

传统文化元素在动画角色设计中的运用

郭暖洋

广州商学院

摘要：传统文化是我国历史发展汇集而成的民族文明，将其融入动画角色的设计，能够丰富民族内涵。角色设计是动画的灵魂，出色的角色能为动画增添吸引力，使观众深入理解动画作品中蕴含的文化内涵。本文通过分析影响动画角色设计的因素，深入阐述传统文化元素在服饰、造型、动作、表情、色彩及象征意义等方面的具体应用，旨在强调传承与弘扬民族文化、丰富角色形象文化内涵、提升动画作品艺术品质的重要性。

关键词：传统文化元素；动画；角色设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.10.047

动画作为一种视听艺术形式，通过角色设计和故事情境，形成艺术作品，向观众传递着丰富的文化内涵和艺术价值。随着信息技术的不断发展，呈现了大量优秀的动画作品，向人们传递不同的精神内涵。为了凸显出动画角色的独特性，传统文化的融入，既能在角色设计上进行创新，还能弘扬传统文化。而且此类作品不仅有明显的风格特点，还不失传统韵味，有助于推动本土动画的发展。

一、影响动画角色设计的因素

（一）文化背景

文化背景能够影响动画角色设计风格和理念，承载着丰富的文化内涵。动画作为一种艺术形式，不只是艺术的展示，还承载着特定的文化内涵。不同的文化背景下，人们的审美观念、生活方式、价值观念等都会有所不同，这些差异会直接影响动画角色的整体设计。例如，在东方文化更加内敛含蓄，西方文化更加外放。所以在角色设计上，会呈现出不同的风格。因此，在设计动画角色时，需要充分考虑其所在的文化背景，以确保角色形象与文化内涵的契合。

（二）故事情节与角色定位

故事情节与角色定位是动画角色设计的主题，需要根据情节和人物特性赋予角色灵魂。故事情节是动画作品的骨架，而角色则是其血肉。因此，角色的设计需要贴合故事情节，能够保证性格、外貌都符合故事的风格。例如，在爱情故事中，主角造型则更加温柔细腻。在战争漫画中，角色更加英勇无畏，动作敏捷等。在不同的风格中，角色需要对应其整体架构，精准定位角色，才能使动画作品更加生动形象，进而吸引观众的眼球，推动故事情节的发展。

（三）市场需求与商业考量

市场需求是角色设计需要考虑的因素，受市场欢迎的动画才有商业价值。动画作为一种商品，其最终目的是要在市场中获得认可和成功。因此，在设计动画角色时，应该结合当前市场的需求，结合观众的喜好，设计符合大众审美的角色，确保角色能够产生商业价值。角色设计创作需要重视市场需求，明确目标受众人群，提高其市场价值。

（四）技术实现与成本考虑

随着信息技术的发展，现阶段动画创作依赖于信息技术，既能提高工作效率，还可以创造出更加生动、逼真的角色形象。但是需要高昂的制作费用，提高整体的制作成本。因此，在设计过程中，设计师需要在保证角色形象质量的前提下，还要考虑技术应用的成本。在角色设计时需要考虑预算，结合实际情况通过精心的技术实现与成本控制，可以在保持动画角色设计品质的同时，确保项目的顺利进行。

二、传统文化元素在动画角色设计中的艺术价值

（一）传承与弘扬民族文化

动画作为一种大众文化产品，角色的设计包含丰富的文化内涵，具有文化传承的作用。通过深入挖掘传统文化元素与动画角色设计进行融合，能够有效展现传统文化的魅力，从而吸引更多的人关注动画、关注传统文化。例如，在角色服饰设计中融入传统服饰元素，可以让学生了解我国服饰的文化历史，吸引观众主动了解传统文化，从而参与传统文化的传承和弘扬中，有利于提高观众的民族自豪感，推动传统文化的发展。

（二）丰富角色形象文化内涵

在动画角色设计中，通过融入传统文化内容，可以使角色更加丰满，形成立体的人格。将传统文化与动画角色相融合，使人物形象更加细腻，有利于加深观众的

理解。因此，在动画角色设计中借鉴传统艺术内容，可以形成统一的审美风格，还能凸显角色的独特性，体现传统文化内涵。例如，在角色造型设计中，可以利用现代技术进行传统动画的设计创作，将现代技术与传统文化相结合，创作出具有东方神韵的角色形象，使动画人物更加生动。

（三）提升动画作品的艺术品质

动画作品作为一种视听艺术形式，其艺术价值直接影响观众的审美体验。将传统文化融于动画角色设计中，可以加强动画视觉效果，以优秀的历史文化为基础，使故事情节更加丰满，而且蕴含丰富的文化内涵，有较强的艺术价值。通过运用传统文化元素，能够设计出更为全面的动画角色，使动画艺术品质有所提升，推动国内动画设计不断发展。

