

中国传统文化“皮影”艺术融入现代数字动画教学探索实践研究

陈芳

宁夏工商职业技术学院 宁夏银川 750001

【摘要】 为了研究如何将传统皮影艺术借助数字动画技术进行创新发展。本文研究了皮影艺术的文化传播属性、皮影的造型艺术、皮影表演艺术以及皮影艺术的创新发展途径。从皮影艺术创新发展，结合数字动画制作技术特点，阐述如何将皮影艺术与数字动画技术融合创作的实践途径。同时，探索了如何在数字媒体动画教学中将传统“皮影”文化艺术融入到课程中的方法和路径。

【关键词】 皮影；二维数字动画；创新

皮影在中国流传已经有1000多年的历史，作为一个古老的中国传统手工艺和戏剧的完美结合的产物，皮影具有独特的民族和地域特色。同时，皮影作为一种独特的戏剧形式，在千年的岁月中发挥着其独特的文化传承功能和魅力。但是，近年来伴随着美日动画的崛起和发展，现今很多年轻人已经不知皮影为何物，对于中国传统优秀皮影艺术了解和接触非常有限。甚至出现一种对于国外动画文化的崇媚之情。数字动画的发展对于继承和弘扬中国传统优秀文化和技艺有着非常重要的作用。本文将通过在数字动画中融入皮影艺术的元素，探索如何在发扬传统文化艺术的前提下实现将现代数字动画艺术教育与中国传统艺术融合创作的方法与发展道路。

一、皮影戏艺术研究

1. 皮影的文化传播属性

皮影作为一种艺术和文化的载体在中华文明的历史中具有重要的地位。皮影的发展与演变与宗教、戏曲、民俗有着不可分割的关系。皮影的剧目丰富多彩内容多取材于宗教、历史、文化、风俗故事和事件。如传播宗教思想的“变文”，是唐代流行的一种说唱艺术，讲述佛教故事教义同时配以“变相”进行演绎；放映当时政治文化、历史事件，宣传历史人物的作品戏曲相结合的讲述神话传说、历史故事的《西游记》、《武家坡》、《白蛇传-断桥》、《封神榜》、《西厢记》。剧目还有反应风俗民情的“喜影”、“愿影”、“报神”等类别。总之，皮影做为文化的载体在传播民族传统文化上融合了多种多样的内涵和艺术形式，可以说是历史文化的活化石。

2. 皮影造型艺术

皮影的造型可以说丰富多彩，根据皮影戏演出的道具类别可以分为头茬、身段、马靠、桌椅、布景大片、道具花石、朵子、站堂銮驾、车轿、銮舆、神怪、戏片等。类型丰富多彩内容包罗万象。皮影的造型多以人物的正侧身相为主，形象夸张、纹饰华丽、色彩丰富，角色性格特征明显，极具夸张和观赏性。不同地域的皮影造型各具特色，陕西皮影造型脸型方正、刻画细致；青海皮影质朴浑厚、脸型偏圆，造型突出方中带圆的特点；河南头冠的造型上精致细腻；河南的色彩艳丽装饰性强。皮影的造型艺术深受地域、文化、政治、经济等多种元素的多元影响，研究皮影的造型艺术就是对中国传统文化的学习过程。

3. 皮影表演艺术

皮影的表演包括“唱、演”两个部分。“前声”负责“唱、念”，签手负责“做、打”。在表演时两位艺人相互配合才能完成一个角

色的表演。皮影在表演的过程中运动受限于皮影捆绑结构，因此，角色的运动极具特点。皮影的举手投足，翻腾跳跃完全取决于操纵皮影艺人的经验和功力。艺人们经过创新发明了“吊马线”、“甩头发”、“武打”、“单操”、“多操”等操控技法。

4. 皮影艺术的创新与发展

目前，皮影文化的创新与发展主要以“皮影艺术的传承”、“皮影剧目的创新”、“皮影造型艺术创新”三个方面展开。对于非物质文化遗产的传承和发展是国家进行文化发展的一个重要的组成部分。皮影艺术作为一门流传千年的民间手工艺及戏曲融合的经典艺术形式这些年也备受瞩目。皮影艺术传承的工作主要包括“皮影艺人保护”、“举办皮影艺术传承培训班”、“皮影戏艺术交流演出”、“皮影戏戏曲大赛”等形式展开。

