

古神兽造型在动画角色设计中的应用研究

沈正中

(重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: 针对目前中国本土动画的经典作品和角色严重缺失的现状, 提出应从传统文化中发掘新的创作元素。通过对中国传统神兽造型特征和当代动画新形式的研究, 分析了古神兽在动画角色设计中的各种应用情况, 总结动画师应当积极探索古神兽在动画设计中的应用手段, 制作出有民族特色的动画作品。

关键词: 传统文化; 神兽; 动画角色设计

中图分类号: J522.2 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2011)08-0109-03

Application of Ancient Mythic Animal Modeling in Animated Role Design

SHEN Zheng-zhong

(Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: According to the status of the classics of local Chinese animation of serious lack of role, it proposed to discover new creation elements in the traditional culture. Through research on the modeling characteristics of traditional Chinese mythic animal and new forms of contemporary animation, it analyzed various applications of ancient mythic animals in the animated role design, summarized that the animator should explore the application method of ancient mythic animals in the animation design, and produced the animation works with national characteristics.

Key words: traditional culture; mythic animal; animation role design

动画作为21世纪的创意文化产业, 承载着传播本民族文化价值观念的功能。在动画产业大发展的今天, 创作出既有现代气息又能体现民族特征的动画作品, 是当代中国动画工作者的重要追求。中华文明源远流长, 中国传统古神兽数量众多, 造型生动精美, 内涵深邃丰富, 为当代动画角色造型设计提供了取之不竭的素材。研究如何将其运用到动画角色设计当中, 对发扬中国传统文化, 增强动画设计民族特征, 有着重要意义。

1 精妙的中国古神兽

中国神兽, 是民间艺术家对自然界中的走兽进行美化、神话后的艺术形象。它来自自然, 又高于自然, 大多是古代人类在与自然现象的搏斗、追求美好境界的愿望中虚化出来的^[1]。神兽是中国古代吉祥物中的

一个重要组成部分, 承载着人们追求美好生活, 趋吉避害的心理特征。从古至今, 中华民族就特别注重吉利、祥瑞的心理感受, 吉祥物则是在人们的观念中可以带来吉祥, 消除祸患的事物^[2]。在众多的吉祥物中, 各种现实的动物和神话了的珍禽异兽, 是最具表现力和影响力的一种。神兽被人们用来寄托祝愿, 渲染气氛, 美化家居, 装点环境, 祈福纳祥, 被广泛应用于婚嫁、丧葬、节庆、服饰、包装、建筑等民众生活生产的方方面面。随着时间的推移、历史的变迁, 已经形成了独具艺术魅力的神兽文化。这种文化凝聚了中华民族几千年的智慧精华, 传承着万古不灭的民族精神。

中华民族肥沃的文化土壤滋生了各种颇具特色的神兽造型。从夏商时期, 神兽便开始成为彩陶和青铜器皿上的装饰物。到了汉代, 神兽形象更加多样化, 出现了最具代表性的青龙、白虎、朱雀、玄武“四神兽”。汉代以后, 各种神瑞化、理想化的神兽形象越发

收稿日期: 2011-02-03

作者简介: 沈正中(1980-), 男, 重庆人, 硕士, 重庆工商大学讲师, 主要从事动画理论与实践研究。

夸张和浪漫。这些造型有的淳朴、有的华美、有的敦厚、有的典雅、有的精致、有的粗狂。不同的造型风格的语言和表现形式,反映出人们不同时代的审美意识和精神追求。例如在秦汉时期,作为宫廷皇室瓦当图案的青龙造型,整个形象圆润丰满,身躯呈现飘逸灵动的“S”形,传达出一种高贵神秘、具有强烈速度的感觉^[3]。白虎造型,张牙舞爪,昂首挺胸、阔步前行,整个形象威严有力,神情自然,极具动感。这些鲜活的形象,每一个都高度凝聚着古人的艺术智慧,每一个都迫切需要被今天的动画师搬上银幕。