三、传统文化元素在动画角色设计中的运用

（一）服饰设计

在动画角色设计中，服饰是展现角色个性的最有效的方式。传统文化元素融入角色的服饰设计，可以赋予角色灵魂，赋予民族特色，体现出丰富的角色内涵。我国历史优秀，各地文化百花齐放，展现着不同艺术表现力。传统文化元素在服饰设计中的运用，为动画角色设计提供丰富的灵感。例如，《长安三万里》就是以唐朝为背景，其服装以唐装为主，使角色更加符合历史文化气息。像高适与李白穿着的圆领袍，在隋唐时期非常盛行。在传统服饰中，也有很多的图案，如祥云、龙凤、牡丹等，也可以巧妙地融入动画角色的服饰设计中，这些独特的图案也有不同的寓意，能够体现出角色的身份和地位。传统服饰非常重视色彩和材质的运用，不同地位需要穿着不同颜色的衣服。传统服饰的色彩观念非常重要，象征不同的含义，通过合理的角色搭配，能够展现出良好的角色特点。传统服饰的材质有很多样，如丝绸、麻布、锦缎等，所以在动画设计时，服饰设计需要考虑与角色动作、表情等元素的协调配合。需要对角色运动时服装的状态有所了解，这样在进行角色设计时，服装也需要贴合，整体看起来非常流畅。

（二）造型设计

在动画角色设计中，造型设计是塑造角色形象的关键环节，直接影响观众的第一印象。观众在不了解动画故事剧情时，仅靠角色造型进行评判。因此，在动画角色设计时，应该考虑角色的独特性，能够抓人眼球。传统文化元素在造型设计中的运用，为角色赋予了独特

的视觉特征，使角色形象充满深厚的文化内涵。传统文化中的艺术表现形式，能够为角色塑造提供丰富的素材。例如，《大闹天宫》角色设计，是由中国工艺美术学院的张宇光大师进行创作，他将传统的戏曲文化融入其中，对孙悟空这一角色进行设计。结合《西游记》原著中对于孙悟空的描写，张宇光大师结合众多优秀的传统文化元素，进行二次创作，形成现在线条简练，个性分明的角色。其中，孙悟空是智慧和勇敢的化身，所以面部的设计主要是结合红、黄、蓝、白四种颜色，每种颜色不同的含义，让孙悟空这一角色更加立体鲜明。此外，传统文化中的符号和图案也会影响角色的造型，不同的符号和图案，承载着深层次的文化含义，将动画角色造型设计中，能够赋予角色深层次含义。例如，龙、凤、狮子等传统图案可以作为角色的装饰元素，可以增加角色的视觉美感，凸显出角色的身份地位。

（三）动作设计

在动画角色设计中，通过动作设计能够展现出角色的性格特点，俏皮可爱、大摇大摆等。传统文化元素在动作设计中的运用，可以增强角色的表现力，使动画作品更加生动有趣。传统文化中的戏曲、武术等艺术表现方式为动画角色设计提供源源不断的创作灵感。戏曲中的身段、步伐，能够彰显出需求中招式的特性，能够巧妙的融合到的角色设计当中。通过借鉴这些传统表演艺术，可以创造出具有独特风格和韵味的动画角色动作，使角色形象更加立体、生动。例如，《哪吒闹海》中，哪吒舞动的混天绫、耍的火尖枪等系列动作，都与传统戏曲和武术动作相关，不仅展示了哪吒的神通广大，能够体现出中国传统文化的韵味。动画角色的动作与其整体有着非常重要的关系，将传统元素融入其中，可以使角色的动作更加流畅，具有较强的表现力。因此，动画角色动作设计应该考虑角色的人设以及情感状态，通过合理的设计方案，使角色动作更符合故事情节。例如，在《魔童降世》中，哪吒手插口袋既增添角色魅力，还能体现出角色的不羁个性。但是在战斗时，哪吒的眼神和肢体语言非常细腻，具有非常强的冲击力。通过不同的动作设计能够进行良好的情感表达。所以在进行动作设计时，可以借助一些舞蹈艺术等，使角色动作更加协调，且能进行情感表达。因此，结合传统文化的审美观念，可以对角色动作进行设计指导，使角色的动作更符合实际审美，形成真实的观影体验。

