

水墨动画的困境及对策

李 静 靳雅权

20 世纪 60 年代,随着动画产业在全球范围内的兴起,中国创造了以水墨画为主要表现形式的动画片——水墨动画。水墨动画的诞生是中国民族艺术与新艺术形式相结合的成功探索。中国早期动画的表现形式主要分为两类:一类是以《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《九色鹿》、《三个和尚》等为代表的动画片,这类作品在造型与设色方面主要借鉴了中国工笔画单线填色的形式语言。另一类则是水墨动画,它吸收了中国传统水墨画技法,塑造的形象没有明确的轮廓线,也不平涂填色,而是依靠水墨浓淡晕染来表现画面与烘托气氛。

1961 年,第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》的诞生,宣告了中国水墨动画片首次尝试的成功。1963 年,上海美术电影制片厂摄制完成水墨动画片《牧笛》,此片用水墨表现人物、家畜和山水,扩大了水墨动画片的表现领域。1988 年拍摄的《山水情》是水墨动画片的又一力作,将广为人们喜爱的中国水墨动画片推向了一个新的高度。这几部水墨动画片都获得了空前成功,但如今,水墨动画片这种被认为是民族艺术创举的表现形式在相当长的时期内却停滞不前。

水墨动画如何走出困境,如何重现辉煌?我们认为,其首要的对策就是要创作出既能体现民族特色又能贴近现实生活的动画形象。对此,本文将从四个方面来论述。

1. 注重现实关怀

水墨动画的艺术语言是以水墨画的形式为主要的创作手段,因此,研究水墨动画的造型语言应以研究中国水墨画为基础。一直以来,水墨动画的形象设计多局限于古代人物、写意山水、鸟兽等;表现形式也极为单一地仿效传统泼墨大写意技法,缺少其他题材和其他形式的尝试。可以说,水墨动画并未真正触及过现实生活。正是与现实的脱节,使得这一艺术形式发展艰难。水墨动画形象创造的难度与当代水墨画曾遇到的种种问题极为相似。主要的原因就是传统水墨形式限制了当代艺术家的创作思维,并且不能满足大众的审美需求。无论在创作还是审美体验中,没有或极少有能触动观众内心的作品。在宣纸

上改造传统水墨画的试验已遇到诸多困难,在水墨动画片中鲜有尝试便不足为奇了。

鲁虹在《现代水墨二十年》中指出,新的文化语境使人们强烈意识到,“八五”以来的新艺术对传统文化进行了简单的批判。现代水墨的历史使命是一方面要改良传统水墨的语言规范和图像结构,一方面还要对抗西方现代艺术的话语霸权。主动地面对中国当代生活与社会现实,进而从中寻找出符合于时代的艺术语言和表现形式,这恰恰是现代水墨画进入国际当代艺术格局的前提条件。易英在《创造意义》中也提到:“就水墨画而言,其表现力的贫乏就在于对现实的冷漠,而语言的重构和意义的创造就意味着向现实与生活的回归。传统的、封闭的语言形态与丰富生动的现实生活的碰撞,必然导致新的表现形式。”对现实关怀的强烈呼吁与反复强调,反映出水墨画这一传统艺术形式亟待变革的迫切需求。这种对现实深切关注的观念,使得艺术家在创作中经历了艰苦而又欣喜的蜕变。譬如,李津将个人生活体验融入笔墨,李孝萱用笔墨表现出现代人物的精神状态,刘庆和成功建构了既有笔墨韵味又迥异于传统的表现形式,田黎明尝试将光影、色彩在审美趣味上与传统相结合,周京新提取传统笔法无限放大后拓展成墨法等等。以上诸多艺术家的尝试使中国水墨画完成了形式与心理上的转换,这种转换使中国水墨画得以进入真正意义上的当代艺术领域。

水墨画的技法、题材、形象塑造等全方位的创新与发展,为水墨动画片的创作提供了更为广阔的空间。现代水墨完全超越了传统水墨画及写实水墨画的框架,形成了相对独立的艺术体系。水墨动画片的角色设计对传统水墨借鉴较多,题材受到局限,很难与现实生活对接。在这一点上,水墨动画片可借鉴现代水墨画的变革与发展经验。可以说,现代水墨画的成熟为水墨动画片的成长提供了良好的条件,只是在思维与技术上的转换还需要经历一个并不轻松的过程。

2. 培养艺术家对传统文化的理解力

当代动画片的创作者普遍缺乏对传统文化的理解力。也许在水墨创作中一直存在一个对传统的认

识误区,认为将传统融入水墨必须运用古代的题材与形式,抑或要给水墨贴上泼墨写意的标签。传统的元素包括的范围很广泛,对传统的借鉴与吸收也应该是开放的、多元的。由于对传统文化认识的浅薄,导致在艺术创作中生搬硬套的现象很普遍。

