

对中国动画文化性和思想性的思考

辜小苏

(重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: 从文化层面出发, 探析动画的文化性和思想性。对其进行几个不同方面的讨论和分析, 论证其在动画艺术中所起到的根本性作用, 提出国内动画人应加强自身文化修养并将其融入动画作品, 才能真正提升我国动画作品文化层次和思想高度的观点。旨在引导国内动画人创作出更有品位和内涵的动画作品。

关键词: 动画艺术; 文化性; 思想性

中图分类号: J218.7 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2011)08-0112-03

Thinking of the Culture and Ideology of Animation Arts

GU Xiao-su

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

Abstract: From the level of culture, it analyzed the culture and ideology of animation. It analyzed and discussed it in 4 different aspects, to demonstrate its fundamental function in the Animation Arts. It proposed a view that the animation people's should improve the cultural quality by themselves, and inject them to the animation creations. It will upgrade the cultural level and the ideology highly of our animation works. And guide the animation people of China to create the Animation works with more grade and meaning.

Key words: animation arts; culture; ideology

动画是一门综合性的艺术, 不仅在表现形式上包含了美术、文学、影视、音乐等艺术门类, 而且在内涵上也承载了创作者的主观思想和感受。动画片作为一种文化传播媒介, 也承担着文化传播的功能。一直强调的传统文化问题已经不仅是涉及到动画产业的问题了, 而是一种文化上的战略意义。

多年来, 始终放不下曾经中国学派在民族文化和传统形式上获得辉煌的当代国内动画人, 一直在苦苦追寻自己的民族性和艺术定位, 都说应该多注重这方面的思考, 多融入这方面的东西。虽然近几年也有很多带有民族特色题材的动画产生, 大家也都很努力在制作, 但是最终动画作品总是不太能与观众产生共鸣, 在思想内涵上往往也显得苍白无力。为什么不能延续以前的辉煌? 这不得不值得反思。

1 国内动画艺术的发展在认识上出现的偏差

1.1 创作者对中国民族文化的内涵和意义理解不够

强调光复传统, 但在很多时候一提到民族化、本土化、中国化, 许多人总会将它与落后、陈旧、俗套联系起来。这种对我国文化既渴望发扬而又缺少信心的矛盾的存在并不是哪一方观点的正确与错误, 而是新生代动画创作者们对中国文化的内涵和意义体悟得太不够, 多数只是从表面形式上作秀, 而没有从根本上真正理解和重视民族的文化。文化不是图有其表的, 而是必须通过对其深入理解、体悟的。中国学派的代表作《骄傲的将军》在人物造型、背景设计、动作表演、音乐等方面都体现出了强烈的民族文化特征。其充分借鉴了传统戏曲元素: 通过不同的京剧脸

收稿日期: 2011-02-03

作者简介: 辜小苏(1982-), 女, 重庆人, 硕士, 重庆工商大学教师, 主要从事动画的教学与研究。

谱、服饰、程式化动作和说腔体现角色的身份和性格,如将军的大花脸,食客的丑角白鼻子等;在不同的场景用不同的京剧锣鼓和传统民乐作为配乐。如武打场面用京剧的打击乐器,在抒情时用管弦乐,用得恰到好处,形神合一。有人问:“我们现在还能做出那样的片子吗?”那么自问一下,新生代的动画创作人有几个真正懂得中国传统戏曲和传统乐器?又有多少人懂得儒道思想的深刻内涵?又有多少人真正对中国传统民间艺术形式(如刺绣、剪纸、皮影等)感兴趣或是研究过?答案基本上是否定的。

中国动画的民族化不是随口空喊和“大力提倡”就可以提高的,要想在中国民族文化方面发挥动画艺术的魅力,必须先要创作者真正理解和懂得其文化。这里说的文化不是表面上的,而是对中国文化的理解,一种深入骨髓的意识和观念。这种文化的意识和观念会含而不露地充斥在任何题材的动画影片中,而不只是局限在中国化的题材里。

