

影视动画的传统美术元素分析

李亚男

(唐山工业职业技术学院)

[摘要]科技发展加速了影视动画行业的现代化进程,但影响影视动画制作质量的因素较多,要求设计师充分把握与运用各种审美设计元素,通过对传统美术元素的灵活运用,达到理想的影视动画效果。本文主要对影视动画的传统美术元素的运用体现进行阐述,希望对影视行业的高质量发展起到积极参照作用。

[关键词]影视动画;传统美术元素;应用价值

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.499

传统美术是我国优秀文化体系的重要分支,反映了我国劳动人民对生活的乐观向上的精神品质与反思,文化底蕴与艺术韵味深厚。采取影视动画与传统美术元素融合发展的模式,可提高影视动画设计的质量丰富其创作的源泉,更利于推动我国传统美术的现代化发展。由此可见,两者间存在相辅相成的关系,值得深入研究。

一、影视动画与美术元素的关联

影视动画是基于影视艺术与造型艺术的综合性艺术形式。影视动画的美术风格直接受电影与美术等构成要素的影响,美术风格的实用性与造型性表现,直接受影视艺术的故事叙述性和造型艺术的艺术表现力影响。影视动画包括写实性与艺术性两类,其中艺术性的影视动画作品,存在风格化与独特性的特点,通常作品的篇幅较短,注重创新尝试与绘画技巧^[1]。写实性的影视动画作品,存在故事叙述方面近似于电影艺术和反映现实等特色。随着影视动画商业性发展的进程加速,灵活运用各种新技术,促使影视动画的美术风格更加多元化。作品美术风格的变化体现在以下几方面:一是拓展艺术短片的发展前景,创作形式更加新颖。二是向产业形式的趋势发展,动画作品突出商业化,尤其是新技术手段的灵活运用,为美术风格增光添色,创新性更强,但动画样式对美术风格的影响较大,促使动画创作更加复制化与模式化。中国传统美术是人类经过长时间探究自然与生命的成果,整合了中国人民智慧,在长期历史发展的演变中,传统美术蕴涵的寓意与主题得以升华。采取融合发展的模式,能够为影视动画创作取材提供丰富的源泉,通过研究传统美术的创作主题而提炼出优秀的元素,对提高影视动画作品的质量与民族性特点有着积极意义,同时能够为传统美术发展提供载体,满足传统美术的保护与传承发展的需要。

二、影视动画的传统美术元素

1. 水墨画

水墨画有一千多年的发展历史,是传统绘画艺术的重要组成部分,将我国文化的独特审美风格充分体现。将水墨画运用到动画制作中,水墨动画片通过整合民族文化与美学,可进一步强化动画作品的气韵和意境,尤其是色彩与格调的呈现,能够给人无限的遐想空间,从而引起观众的情感共鸣^[2]。传统美术艺术积极推动我国影视动画的发展,将影视动画创作与传统美术的精髓整合,衍生了水墨动画新的动画种类,对拓展我国影视动画的发展空间有着积极作用。水墨动画打破了以往单

线平涂的方法,动画造型设计采用了无轮廓的线条,利用水和墨的柔和感与动态感来表现意境和渲染周围环境,黑白对比给人犹如身临其境般的联想与视觉感受。水墨动画传承了中国传统美术,拓展了我国影视动画产业的发展空间,为我国影视动画的创新发展提供了内驱动力。随着我国传统文化在世界文化之林的不不断提升,必将推动着我国影视动画产业快速向着国际动画市场的态势迈进^[3]。

