

中国传统文化在动画角色设计中的运用研究

黄家玲

(广东岭南现代技师学院 广东 广州 510653)

[摘要]随着我国社会经济的蓬勃发展,居民的精神需求不断增加,动画作为一种全新的艺术形式,也逐渐受到观众的追捧和喜爱,其受众群体的年龄不断延伸,已经成为当下社会文化的关键组成部分。角色是动画艺术的重要关键组成部分,角色设计与动画作品的质量密切相关,鲜明而动画角色可以带给观众更加深刻的印象,而在动画设计中,融入传统文化,能够唤醒观众对角色的认知,起到传播和继承传统文化的作用,对我国动画事业的可持续发展具有重要价值。

[关键词]动画艺术;动画角色设计;中国传统文化;运用;分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1891

动画艺术在我国起步尚晚,在上世纪80年代开始发展,并且取得了一定的艺术成果,涌现了《大闹天空》、《牧笛》等优秀作品,在社会中形成良好的影响力,获得观众的认同和接受。但是受到当时人才、技术、经济、市场等因素的制约,动画艺术并未快速发展,作品数量、作品质量与日本、西方国家存在一定差距。而随着动画市场的发展,很多成年人也开始关注动画作品,动画艺术也进入到发展的快车道,例如近些年涌现的《大鱼海棠》、《哪吒之魔童降世》、《雄狮少年》等优秀作品,一经问世就受到观众的追捧。一部优秀的动画作品,需要有鲜明的角色设定,角色不仅要深入人心,在服饰、个性、装扮等方面,都要突出其文化内涵,而纵观近些年我国优秀的动画作品,其角色设定都充分体现了传统文化内涵,可以引入观众思想和情感共鸣。因此,在开展角色设计中,设计者要结合动画内容,将传统文化融入其中,彰显角色的个性。

一、动画与动画角色设计

动画艺术起源于日本,而一种随着电影艺术而产生的艺术形式,目前已经在世界风靡,受到人们的欢迎和喜爱。动画作品最早的受众群体是儿童,而随着艺术的发展,受众群体的年龄不断增加,更多的成年人也开始迷上动画艺术。在早期的动画作品制作中,主要采用传统二维方法,而随着三维技术和数字技术的发展,其在动画制作行业中的应用更加深入,动画制作的手段和方式更加数字化和多元化。角色是动画作品的关键组成部分,生动而形象的动画角色,可以留给观众更加深刻的印象,有助于扩大作品的社会影响力。在角色设计中,设计者主要从形象、服饰、个性等方面进行设计,赋予角色鲜明的个性和服饰。

二、动画角色设计中运用中国传统文化的作用

(一) 传承传统文化

文化是一个国家和一个民族的宝贵财富,代表了国家的软实力,在构建文化强国背景下,文化传承受到了公众和社会的高度重视。动画作品传播广泛、社会影响力大、受众群体多,在角色设计中融入传统文化,有助于文化的传承与发展。同时,随着我国动画事业的发展,观众群体已经不仅仅局限于青少年中,很多成年人也热衷于动画艺术,而运用传统文化还能够促使观众受到文化的熏陶,真正实现文化传承。例如曾经风靡一时的《功夫熊猫》,在设计角色中借鉴了大量的传统文化元素,作品蕴含了浓郁的民族气息,更是让全世界人民领略了中国传统文化,实现文化的有效输出。

(二) 提供设计灵感

动画事业想要获得更加稳定而快速的发展,则要基于观众需求,坚定不移而走本土化路线,通过文化认同、思想认同和情感认同,扩大动画作品在受众群体中的影响力和知名度。以往我国动画作品在角色设定方面较为单一,难以留给

受众深刻印象,而在设计角色中融入传统文化,能够为设计者提供灵感源泉,基于传统文化下对角色进行二次创造,赋予角色更具张力的艺术内核,有助于拉近动画角色和观众的心灵距离。

(三) 突出深远意境

中华文明历经五千年的传承而从未间断,在漫长的历史长河中,意境成为了传统文化的重要特征,例如在唐诗宋词中,诗人通过文字描述而创设出深远的意境,读者在欣赏诗词中,能够领略到蕴含在字里行间的意境之美;又例如在创作水墨山水画中,画家利用留白等技艺,创设出别具一格的意境。在角色设计中运用传统文化,也能够突出动画人物中蕴含的意境。例如在《功夫熊猫》中,角色“阿宝”的师傅是一只乌龟,而在中国传统文化中,乌龟又象征中“仁寿”,即长寿与和平,体现了角色渴望和平的特点,也突出了动画作品的精神内涵和深远意境。