1.2 过分重视和追求技术而忽略思想文化内涵

目前国内动画过分热衷于追求技术而忽略思想文化内涵的现象是加快中国动画文化性、思想性丢失的又一原因。“艺术”重在文化性和思想性,是充满感性和内涵的,而技术性的东西只能是对其提供支持,动画艺术也是如此。而现在很多年轻一代的动画人喜欢追求各种表面形式的东西(如各种软件的应用、综合材料、后期特效、较强的视觉效果等),逐渐忘记了艺术的本质,忘记了也许只有一只铅笔和白纸,也可以创作出好的动画艺术作品。虽然那些表面形式的东西对动画这个视觉艺术的表现很有帮助,但是那毕竟只是工具。无论是美国的《恐龙》,还是中国的《魔比斯环》,都已经验证了一个道理:在找不到文化根源和思想性支撑的同时,仅仅靠技术上的成功并不会造就整部影片的成功。动画创作者必须清楚,技术只是暂时的,是随着科学的发展而不断变化的,而创作中的文化性和思想性则是永恒的,它才是动画艺术所追求的真谛。动画创作就是要利用现代化技术这样的先进工具来表现动画的艺术魅力和文化感染力,不能本末倒置。

2 国际性、民族性与文化性、思想性的关系

近些年国内一直在争论动画应该具有国际性还

是民族性的问题。其实任何艺术作品的艺术性中都会存在一定的民族性与国际性的因素,而这些因素的根本就是文化性和思想性的东西。动画艺术是一种世界性的文化,它具有国际性,同时也具有各个地域文化的民族性。

首先分析民族性和国际性。

2.1 形成

民族性的形成,是因为地域文化的特殊性对人的影响而产生的;国际性的形成,则是由于全世界大众在审美、流行、关注等普遍认识上的影响。

民族性因素是创作者自身的地域文化根源,也是整个艺术作品最根本的思想来源。处于不同地域的人长期接受其民族文化的侵染,这些深入血液的民族文化直接影响创作者的思维方式和意识形态,才会创作出具有民族性的艺术作品。所以,这些特性并不是可以短时间学来的,也不是停留在肤浅的表象上的,而是建立在时间的积累,对民族文化有较深入理解的基础上的,它具有一定思想性。

而国际性因素是使作品被大众接受的基础。面对现在全球经济、文化一体化的发展,动画艺术要求更多地对全球性潮流与审美品位的注重,使作品具有时代、时尚的气息,从而引起大多数人的共鸣。这是商业主流动画作品必不可少的。

2.2 动画主题与取材

目前,美日主流动画的取材范围非常广泛,其主题同时具有国际性和民族性,分别体现在其主题的2个性面上,即显在性和潜在性。

主题的显在性一般会具有鲜明的国际性因素,如和平与战争、正义与邪恶、环境危机、友爱、勇气、个人英雄主义等等。而主题的潜在性则富含其民族性因素,如作品内在所传达的作者的思维、观点、信仰以及对人性的诠释和对冲突结果的不同解答等等。这就是为什么美日动画在显在性上取材相仿,但片中反映的思想观念和内涵却有很大差异。

因此,对于取材,所谓民族性并不是一定要取材于国内民族特色的主题,反而应该是不受地域文化的限制,拓宽取材范围,而在任何主题中都能体现出自己的民族文化或思想观念(包括这个民族所特有的人生观、价值观、道德伦理观、哲学思想以及信仰等)。就好比一个画家,无论是画人或画风景,画油画或画素描都能具有其个人的艺术内涵一样。强调动

画艺术的民族性是在于真正体现出文化和思想,而并不在于取什么材、用什么表现方式。美国取材于中国的《花木兰》、《功夫熊猫》、取材于希腊神话的《大力士》;日本取材于欧洲工业革命时期的《蒸汽男孩》、取材于印度神话的《天空战记》以及取材于希腊神话的《圣斗士》等等,都是这2个性面得以很好融合的例子。就拿《天空战记》、《圣斗士》和《魔神坛斗士》这三部日本动画来说,虽然取材于3个不同的国家和文化,但其潜在性都体现出了日本动画特有的艺术风格和内涵:故事背后隐藏着发人深省的道理,作品中充满了对生命存在形式与意义的探索,刻画主人公面对强敌和困难的心态与行动,展现出所谓人性的力量。不难看出,忠诚、牺牲、武士道精神、人性的探索……是他们动画作品中永恒的潜在内涵,同时也体现出作者自己对生命过程、生命意义的思考。