从幕间美学结构入手分析,水墨动画的创作相对于具体的戏剧情节,更重视视觉造型美感的传达与构建追求统一的气氛美学。如《山水情》动画,其中师徒离别与童子抚琴的画面场景,在时间方面依次发生,在情节方面连贯创作。《山水情》影片动画的创作,分割点主要以情绪渲染为主,而不是以故事情节为主。两画面场景的情绪都是诗意与伤感的离别之情,两幕剧幕间结构保持一致。这种伤感的情绪在多个情节与“幕”段落中得以渲染和延续。而多幕中的水墨审美符号和审美元素,与各“幕”的片段美感相融合,和谐地展示出一种多幕建构的美术电影场景。这种幕间美学结构方式的运用,利于营造出一种完整的“展卷观看”的特殊视听享受,能够积极调动观众的情绪,使观众沉浸在国画美学与影视美学的多重审美体验中。《山水情》动画短片的平面性结构特点突出。以远景和全景的景别为主,在各镜头的构图中,美学完整性与设计感更加突出。在构图中不存在刻意倾斜或背景画面不完整的主观镜头,确保各幕中的组合镜头,都能将国画中的水墨肌理效果与折枝和留白等视觉设计要素充分呈现出来。在视听语言体系采取了抒情写意的功能景别,达到了理想的背景设计的景别效果。全景系列镜头在景别类型中的占比较大,以营造气氛的幕间美学为主,遵循了画面以美术构图或背景为主的“美术片”创作原则。但在《山水情》的动画短片创作中,创作者并未遵循镜头审美的场幕设计原则,而采取了国画审美的场幕设计思想。如影片中相邻两幕镜头的截图,在确保平面美学构成完整性的基础上,画面以展示国画静态审美效果为主,采取大远景的景别构成方式,营造画面抒情写意的视觉效果。采取静止姿势的动作设计方式,同时人物构图完整,促使水墨动画镜头结构最大程度受平面空间的国画审美影响。在童子弹琴倾诉师徒情谊的画面设计中,多幕结构利用摄影机平面推移的方式渲染离别氛围。模拟人眼观看国画卷时的视觉元素而移动摄影机。从散点透视的国画平面效果入手分析,人眼主要通过移动浏览平行透视构成的国画空间,利用摄影机来模仿人眼观看国画卷

的习惯,让观众在观看影片时,有如同看一幅完整山水图卷的视觉审美体验。

2. 剪纸艺术

剪纸的发展历史有千百年,属于民间传统手工艺术。剪纸艺术的发展,深受历史文化与民族风俗及宗教信仰等因素的影响,在历史发展演变中,形成了独特的艺术特征。中国剪纸动画片的数量较多,如《渔童》的剪纸动画片,是自鸦片战争之后与义和团运动前流传于渔民间的同名民间传说改编,主要讲述了老渔民爷爷从海中网起的汉白玉鱼盆中出现的小渔童帮助渔民们惩罚当地贪官和洋教士的故事。如《人参娃娃》的剪纸动画片,讲述了人参娃娃帮助饱受剥削的小长工小虎子惩罚贪心狠毒的财主胡扒皮的小故事。如《猴子捞月》的剪纸动画片,改编自“猴子捞月”民间童话。剪纸动画创作受使用材料等因素的限制,主要利用平面的形式展现动画角色,观众只能欣赏到正侧面的视觉效果。剪纸动画采用了完美和随意的空间造型方式、抽象与象征的寓意造型方式、夸张变形的特殊造型、剪纸平面化特色、形体观、色彩观、手法观等艺术表现手法。从《猪八戒吃西瓜》作品入手分析,在剪纸动画片中,通常利用彩色剪纸中分色剪纸与点色剪纸和套色剪纸等多种表现手法的综合利用进行表现,阳刻线条与阴刻的板面相互取长补短,弱化了繁琐的线条表现和呆板的板面表现。如《猪八戒吃西瓜》的影视动画作品,是中国第一部剪纸动画片,影片色回彩明快,造型极具民间剪纸风格,让观众耳目一新,也打开了中国美术影片新品种的大门。片中的角色采用了分色剪纸联合套色剪纸的剪纸艺术表现手法,将猪八戒角色的笨拙憨厚和可爱及可笑的一面充分展现出来,生动丰富的表情刻画,对角色脸部的剪纸技法要求较高,需灵活运用套色剪纸的手法进行表现。在视觉对象中,形体的塑造直接受“线”的影响,曲线与直线和折线等不同的“线”给人的视觉感受也存在明显的差异。同时,“线”的变化越少,越趋于折线或直线,给人的强硬和有力度的感受更加明显。而“线”的变化越多,越趋于曲线,给人的柔软感受越发突出。猪八戒角色的造型设计成圆润饱满的形象,将其滑稽与可爱的特点充分体现。剪纸动画手法不断创新,形成了水墨拉毛与装饰画及汉画像砖及影戏等风格,而《猪八戒吃西瓜》影视动画作品,通过皮影戏的特征来表现角色在形态与动作方面的变化,利用点与点的合理布局与纸与纸的相互交错,促使角色的表演更加生动活泼。