(四) 创新人物形象

近些年我国虽然涌现了一大批的优秀动画作品,但是在国际市场享有盛名的作品很少,行业中存在同质化严重的问题,尤其在角色设计方面,角色形象较为单一,导致观众产生审美疲劳。同时,随着国外动画事业的发展,一些优秀的国外动画涌入我国,也对行业造成了巨大冲击,如何开展动画人物形象设计创新,已经成为当前国内动画行业人员需要思考的关键问题。传统文化具有地域性和特殊性,其中含有丰富的文化元素,在设计角色中运用传统文化,能够赋予角色更加多元化的性格内涵,突破以往同质化的局限。

三、中国传统文化在动画角色设计中的运用研究

(一) 剪纸艺术的应用

剪纸艺术属于传统文化的关键组成部分,其起源于民间、发展于民间、根植于民间,受到广大基层群众的喜爱和欢迎。剪纸艺术在民间流传上千年,最早可追溯到唐朝时期,具有较高的人文价值,在进行剪纸中需要注重构图,灵活应用各种技巧,促使剪出的图案更具艺术性。在设计动画角色中,设计者应用剪纸艺术的技巧,通过测量角色长宽比,利用夸张以及美化等方式,对角色进行二次艺术处理,进而促使角色形象更具喜感,符合国人的审美认知。纵观当前国内动画艺术作品,很多植物、动物以及人物的造型,都应用了剪纸艺术,例如1989年的动画作品《兰花花》,地主婆、杨五娃以及兰花花等角色,都源于剪纸艺术的灵感,而动画中出现的树木、羊、鱼、鸡等角色,其形象也都结合了剪纸艺术。

(二) 传统图案的应用

传统图案在我国拥有悠久的历史,其作为一种抽象艺术元素,与文化传承、居民生活和社会发展都密切相关,每个图案都具有特殊的精神内涵。例如在我国众多的传统图案

中，“福禄寿喜财”是主要主题，很多图案都具有上述寓意，例如在夫子庙中，梁柱的图案则代表了美好祝愿，是古人对未来美好生活的期盼；又例如“龙凤呈祥”图案，是最为常见的一种喜庆图案，尤其在皇家园林中较为常见。将传统图案应用到动画角色设计中，可以突出体现角色的社会地位和个性内核，并且赋予角色鲜明的文化属性和本土属性，可以帮助观众快速了解观众。在1996年出品的《大闹天空》这部动画作品中，玉帝这一形象深入人心，其作为天界的管理者 and 主宰者，拥有无上的权威，身穿的衣服则设计有祥云图案，展示了这一角色的地位和权威。

（三）戏曲艺术的应用

戏曲是我国特有的传统文化，戏曲艺术更是受到人们的追捧与喜爱，与国外歌剧艺术不同，戏曲艺术的民俗特点和地域特点更加鲜明，例如很多戏曲作品的主题都来源于民间，而随着时代的发展，戏曲艺术在设计领域中的应用也更加广泛。在设计动画角色中，很多设计者也认识到了戏曲艺术的价值性，并且尝试将其融入到角色设计中，例如在《大圣归来》这部动画作品中，前期孙悟空的角色造型就具有明显的戏曲艺术特点，脸部以白色和黄色为主色调，嘴巴、鼻子以及眼窝等部位，通过鲜艳的红色渲染勾勒，在利用艺术加工处理后，京剧脸谱效果明显，突出了孙悟空的角色个性；又例如这部作品中的托塔天王角色，其脸部以白色为主色调，脸型通过夸张处理后，展示了角色“严格”、“忠义”的形象。同时，在展示角色个性方面，戏曲艺术的应用也更加频繁，例如《大圣归来》天兵天将和孙悟空战斗的这一场景中，背景音乐具有鲜明的戏曲风格，激动人心、气势磅礴，体现了孙悟空的英勇，唤醒了观众的情感共鸣。

（四）书法艺术的应用

汉字是中华文明传承的重要载体，而汉字本身也作为一种鲜明的文化符号，得到全世界人民的认可和欢迎。书法艺术最早出现在战国时期，而随着艺术形式的发展，其也成为了中国的标志，并且在众多设计作品中出现。例如在2018年北京奥运会中，会徽设计中就应用了书法艺术，具有较强的视觉冲击，展示了中华文明的独特魅力。在设计动画角色中，书法艺术的应用并不多见，但是在角色细节中应用书法艺术，还可以充分体现角色个性。例如在《青蛇》这部动画作品中，狐仙是一个小角色，她喜欢拿着一个烟杆，烟杆上密密麻麻刻慢了汉字，可以带给观众以神秘感，想要一探烟杆的奥秘，同时也彰显了这一角色的神秘感。