如果只看到显在国际性而忽略了潜在的民族性观念,拍出的片子只能是鹦鹉学舌、空洞无神的,无法引起观者共鸣。对于国内一些片面追求日式、美式动画风格的动画人来说,如果内里既不了解日美文化又不具备中国文化的底蕴,徒有其表做出来的东西也只能是“不伦不类”。但如果过于看重思想性而忽略了动画艺术与观者交流的国际性因素,那其作品也只能“孤芳自赏”。

所以,对待动画的国际性和民族性这2个方面,归根结底还是要懂得怎样借用不同的、广泛的题材来传达文化的、思想的东西。怎样很好地融合它们就是动画艺术工作者们所要思考的问题。

3 当前中国动画受看人群对动画作品的心理需求

目前动画片的观看群体基本上是“90后、2000后”的青少年和儿童。下面分析一下这样一个群体所具有的特点和他们对动画作品的心理需求。

首先,随着信息时代IT业、互联网的飞速发展,接受到的海量信息使“90后、2000后”的青少年和儿童的思想更为“早熟”,智力发展水平相对较高,理解力、领悟能力较好。加之对多样化信息面的接触,使得他们的知识面得到了极大地扩展,具有知识面广、探究欲强的特点。他们对每样事物都有着自己的见解,在讨论问题时的观点也具有一定深度。因此,他们自信,喜欢质疑,不会对没有太多思想内涵且平淡无奇的东

西感兴趣。

其次,在物质需求得以充分满足的当下,他们更加注重精神、思想与文化品位的提升。而且不断地接触到大量国外的优秀动画作品,也使他们眼光变得更加挑剔、对动画作品的艺术与思想水平要求也相对更高。

综上所述,对于这样新时代的青少年和儿童,创作模式仍旧停留在缺乏创意创新和艺术性、思想性上的陈旧肤浅、古板、俗套的八股式动画是完全不能适应目前中国动画受看人群的需求。因此,对中国动画作品在文化性和思想性上的要求迫在眉睫。

4 结论

通过对关于动画文化性和思想性的几个方面进行分析和探讨,由此可引发深刻反思。动画创作者不仅要有较全面的技术知识,自身的文化意识、艺术修养也非常重要。因此,国内动画产业应该从本土的思想文化内涵中寻找自己独特的艺术语言,充分借助和发挥强大的文化优势,开拓属于自己的拥有文化性和思想性的动画艺术。

如果不从文化层面上去思考、准确定位观众群体、及时调整中国动画产业的发展战略,就不能从根本上解决中国动画业面临的严峻问题。国内动画创作者应站在文化的层面来对待动画艺术,重视其文化性和思想性,加强自身文化修养并将其融入到动画作品当中,创造出有品位的动画艺术作品,才是提升我国动画作品文化层次和思想高度的正道。

参考文献:

- [1] 浙江省电视艺术家协会、浙江大学影视艺术与新媒体系. 穿越与跨界:浙江电视艺术高峰论坛中国动漫产业与艺术研讨会论文集[C].第1版,//南宁:广西师范大学出版社,2010.
- [2] 汉斯·巴彻.Dream Worlds[M].第1版.北京:人民邮电出版社,2010.
- [3] 向勇.北大文化产业前沿报告[M].第1版.北京:群言出版社,2004.
- [4] 李晶晶.传统文化与动画艺术的融合[J].艺术与设计,2009(1):75.
- [5] 潘鲁生.民艺学论纲[M].第1版.北京:北京工艺美术出版社,1998.
- [6] 丛姗姗,杨君顺.从动画取材看创意来源[J].特技与动画,2008(2):18-19.