2 中国当代动画设计新形势

中国动画经历了20世纪60年代的辉煌时期,进入到动画产业飞速发展的21世纪却裹足不前,甚至呈现出青黄不接的倒退现象。在世界经济一体化,各国文化相互渗透的大环境中,中国动画迷失自我,只知道一味简单快速模仿外来形式而缺乏对本民族文化的重新认知和深层次发掘,致使我国动画作品在故事创意、角色造型、画面风格、叙事方式等各方面凸显出手法单一,意识落后,简单乏味等问题,实在令人扼腕叹息。目前,中国动画造型设计较为混杂,多为借鉴甚至抄袭日韩和欧美的动漫风格,缺乏具有代表性和说服力的角色造型^[4]。当代中国青少年文化生活中产生重要影响的动画角色,大多数都来自于国外,不伦不类的国产动画作品充斥着国人眼球,青少年的世界观和价值观被国外动画片影响和蚕食,中国本土动画的经典作品和角色严重缺失,这必须引起高度重视。

当代文化背景下,中国动画设计不能只重产量不重质量,想要得到生存和发展,就要突出自身,体现特色,应当在借鉴国外优秀动画作品的同时,充分弘扬本民族文化精神,用中国的动画元素和表现手法去打动世人。动画设计师应当深度发掘古神兽在年画、剪纸、皮影、石刻、雕塑、画像砖等传统艺术中的造型元素^[5],认真思考如何将这些民间造型进行提炼和整合,加以借鉴和再创造,设计出既有民族特色又符合当代观众审美习惯的动画角色,重塑过去的辉煌。

3 古神兽在传统动画中的角色造型分析

从20世纪六七十年代开始,中国老一辈动画师便

开始将神兽形象运用于动画角色的设计之中。从传统视觉元素中寻求设计语言,突出民族特色,使神兽形象在动画作品中释放出独特的魅力。

龙是人们虚化出来征服自然和驱魔祈福的重要图腾,其造型综合了各种飞禽走兽的特征,是我国传统神兽中最具代表性的动物,也是动画片中常见的角色,在动画片中往往以拟人化的角色身份和形态出现^[6]。《哪吒闹海》中的东海龙王造型主要参照了年画和壁画风格,在传统龙造型的基础上做了适度修改和夸张,更加符合剧中人物的特性。龙王头的造型基本保留了传统龙的“鱼眼、虎口、牛耳、鹿角”等造型特征,大量运用带有尖角的形体作为构形和组形元素,突出不安定、威胁和压迫感。角色青面马脸,双眼圆瞪,眉头紧锁;口裂向耳后拉长加大,一张嘴就露出鲜红的长舌头和尖尖的獠牙;传统“狮鼻”被创造性地改为了修长尖利的鹰钩鼻;鬃毛进行了重新归纳处理,描绘成尖锐的波浪形,并有选择性地集中分布在鼻底、腮下和脑后,宛如人的发须。这些处理使龙头充分与人类老者的容貌特征相融合,一个精干老练、威严凶狠、颇具城府的龙王形象跃然纸上。龙的造型还分为常态下的人形和变身后的龙形,这一转化主要通过身体的变化来实现的,人形身体身着藏青色长袍,长长的衣带在身后飘动,龙爪略短,并且与人手的结构相同。龙形身体修长蜿蜒,矫健并富有律动,此时的龙爪略长,指甲更为锋利,形态转化为三指向前,一指向后的禽类爪形结构。2种形态在不同情境和情绪下转化,互为补充,将龙王既是龙又是人的身份特征和表演方式完美地展现出来。《大闹天宫》中龙王形象则与之大为不同,此龙王形象主要借鉴于中国的国粹京剧扮相,整体上规整不细碎,口鼻宽大、厚实,额头方而饱满,线条流畅圆润,色彩温润典雅,饱含东方神韵,使角色多了几分笨拙少了几分刻薄,符合此角色的性格特征和故事的浪漫主义风格,中国韵味十足。

中国动画片《九色鹿》中的经典神兽形象——神鹿,取材于敦煌莫高窟第257窟鹿王本生的壁画,见图1。由于借鉴了源自西方的人体解剖学,壁画中的九色鹿造型已较写实,整体的解剖结构更为合理,并特别注重关节处的表现。动画片中的九色神鹿,经过动画师的提炼重构、夸张变形、归纳整合,运用比较严谨而简练的线条,兽身窈窕而颈长,腰细而胸凸,整体呈S形,装饰效果强烈,艺术表现力充分。鹿王姿态高贵,

