

谈中国传统文化元素在动画作品中的运用

/ 马钰

【摘要】当今动画的市场已经被日本及美国迪斯尼动画公司占领了先机，国内的年轻人似乎比较偏爱美丽夸张的人物形象和魔幻神奇故事情节，却缺少对于中国本土动画的期待。本文通过对中国传统文化元素与动画艺术的结合的分析，试图找到传统文化元素与动画结合的新形式与新方法，并希望能够与专业领域内的同仁一道，为我国的动画事业添砖加瓦。

【关键词】传统文化；动画作品

【作者简介】马钰，女，1989年4月24日出生，单位：陕西国际商贸学院，籍贯：陕西西安，职称：助教，主要研究方向：中国画。

动画是一门综合类艺术，是工业社会人类科技与精神结合的产物，它是一种集众多艺术类型于一身的艺术表现形式。随着人类的发展和科技的进步，原先那些令世人震撼的“中国学派”如今已经逐渐被信息化时代下的电子动画所取代。然而，如今我国作为文化大国，应当充分开发文化元素在国产动画中的结合与运用，这一方面为我国民族传统文化的发扬，另一方面也能够展现独特的文化特征。本文通过对中国传统文化元素与动画艺术的结合的分析，试图找到传统文化元素与动画结合的新形式与新方法，并希望能够与专业领域内的同仁一道，为我国的动画事业添砖加瓦。

一、中国传统文化元素在动画作品中的重要性

当今动画的市场已经被日本及美国迪斯尼动画公司占领了先机，国内的年轻人似乎比较偏爱美丽夸张的人物形象和魔幻神奇故事情节，却缺少对于中国本土动画的期待。这一现象主要是由于在当今科技发展快色的现代社会背景下，国内的动画一味地追逐科技效果，制作出的动画不但是花费了高额的制作费用，而且作品模仿日本和欧美动画的特征，作品内涵以及原创性上面都不突出。因此，脱离了中国本土文化的动画作品，难以让国内忠实于动画的观众有所期待。

中国传统文化是我国长久以来经过历史的发展和积淀，逐步形成的带有民族特色的文化象征，与我们的民族亲密而不可分割的。我国初期的动画作品都有着鲜明的中国民族特征，如水墨动画《小蝌蚪找妈妈》、皮影动画《张飞审瓜》、剪纸动画《渔童》、京戏动画《骄傲的将军》等艺术形式的运用。至今仍有许多传统文化元素经久不衰，为中国动画乃至世界动画的创作提供了生动的素材。如，传统民间故事“花木兰代父从军”，美国迪斯尼公司则借用这一题材，制作了同名动画片《花木兰》，大受世界各地影迷的好评。作品《花木兰》将现代理念与传统故事相结合，虽然借用的是中国的民间故事题材，但作品所表达的情怀却是美国式的叛逆精神。因此，充分发掘和表现传统文化中的精神与内涵，才能使得我们的动画作品中富含独特的民族气质，表现出独一无二的文化厚度与深度，从而在世界动画中占取一席之地。

二、中国传统文化元素在动画作品中的运用

中国传统文化元素在动画作品中运用主要体现在动画作品的构成中，具体可分为以下三个方面来分析。

1. 题材来源

中国传统文化在发展了几千年后，有很多民间的、历史的传奇故事流传至今，之所以这些故事能够脍炙人口，更多地是因为内涵中传递了一个民族的精神文化。如：“女娲补天”这则传奇的故事表面上是告诉了我们人是从哪里来的，天和地是怎么有的，但实则是要让我们传递对先人的敬重以及对自然的崇拜和敬仰。“此地无银三百两”这则小故事表面上是在讽刺这个埋银子的张三，实则是以他做反面教材，教我们做人要堂堂正

正，不能为了私利的得失而要小聪明，最终不但没有收获反而会失败。类似这种隐喻的题材还有很多，这正是动画师们可以汲取养分的地方，从传统故事题材中去刻画动画人物，不但给观众营造了一种自然的亲切感，而且对于年龄较小的受众同时也培养了很强的民族意识，这可以说是其他任何一个国家的动画作品所不能传达的最本质的内涵。

2. 造型设计

在动画作品创作中，造型设计的风格决定整部影片的风格。动画影片以其绚烂多彩的世界，动画人物生活在幻想与梦想中的国度，过着我们向往的神仙生活，或者是成为救世主的形象。因此，不论是成年人还是儿童群体，都被动画这种独特的性质所深深打动和吸引。中国传统文化中的造型元素如：建筑风格元素，如紫禁城、长城、敦煌、布达拉宫、苏州园林等；服饰风格元素，如丝绸面料、唐装、旗袍、中山装等；文化风格元素，如国画、脸谱、京剧、印章等；宗教神话风格元素，如观音、如来佛、龙、麒麟等等。

这些丰富的中国传统文化元素作为中国早期动画片的创作素材，出现了许多优秀的造型设计的例子，如：《猪八戒吃西瓜》采用了民间剪纸艺术样式；《哪吒闹海》中借鉴了山东的年画造型；《九色鹿》融合了敦煌壁画艺术等。在这样多元素的丰富造型设计中，不仅表现出了传统艺术元素形式的提炼，还包括对中国文化精神的领悟传承，同时也赋予了动画造型及动画片强烈的民族文化特色和独特的艺术感染力。

3. 意境表达

意境，是艺术家的在创作作品是不断追求的一种精神层面的表达，尤其在我国的传统艺术的创作表现中，无论是描绘山水、花鸟，抑或楼宇建筑，最能打动人的就是那种旷野缥缈的意境以及形神一体的神韵。当这种意境的表达融入在动画作品中时，这种陶醉式的、充满艺术底蕴的动画背景吸引观众的注意力，传递出独特的民族文化特色以及让人神往的整体意境。如迪斯尼利用中国文化制作的经典动画片《功夫熊猫》，在动画前期的场景设计时，制作组专门前往中国桂林等地实地进行地理环境考察，并从观看中国经典的武侠片等方式深入地了解中国文化，从而使得影片在造型、情节表达上充满浓厚的中国元素和中国风情，且内容上贴近中国观众的心理情感，在此基础上才能获得了巨大的成功。

注意意境的表达，并不是表面的内容表现，更重要的是要能够触碰到观众内心的、升华了的情绪，让观众在观影的同时，能够身临其境的感受画面内容，从内心发散出一种感动。让传统文化元素融入美轮美奂的场景与传统神话故事中的造型设计中，呈现出一种从传统民族气质中凝结的自然的舒适与美感，这不仅是视觉上的享受，同样也作为心灵上的愉悦与认同，当观众沉浸在动画作品之中时候，这种传统的意境的表达，同时也会成为传统文化在视觉科技领域中传承的道路。