高对茶文化的关注程度,了解茶文化的历史、发展现状、未来可能会出现的问题等等。而且通过动画的形式来呈现茶文化,必然可以给大众留下深刻的印象,动画电影设计也因此可以获得更加丰富的创作素材和内容,进一步拓展了动画设计的思路。

第二,茶文化理念价值在动画电影设计中得到了很大提升。我们都知道,在我们国家发展历程当中,茶文化是非常具有代表性的一种文化类型,茶文化历史的发展与演变可以在一定程度上反映出整个社会的进步与变迁。茶文化中充分融合了儒释道经典内容和精神理念,这也是茶文化之所以具备如此深厚内涵的一个重要原因。伴随着茶文化在动画设计领域中越来越广泛的应用,这也让动画影视的制作者对以茶文化为代表的传统文化表示出了更高的关注度,从茶文化体系的具体内容和意义层面去认知,我们可看到茶文化中所包含的各类元素都被应用到了当前所开展的动画电影设计当中来,这便为茶文化这一优秀传统文化的传承发展奠定了更加坚实的基础。

第三,当前动画电影设计中茶文化的美学意义不容小觑。众所周知,茶文化中包含着非常丰富的内容,以茶文化为基础衍生和发展起来的茶歌、茶舞、茶艺、茶道以及茶诗等等都拥有着非常高的美学价值。在动画设计当中应用茶文化,必然可以在很大程度上优化动画人物造型,充实动画人物的文化价值,并通过茶文化搭建起桥梁,以此来拉近动画电影和观众之间的距离。在动画电影中多穿插一些带有茶文化气息的镜头,其不仅仅可以进一步丰富电影作品的文化内涵,而且也可以在潜移默化中吸引观众的注意力,引导观众给予茶文化更高度的关注和重视。此外,从美学角度来分析,茶文化拥有着独特的东方之美,将茶文化应用到动画设计当中可以更好地呈现出东方文化韵味。

四、中国传统文化在动画角色设计中的运用建议

1、大量挖掘传统文化元素

自上世纪我国正式开始了动画创作后,一些作者就已经借助传统文化元素创作出了一些优秀的动画作品。如今,这些作品仍然具有较高的观赏性。1956年,一部时长为23分钟的美术动画片开辟了我国动画学派的先河,为后续本土动画的创作与开发奠定了基础。六十年代后,《大闹天宫》成为轰动国内外的动画作品,在国

内外观众的心里均留下了深刻的印象。

随着时代的进步,动画角色的设计手法愈加成熟,且动画行业有了足够的经济基础作为支撑,越来越多涉及传统文化的动画作品涌现出来。但从我国动画角色的设计现状来看,动画作品中对传统文化元素的运用比较单一,而在我国的动画市场中,传统文化并非处于饱和状态,仍然有众多文化资源等待创作者们挖掘。如今,动画角色的数量不断增加,而质量却得不到提升,为了推动动画业的可持续发展,就必须加强创新力度,挖掘更多更新的传统文化元素。我国有着几千年之久的历史文明,其中蕴含的所有物质文化或非物质文化均可作为动画角色的设计素材。我国动画业需重视民族文化产业的发展,在已有动画作品的基础上进行创新,了解和收集传统文化素材,对动画角色进行深度创造,发挥本土文化资源的优势,使传统文化元素能与动画创作有机结合,推动国内动画业高质量发展。

2、加强对知识产权的法律保护

随着动画产业的发展态势越来越乐观,各种侵权问题便随之发生,这对于动画产业的发展十分不利。因此,为避免动画作品被外界侵权,就必须加强对动画作品的法律保护,完善相关的法律法规,竭力避免侵权问题的发生。

结语

我国优秀传统文化元素包括我国的物质文化遗产以及非物质文化遗产,无论是何种优秀传统文化元素,都可以在现代动画制作中得到全面的阐释,以及现代动画设计、动画制作方面的尊重。希望通过本文的研究可以促进我国现代动画设计产业的进一步发展,促进我国优秀传统文化的再一次“重获新生”。

参考文献:

- [1] 冷晨曦. 传统民族元素在动漫设计中的应用分析[J]. 传播力研究, 2017(09):223-224.
- [2] 麦亮琼. 传统文化元素参与动画角色设计的策略与方法[J]. 艺海, 2017(011):107-108.
- [3] 张欣. 中国传统文化元素在游戏角色造型设计中的应用性研究[D]. 长春工业大学, 2013.
- [4] 符俊霞. 我国传统艺术元素在动画角色设计中的应用探析[J]. 美与时代, 2017(04):84-86.
- [5] 李丹骏. 浅谈传统茶文化审美与现代平面设计的融合策略[J]. 戏剧之家, 2020(04):233-233.