二、皮影与二维数字动画技术的融合探索

1. 二维数字动画的发展

二维数字动画较之传统二维动画有着动画成本低、效率高、可操作性和普及性较好。同时，二维动画延续了传统动画的艺术风格和制作手法，能够创造出和二维手绘动画一样质感和风格的动画效果。但是，随着三维技术的兴起，三维数字动画产品的产量远超二维数字动画产品。二维动画作品开始淡出院线市场，有人甚至断言二维动画将会被三维动画所取代。实际上，二维数字动画和三维动画是相互依存的。二维数字动画具有独特的艺术风格和造型能力，创作空间巨大，带给人们的感官体验和艺术氛围是三维数字动画很难做到的。三维动画是从二维动画衍生出来。没有了二维动画的三维动画将失去灵性。二维数字动画软件也吸收了三维数字动画软件的功能和特性。

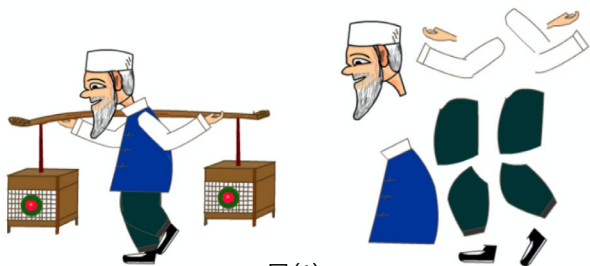
2. 皮影艺术的数字化之路

皮影艺术与二维动画的结合很早就已经开始了，我们大家熟悉的早期动画片《葫芦兄弟》、《金色的海螺》、《狐狸打猎人》就是非常成功的将皮影艺术与二维动画艺术结合的经典作品。近年来创作的《桃花源记》、《梁山伯与祝英台》等皮影元素的动画作品以其新颖奇特的视觉艺术风格在各大赛事上备受好评。二维数字动画技术很好的弥补了皮影表演和操控上的缺陷，利用数字技术制作出来的皮影动画效果流畅、艺术特色新颖、个性独特。此外，利用二维数字动画技术制作的动画作品方便在网络上进行传播，这样也加速了皮影艺术的传播和途径，有利于皮影艺术从殿堂、剧场走入青少年的视野和生活，对于皮影艺术的传承起到了不可小觑的作用和地位。

3. 使用 Animate 制作皮影风格的动画实现探索

剧目的创作突出时代特点选取反映当下新时代风貌的内容。本文案例作品取自反应新农村普法栏目《防不甚防的短信诈骗》，讲述一位卖小吃供养孙女上大学的老人家，幸遇银行工作人员阻止免受财务损失的公益宣传短片。

步骤一，分析剧情进行角色的造型设计。老汉的身份为西北地区回族农村老汉，年龄在70岁左右身体强健步伐稳健。结合皮影角色造型的分拆原理和色彩风格对老汉的人物角色和道具进行设计，如下图（1）所示。



图(1)

步骤二，使用 Animate 工具将设计好的角色各部分制作成影片元件。根据角色的剧情需要设定动作姿态。单肩挑物，一根扁担两端各坐一个货箱，老汉双手上举分别握于扁担两侧。同时，注意表现角色的年龄感和性格特点，因此，角色的背部略微弯曲中心较低，腿部略弯表现其负重感和年龄感。按照设计身体姿势和结构特点在 Animate 摆放好动画角色的各部件影片元件。之后利用骨骼工具进行骨骼的绑定。

步骤三，进行运动循环的制作。老汉的行走动画采用循环动画的方式制作，循环设计为30帧。第一帧设定动作的起始姿态。之后一次按照行走动画的运动规律，分别设置好7、15、23帧上的关键姿态动作，使角色在原地行走，然后创建出“担子”在行走时起起伏伏运动的传统补间动画。在这里我要特别说明一下添加关键帧的顺序。顺序是“第1帧”→“第30帧”→“第15帧”→“第7帧”→“第23帧”，如下图（2）所示。

