

传统元素在角色设计中的表现

◆李鑫

(大连工业大学 辽宁大连 116034)

摘要: 迅速发展的动画已经成为一种社会文化现象,而当下中国动画艺术因美日动画的迅猛发展和文化侵略遭到缺乏自身的特色的境遇。因此,总结中国动画艺术的历史,探讨中国传承优秀的艺术品格就显得尤为重要。本文从动画角色设计中的视觉元素出发,探讨中国传统元素中的线条、色彩、结构的不同特性对动画角色设计的作用。

关键词: 传统艺术;动画;角色设计

在世界动画迅猛发展的大潮影响下,我国出现越来越多的动画公司和从事人员,但是目前我国动画产业的角色造型设计出现了严重的抄袭和模仿,缺乏个性缺少具有代表性的角色,动画角色的造型不够鲜明,角色造型上严重被日化和美化,没有时代性和民族性。曾经优秀的中国动画逐渐没落的现象有目共睹,即使今年的救市之作《大圣归来》也出现角色造型严重美化的问题。我们正面临着如何在全球化和民族化的协调中促发展的课题,今天重新提出从中国传统艺术元素寻求动画造型设计语言,寻找中国动画与时代的结合点就具有现实意义。中国传统艺术元素从内容、形象、构成、色彩都有规范,在造型上有着共同的审美标准,它无形地影响着人们并约定俗成的规范着人们。如何将动画角色设计和中国传统元素相结合,本文试从两个结合点进行论述——造型的结合和风格的借鉴。

一、造型的结合——线条、结构、色彩

1、角色的线条

在视觉艺术中,线条是艺术家用来传达信息的最直接工具,动画角色设计的线条表现也是如此。同样线描作为中国传统绘画最基本的艺术语言,具有造型性、主观性、情感性、装饰性的艺术特性。白描多见于人物画和花鸟画,中国古代有许多白描大师,如吴道子、赵孟頫、顾恺之、李公麟等都取得了突出成就。动画角色设计的线稿可以从线描中概括提炼和取舍变形,也是中国动画从线描艺术中汲取营养的一种巧妙手段,并由此来构成角色线条的装饰美感。

2、角色的结构

结构包含两个方面:一是外在的形态结构;二是内在的各部分具体的结构。第一部分主要解决造型中大的结构,比例关系是否恰当合理,具有美感。第二部分侧重如骨骼关节点及局部的内在结构。动画角色造型结构可以从传统艺术元素中借鉴,比如关于传统造型中“美人要修长、文人一根钉、武人一张弓”的论述就凝结了民间艺人实践经验的智慧,这样的结构和比例用在动画角色造型上也能产生有趣的效果。

3、角色的色彩

色彩也被赋予了民族的特色,不同的民族对色彩的理解和感知是不同的。中国传统艺术中的色彩内涵包括三个方面,既背景色的衬托、图案色的主色调、色彩的点缀。例如民间美术的色彩搭配的特点,多用高纯度的原色搭配,形成强烈对比,大胆提炼归纳配色歌:“软靠硬,色不愣;黑靠紫,臭狗屎;红靠黄,亮晃晃;粉青绿,人品细;要想俏,带点孝;要想精,带点青,文相软,武相硬。断国孝,三蓝黑。女红妇黄寡青老褐,红忌紫,紫怕黄,黄喜绿,绿爱红”。民间画工把大红、深绿、深蓝、黑叫作“硬色”,把淡灰或加粉的天蓝、粉红、粉红、淡黄等称作“软色”。动画角色造型的色彩稿可以取法中国古画或者民间画,如画清丽的妇女和书生形象应该多运用软色,再在人物的衣领,袖口,裙边等细微部位加上一点硬色来突显软色的特点,这样配色可以塑造精神的人物形象,表现粉面娇嫩之感。

二、风格的借鉴

按照艺术风格的分类角度,将中国传统造型元素归纳为写实、意象化和装饰性三类风格,动画角色设计风格可以从中进行借鉴。

1、写实化风格

写实是造型艺术的基础,中国传统艺术元素重在写意,但其

中也不乏很多写实的经典之作,如中国画中的工笔画以及敦煌文化中的雕塑等都表现出扎实的写实功底。而动画角色造型设计的基点在于对客观世界的观察和认识,该风格特征重点表现为造型严谨和透视准确,少有夸张手法的使用,讲究形准。由于一切艺术的根源都来自于现实生活,又要高于生活,动画造型设计也有源于生活中的造型基础,动画角色造型设计可以借鉴传统艺术中的写实元素,但不能完全照搬,因为动画的意义主要在于夸张,完全意义上的写实则失去了自己的特色。

2、意象化风格

意象即意蕴与情调,是客观形象与主观心灵融合,是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。在中国古代文论中的意象是一个重要的概念,古人以为意源于内心并借助于象来表达,是内在的抽象的心意,象其实是意的寄托物,是外在的具体的物象。与写实风格相对应,意象化的动画造型设计是指在设计手法中不照搬对象,而是用减法进行提炼简化,用动画的造型手法表现相对主观的世界。意象化的动画造型设计的基点在于传统文化底蕴,可从中国书画、书法以及诗歌辞藻中吸取营养,意象化风格的动画造型设计特征主要是塑造主观想象中的世界,要求创作者具备较为全面的人文素养。

3、装饰化风格

中国民间和民俗艺术中有很多装饰化风格的图像和纹样,装饰性的动画造型设计的基点主要在于民间和民俗艺术以及传统文化的熏陶,具有富于民族特色形式美感的特征。装饰性风格的造型设计与意象化的动画造型设计方式相反,意象化的动画造型设计方为了突出内在神韵,一般采用减法变形来提炼造型,而装饰性风格的造型设计却是通过加法变形以追求外在丰富的装饰效果。中国的表现手法种类和装饰造型技法丰富,动画造型设计中应用了很多造型元素。当今的动画已经不仅仅是一种艺术,更是文化产业中的一种商品,与文化和政治经济产生了直接关联。对于中国动画造型设计来讲,走民族化的道路是中国动画突出重围的正确道路,只有坚持中国动画民族化的定位,走国际化的发展道路,坚持民族化和国际化并行的双轨制,紧随时代的脉动,发掘动画造型设计的民族文化底蕴,才能使中国动画真正具有旺盛的生命力。

参考文献:

- [1] 贾否,《动画创作基础》,清华大学出版社,2003.
- [2] 李砚祖,《造物之美》,中国人民大学出版社,2001.
- [3] 靳之林,《中国民间美术》,五洲传播出版社,2004.

作者简介: 李鑫(1994.3-),男,汉族,籍贯:辽宁盘锦人,大连工业大学艺术设计学院,17级在读研究生,硕士学位,专业:美术学,研究方向:环境雕塑。