（五）年画艺术的应用

年画是一项民俗艺术，其起源于民间，历史可追溯到唐朝时期，而在今天，年画已经在民间流行，但是形式、内容都发生了巨大的变化。年画中的人物造型都较为夸张和独特，这一年画的来源有关，在唐朝时期，张贴年画的目的是驱邪，需要通过夸张的人物形象吓走“邪魔”。近些年随着我国动画艺术事业的发展，年画艺术在角色设计中的应用更加广泛，设计者利用年画人物特点，将其运用到角色设计中，对造型元素进行二次提炼和加工，进而丰富角色外形特征，留给观众深刻的印象。例如在《哪吒之魔童降世》这部动画电影中，哪吒的形象就充分借鉴了年画中“大头娃娃”的特点，整体形象丰富圆润，符合年画艺术特点，拉近了哪吒这一艺术形象与观众的心灵距离。同时在这一动画作品中，哪吒父亲李靖的形象也借鉴了一定的年画元素，脸部端正、外形魁梧，勾勒出一副忠义形象。

（六）绘画艺术的应用

绘画艺术在我国拥有悠久的历史，很多绘画艺术都以人

物为主题，彰显了东方女人的神韵和美感。例如在我国古代较为流行的“仕女图”，很多画家都通过精湛的技艺，描绘出那个时代不同年龄、社会地位和身份女子的姿态，很多仕女图中的女性身材修长、瓜子脸、樱桃嘴，典型的东方女性特点。在设计动画角色中，设计者也充分借鉴了古代绘画艺术，很多女性造型也都拥有典型特点，例如在《青蛇缘起》这部动画中，出现的很多女性都身材修长、瓜子脸和樱桃嘴，和古代仕女图中的美女形象一致，体现了我国古代的独特审美特点。

（七）传统色彩的应用

古代对色彩的认知可简单概括为“五行色”，不同色彩所具有的含义也各不相同，在设计中应用传统色彩，可以体现作品的精神内涵。在设计动画角色中，通过应用传统色彩，可以体现角色的心理、地位以及属性，通常情况下，比较正面的角色会使用温暖以及明亮的色彩，反面角色更多使用阴暗色彩，例如黄色代表威严、红色代表忠诚、黑色代表阴暗等。在《大闹天空》这部动画作品中，龙王这一形象身着明亮的黄色服饰，从服饰方面可以体现出龙王的显赫地位；在设计哪吒这一形象中，采用了红色和绿色，体现了哪吒的活力和忠诚。又例如在《大鱼海棠》动画作品中，作品中的角色大量使用了红色，而红色作为传统色彩的代表，更具有美好、喜庆等寓意，更是提出了作品的精神内涵。

结束语

总而言之，随着我国动画事业的发展，涌现了大量优秀的动画作品，在艺术创作中，角色属于核心环节，通过角色设定能够突出作品的精神内核，引发观众思想和情感共鸣。传统文化历经五千年的历史传承，其已经融入到国人的血液中，而在角色设定中融入传统文化，可以更好的突出角色特点，对推动我国动画艺术事业的发展具有重要价值和积极作用。

参考文献

- [1] 施安国, 殷俊. 中国传统文化元素在动画角色设计中的应用——以《白蛇: 缘起》为例[J]. 艺海, 2020(11): 99-101.
- [2] 林华艳, 张云. 中国传统艺术造型元素在动画角色设计中的运用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2021(6): 31-33.
- [3] 马景雯, 蒋璐璐. 中国传统文化视觉符号在动画角色设计中的应用研究[J]. 黑河学院学报, 2018, 9(3): 169-170.
- [4] 陈雪梅, 王之润. 中国传统艺术在动画电影角色设计中的运用研究[J]. 美术教育研究, 2016(14): 77-77.
- [5] 高清云. 中国传统装饰元素在动画角色设计中的应用研究[J]. 常州工学院学报(社会科学版), 2015(5): 62-66.
- [6] 王凯. 中国传统造型艺术在动画角色设计中的借鉴和运用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2016(3): 142-142.
- [7] 黄秋儒. 当下国产动画电影中的中国传统文化包装设计——以《白蛇: 缘起》为例[J]. 工业设计, 2019, 1(1): 107-111.
- [8] 刘瑞. 传统文化元素在动画角色设计中的影响——以乌山明作品《七龙珠》为例[J]. 美术向导, 2013(6): 73-74.
- [9] 陈燕丽. 中国传统艺术在动画角色造型中的运用——动画片《哪吒闹海》形象研究[D]. 湖南: 湖南师范大学, 2012.
- [10] 张爱华, 黎贝. 版画艺术元素在动画角色设计中的表现——以动画《三条忠告》为例[J]. 美术教育研究, 2021(18): 116-117.