图1 敦煌壁画中九色鹿与动画片中九色鹿

Fig.1 Jiuselu in Dunhuang paintings and animation

昂首天际,雄视阔步,周身充满力量;轮廓线洗练概括而明确,弧度优美的曲线,勾勒出身体的曲动。不仅恰当地描绘出了九色鹿的形体结构,并塑造出了九色鹿的内在特征,通过线条的微妙变化,将九色鹿的善良,神圣和无畏的精神表现得恰到好处^[7]。壁画中鹿身上的斑点纹被精简提炼成五道彩纹,丰富优美的纹饰的走势依神兽的动势而设计,组织错落有致、极富韵律,起到了引导整体动势的作用,使整体动势外放的舒展与内敛的紧凑得以相辅相成。神兽体表的纹饰不仅仅是一种装饰,它在增加疏密意味和传达表意特征的同时,强化着运动的节奏与韵律的变化,在表现整体动势方面承担了重要的使命。

4 神兽在当代动画设计中的应用案例

中国古神兽造型拥有强大的表现力和生命力,当代动画艺术创造者必须紧紧把握时代的脉搏,善于发现、吸收和运用流行现象,并找到其内在的本质的东西,从而创造出新颖独特、顺应时尚潮流、富有内涵的当代动画角色设计^[8]。

杭州玄机科技信息技术有限公司推出的《秦时明月》,是一部以中国先秦历史为故事背景,融武侠和奇幻于一体的三维动画片。片中多次出现的“机关兽”,是对中国古神兽在动画创作中的一次良好运用,“机关兽”大多以神兽造型为原型,再加入当代动画设计中的机械和可变形元素,把神兽与机械相结合,传统与科技相结合,使这些“怪兽”看上去既有传统意味又有时尚感。如“机关兽”是玄武的设计,见图2。便是从秦汉瓦当图案中的玄武造型提炼改良而来的。玄武是中国四大神兽中的一种,由龟和蛇组合而成。片中的“机关玄武”既在整体造型上保持了传统玄武形

图2 “机关玄武”的造型

Fig.2 The "mechanical Xuanwu" modeling

象的可识别性和完整性,又大胆将龟背上的蛇改为了蛇形武器。这一改动使角色运动灵活自如,工程规划也更为合理,使这个设计能更好地融入到动画片中。“机关兽”这种“酷”、“炫”的设计风格,符合了当代观众特别是青少年的审美习惯和观影需求,是国产动画的有益借鉴。

5 结语

我国有着五千年悠久的历史,营养极其丰富,动画技术人才逐渐成熟,已具备了逐渐与国际接轨的制作能力。但动画作品的品质核心离不开优秀的形象、造型做支撑。中国古神兽文化根基深厚,种类繁多,神形俱佳,造型语言丰富,是提供动画创作元素的肥沃土壤,动画师应当在熟谙动画设计技巧的同时,积极探索古神兽在动画设计中的应用手段,并借鉴先进国外趋于成熟的方法和程序,制作出真正适应我国现状的高品质的动画角色和动画作品。

参考文献:

- [1] 徐华铛,刘方.中国神兽艺术[M].天津:天津人民美术出版社,2006.
- [2] 向柏松.中国传统吉祥物的文化象征意义[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1999(3).
- [3] 王志刚.中国古代神兽雕刻的象征性[J].装饰,2004(9):127.
- [4] 辜小苏.探析动画表演的特质[J].包装工程,2010,31(18):166.
- [5] 冯元章.重塑民族动画形象的艺术价值[J].包装工程,2010,31(16):153.
- [6] 沈正中.类型化角色的塑造分析[J].大众文艺,2010(5):22.
- [7] 周立新,杨文婷.浅析动画片《九色鹿》的艺术特色[J].江西科技师范学院学报,2010(5):119.
- [8] 项镇.浅谈中国动画角色造型再创造[J].江苏技术师范学院学报,2008,23(11):128.