对于传统文化认知止于浅表,是阻碍中国动画向深层次发展的一个主要因素。如果不能培养出真正理解传统文化的动画创作队伍,中国原创动画将无法形成自己的风格。传统文化在艺术作品中的体现,不应该是传统符号的生硬搬用,而应该是人文气质的有机融入。要做到这一点,必须通过创作团队整体审美修养、艺术品位与传统素养的提升来实现。

3. 增强水墨动画造型中的都市化与戏剧化元素

水墨动画片创作存在一个重要的问题,就是忽视对动画形象的塑造和设计。从古代的神仙人物、官宦贵族、文人逸士,到近现代工人农民、知识分子等,中国艺术中人物形象的创造从未停止过行进的脚步。随着中国社会都市化进程的发展,在当代艺术领域兴起了都市水墨画的创作群体,旨在创造出更符合当代人生活特征的作品。艺术家逐渐把视角转向了代表今日生活的现代化都市,人物形象的创造也转向了都市中的人群。同样,水墨动画片在保留传统笔墨魅力的同时,使动画形象更为时尚化、都市化、戏剧化也是迫切的、必要的。只有深入生活,挖掘当代生活中的现实体验,体味现代人的精神需求,才能创造出直指人心的艺术作品。

最近流行的皮影动画片在传统化、戏剧化方面是一个值得借鉴的成功范例,运用皮影这一极为传统的民间艺术样式,再配合上戏剧化的相声段子,就成了令人耳目一新的动画形式。我们的水墨动画片也需要这样的思维转换,不过却不能生搬硬套前者的经验。由于皮影动画片的成功诞生并获得广泛好评,围绕振兴国产动画片的讨论相应产生。新鲜有趣,又加上经典的艺术表现形式,再配上脍炙人口的相声段子,确实好看!但是,皮影动画片真的能振兴中国动画产业吗?毕竟这种形式有很大的局限性。一是缺少原创性,内容大多是现成的拼凑;二是形式单一。在技法与审美上,水墨的包容性更强一些,它可以衍生的艺术形式更多、更富有变化。由于当代水墨画已经在水墨形象都市化方面提供了成功的范例,所以水墨动画片题材涉足现代生活更容易达成。

目前,还鲜有新的、成熟的、独立的水墨动画片出现。但是,水墨动画小品时有发生,其中多运用于

广告片、影视节目片头等。如中央电视台播出的纪录片《台北故宫》,片头将水墨画、瓷器等与水墨晕化的动画效果相结合,很好的烘托出中国艺术独有的浑厚而又淡雅的人文气质。近年来,这类水墨动画形式非常流行,总体特点是:以中国传统水墨画中的经典作品为范本,直接将其中的事物或鸟兽进行动态延续,或将多幅古代作品中的元素进行重组。这类水墨动画较好地还原了中国画的水墨语言,如果作为节目片头、动漫小品等既可以节省创作时间与成本,也可以取得良好的效果。但是,作为独立的动画片作品,这是远远不够的。水墨作为水墨动画形式语言的一部分,必须与动画这种影视艺术形式所包含的戏剧化元素相结合。

4. 协调艺术理想与市场压力

水墨动画片要走出发展困境,除了需要提升作品自身的品质之外,还必须协调好艺术理想与市场压力之间的矛盾。因为水墨动画片的制作十分繁复,其环节甚至是普通动画制作程序的数倍。这个问题的解决主要取决于以下三个方面:一是政府部门的支持。因为水墨动画片的发展不仅是艺术家的事情,更是中国民族艺术进入国际艺术平台的一个重要途径。二是艺术家的坚持。如果只在乎成本与商业利益,没有如特伟、钱家骏等前辈艺术家一样的执著追求,就不会产生水墨动画片这一艺术形式。三是技术的革新。动画片这一艺术形式经历了多次的技术变革,水墨动画片也同样可以尝试更为简便、更易于艺术表达的创作手法。

当前,新的文化语境使人们强烈意识到,传统文化是各国的艺术生存和发展以及参与国际对话的基础。水墨画作为中国传统文化的象征,可以作为体现民族身份的标志更广泛的应用于动画艺术中。水墨动画片要想走出发展的困境,建立中国动画产业的民族信心与国际影响力,还有很长的路要走。除了商业利益,动画业的长远发展始终应该作为一个艺术理想来追求。如此,我们才能收获更多。

本文为山东大学威海分校青年基金项目(编号:1080508430002)成果、2009 年度山东省艺术科学重点课题成果。

(作者单位 山东大学威海分校艺术学院美术系)

责任编辑 韦平