3. 京剧扮相

京剧发展历史超过二百年,是我国传统艺术中的精粹。京剧是纯中国味的艺术形式,体现在表演与唱腔及服饰色彩和纹样等多方面,在动画创作中的京剧艺术精髓的借鉴,要活学活用,不是刻意的模仿表现和流于表面的吸收。要想突出动画的内涵,还需在民族文化遗产与艺术元素的再加工处理等方面下功夫,充分把握影视动画与传统文化的整合契机。京剧的特色元素丰富,包括脸谱等,艺术表现力更加鲜明。同时,脸谱的色彩寓意深刻,可利用色彩表现褒贬与美丑及忠奸等角色形

象,如红色通常代表正义,黑色通常代表刚在不阿,白色通常代表独断专行等。在影视动画创作中融入京剧的色彩观,更利于突显作品的民族文化特色。除此之外,在动画角色造型创作方面,与京剧的设计技巧和艺术表现形式的整合更加巧妙,京剧的装扮艺术内容,涉及道具与化妆和服装等,艺术价值与审美价值相对独特。京剧动画是利用动画与绘画的方式,表现出京剧原创剧目的一种形式。京剧装扮艺术中的纹样,有着明显的民族特点,充分体现了国人传统的文化观念与审美理念。影视动画造型创作,经过美术的造型规律和再加工设计。形成极具装饰美感和生命活力的美术品。动画短片是根据京剧中生旦净丑的四大行当任务装扮进行构思的,在各行当中选出代表性的人物及其典型的装扮元素,作为动画片的创作题材,再加工设计成有装饰性的图案。再利用数字化的效果与现代动画手段,创作出极具传统装饰美感的动静结合的艺术短片。如《骄傲的将军》的影视动画片,将军角色的造型设计,整合了京剧脸谱的艺术特色,充分呈现出了其刚愎自用的性格特征。师爷的角色形象塑造,采用了京剧丑角行当的造型,脸部形态与动作的表现,充分呈现出了其阿谀奉承的性格特征。运用京剧元素来表现动画的角色造型,能够强化动画作品的视觉感染力,让观众在观赏作品时,趁机了解京剧的艺术魅力。如《大闹天宫》的影视动画作品,孙悟空角色的造型设计采用了京剧元素,比其他动画中的孙悟空角色更具民族特色,脸部设计沿用了京剧脸谱艺术元素,角色脸谱属于象形脸中的兽形脸,面部桃心的红色,代表着勇敢与忠诚的性格特征。眼部眼窝的金色,表示其神仙的身份。角色整体形象运用了绿色与蓝色和红色及黄色等多种色彩,符合中国传统色彩的运用习惯,看起来更加鲜艳明快。再服饰设计方面,将角色的敏捷与矫健等特点充分体现出来。而玉帝角色的形象设计,细长的眉眼和方形的脸部轮廓等,借鉴了无锡纸马灶君的画风,人物类型特征明显。片中角色的造型新颖独特,加深了观众对孙悟空和玉帝等角色形象的印象,使动画角色造型深入人心。

总结

传统美术元素在现代影视动画创作中的应用相对广泛,可增强动画效果。要求创作者深入了解各种传统美术元素的文化背景与艺术价值,迎合现代大众的审美要求合理进行处理应用,从而达到理想的艺术效果。唯有将传统美术元素与现代影视动画创作有机整合,才能创作出经得住时间考验的影视作品,更利于推动国产动画电影行业的稳中求进发展。

参考文献

- [1]李文文.中国传统艺术在影视动画角色设计中的运用探析[J].明日风尚,2020(20).
- [2]黄大联.影视动画角色创作中的中国传统艺术应用技巧分析[J].亚太教育,2019(10):1.
- [3]杜思佳.影视动画角色创作中的中国传统艺术应用技巧[J].戏剧之家,2019(29):1.