循环动画制作好之后转换为元件。之后返回主场景进行行走动画的设定。后期，使用 AE 软件对这个镜头进行声音效果的剪辑与合成。一部具备皮影艺术风格的二维数字动画的镜头的制作。

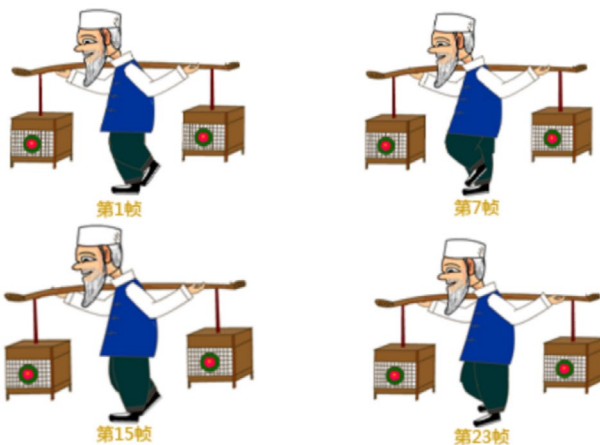
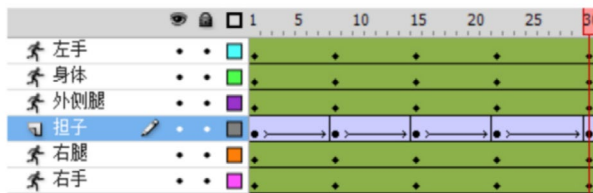
三、“皮影”艺术融入教学的探索实践

将传统中华优秀传统文化内涵融入现代数字媒体艺术教学中是近些年我们在教学重不断尝试和探索的新领域。在专业数字媒体动画教学过程中对课程的内容、资源、实现路径、教学方法等方面都做了一番改革和全新的设计。

传统文化的融入不是简单的从表象的形式出发，更加因该注重对于文化本身内涵的了解。所以，课程内容设计的核心分两个阶段。

参考文献

- [1] 童芸. 皮影. 黄山书社. 2013
- [2] 李璐. 唐山皮影元素在手机 UI 设计中的应用. 广东工业大学. 2019
- [3] 付婕. 2006 年以来皮影题材电影创作的“非遗”表达. 西北大学. 2019
- [4] 杨蕊. 融媒时代环县道情皮影的传播策略研究. 兰州财经大学. 2019
- [5] 马加巍. 略论云南腾冲皮影戏的传承与保护. 云南民族大学办公室. 2018



图(2)

第一阶段，文化浸润。第一层：来龙去脉。从通过“视听思辨”的方法了解皮影的历史、发展、分类、地域特点等内容。这一阶段设计了两个层次，通过视频和音频资源了解皮影艺术的历史渊源和当代皮影传承人、经典剧目相关内容，品鉴传统皮影艺术视听艺术的魅力，通过搜索文献阅读和整理了解皮影制作样图、工艺技巧、历史故事进一步引发学生对皮影艺术深层次的探究和思考。第二层，身临其境。让学生通过制作皮影草图、制作皮影部件，并排练微型“短剧”。动手中感受中国传统文化的美好。第二阶段，艺与技的融合。这个阶段将传统“皮影”艺术的呈现风格运用到数字动画的创作中来。让学生们对之前的所学、所感、所悟，通过数字技术呈现出来。从而达到能力的提升与实践创作的升华。我们鼓励学生在遵循传统艺术风格和内涵的基础上，结合实际生活的故事创作和改良新的剧目内容。

四、结语

综上所述，皮影艺术的传承和发扬离不开数字动画技术的发展，两者的融合创作不仅可以提升二维数字动画作品的艺术风格和个性特色，还可以促进皮影艺术的创新和发展。

基金项目：“灵活学习环境”模型下高职学生动画类课程学习能力发展实践与研究宁工商职院〔2017〕18号 NXGSKY2017-20 研究成果