（四）表情设计

在动画角色设计中,表情设计能够传达内心的情感,加强角色的表现力。传统文化的元素应用,可以使角色效果更佳,通过丰富的情感表达,吸引观众沉浸其中。在角色表情设计中,可以通过微妙的线条变化,以及色彩的运用,表达出人物角色的面部表情,进行神态的细致刻画。例如,在《哪吒闹海》中,李靖的角色设计,其表情丰富多样,通过五官起伏变化刻画出人物的内心想法。通过借鉴传统戏曲文化的表现形式,对角色神态进行细致的处理。在与家人相处时,眉眼中都是欣喜。而面对东海龙王的威胁和斥责时,眉头紧锁。这种表情设计,符合故事情节发展,又体现出传统文化内涵。动画角色表情设计可以借助戏曲中的表现方式,通过眼神、嘴部变化等展现角色的内心活动。一般动画中的人物表情也会通过夸张手法进行展示,由于民间艺术作品的影响,可以为角色的表情设计提供不同的创作体验。

(五) 色彩运用

在动画角色设计中,色彩对于角色的塑造有着不同的作用,能够有效传达出角色的整体特性。传统文化元素在色彩运用中的融入,为动画角色设计增添了丰富的文化内涵和艺术表现力。在我国传统文化中对于色彩的观念非常重要,承载着特定的文化内涵。例如,红色寓意着喜庆、黄色表示权贵。不同颜色所呈现出的意象不同,对于角色的呈现也有所区别。所以结合传统文化,应该注重角色色彩的辨识度,需要结合角色的人物背景,以及性格特点,设计出符合审美标准的角色。例如,《大闹天宫》中玉皇大帝的角色,是借鉴“无锡纸马”这种民间艺术。动画中玉皇大帝威武高大,尽显威严。所着服饰参考了古代帝王的龙袍,其色彩运用主要为黄色,显示地位的尊贵,并以黑色、红色进行点缀。传统绘画和民间艺术中的色彩运用使动画风格更加鲜明,通过合理的色彩搭配,可以使角色更加立体。而且,色彩的运用需要考虑故事情节发展,根据情境进行变化。色彩的搭配需要细致到角色的毛发、起伏等等。色彩对于角色和整合故事情节都有非常重要的作用,所以在传统文化融入需要贴合主题,不能个别角色进行本土化设计,而其他角色结合西方文化,这种突兀的色彩设计如果没有进行科学的处理,很容易出现问题,影响整合动画的风格。因此,色彩的运用 体验考虑角色和故事情节,形成统一的画风,营造出符合观众审美的氛围,使观众可以更加理解角色的内心世界。

(六) 象征意义

在动画角色设计中,传统文化元素的运用不仅停留于视觉层面,其象征意义有重要的作用。象征意义可以丰富角色的内涵,提高动画作品的文化深度。传统文化中的元素,中的符号、吉祥物等具有丰富的象征寓意。在动画角色设计中,这些元素可以被巧妙地融入,成为角色形象的一部分,赋予角色精神内涵,充分体现传统文化元素。例如,《大鱼海棠》中人物的角色名字:椿、湫、鲲都是取自《庄子·逍遥游》中的典故。而且他们的名字也预示着他们的身份。这些看似随意的设计,其实贯穿于整个动画故事情节。因此,在动画角色设计中,需要注重每个不等的设计。通过融入传统文化,可以使角色凸显出不同的特点,进一步强调角色的独特性。例如,《白蛇:缘起》中,对于中国传统“五色观”的运用,使得角色的形象更加立体。“五色观”源于史书《周礼》,以青、赤、黄、白、黑为主,将其融入角色设计,可以生动的表现出角色的情感,以不同的颜色预示角色的特征,如青蛇,青绿色的衣服显得俏皮活动,而青绿色的瞳孔则显得冷峻坚毅。

结语

总而言之,传统文化元素在动画角色设计中的运用具有重要的意义和价值。在角色设计中,通过深入挖掘传统文化元素,将其融入其中,可以使动画角色设计更具民族特色,提升动画作品的文化价值,有助于传承和弘扬民族文化,促进文化多样性和文化交流。在动画角色设计中,应该注重传统文化元素的运用与渗透,形成独特的动画形式,为观众带来更多具有独特魅力的动画作品。

参考文献

- [1] 许嘉秋. 传统文化元素在动画角色服饰设计中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(07): 18-20.
- [2] 曹学莉. 中国传统文化元素在动画场景设计中的应用价值研究[J]. 淮阴工学院学报, 2022, 31(04): 65-71.
- [3] 蔡唯丽, 刘晓宁. 浅谈传统文化元素在动画角色塑造中的应用[J]. 明日风尚, 2023(07): 8-10.
- [4] 耿健斌. 中国传统元素在动画角色设计中的应用研究[J]. 烟台职业学院学报, 2023(03): 30-34+88.
- [5] 李娇. 中国传统文化在动画角色设计中的应用[J]. 参花(中), 2022(12): 113-115.