

中国当代动画艺术与民族传统文化符号

徐岩东

21 世纪以来,动画艺术被赋予了全新的形态和价值,其艺术形式、技术等方面都日趋成熟,其自身体系的建设、国际规范的对接与民族精神的契合问题也日益受到人们的关注。尤其是向民族文化回归的意识、现代动画制作技术的本土化及民族文化艺术符号的多元化运用等更成为焦点。本文将对此进行分析和解读,进一步廓清中国当代动画创作中民族文化符号的影响因素的契合与运用问题。

1. 当代动画的民族意识回归

民族复兴促成的民族文化繁荣,使当代的文艺创作中产生潜在性的民族文化意识回归。中华民族艺术元素包罗万象,如绘画、书法、篆刻、皮影、剪纸、刺绣及瓷器等,都以其独特的魅力彰显出民族的审美特征与情感、智慧。当前,中国动画艺术作为一种新型的、发展中的艺术,已经成为民族文化重要的一部分,成为民族文化遗产和创新发展的重要工具与载体。具体表现在当代动画制作中的条件性关联、当代动画制作中民族文化符号的嵌入及当代中国动画制作的主体性自觉等三个方面。

当代动画制作中的条件性关联。中国动画艺术发展到今天,其制作已初具规模,并具有了一定的民族独立性,在与国际的接轨和对话中可以平等地实现对接。这种与国际动画交流的过程蕴含了两个潜在性条件:一是中国当代动画制作技术具备了打通中外动画艺术表现思想隔阂的条件,尝试借用现代的技术表现方式,把动画艺术形式向纯粹的“中国式定格”;二是关注点形成一种由外在的形式向解决内在问题的转化。而这个历史性的明晰走向,引出诸多相互关联的问题。如动画艺术的民族审美意识表征、动画艺术市场的培育与发展及动画的总体艺术语言特征、动画文化中的中西体用关系等对动画艺术发展的关联性因素的考问和思索等,这都是亟待解决的。

当代动画制作中民族文化符号的嵌入。在图像化、动态化及互动化的现代社会环境中,动画艺术以其独特的审美价值、表现手段与视觉形式成为影响民族文化的关键性因素,在动画的世界里,古今中外

各种文明之间可以互相辉映和互相促进,新形式与旧形式在艺术上也有异曲同工之妙。《花木兰》、《功夫熊猫》等都是从中国文化资源中发掘的动画创作资源,并以美国人的思维方式来阐释中国文化而取得巨大成功的。但是,本土艺术家由于特定的民族情感的影响,更应尝试在动画艺术中塑造和运用更多的本民族的文化元素和符号,使动画艺术形式与本民族的生活现实、文化特质更为贴近,以彰显民族的文化。

当代中国动画制作的主体性自觉。动画艺术毕竟是“舶来品”,我们不可能忽视国内动画与国际动画发展之间的客观差距。但在当前技术本土化日渐稳定、技术嫁接无国界的市场化运作成熟的条件下,如何在国际视域下确定本民族动画艺术的地位与特色——是迎合国外的价值评判,还是向民族价值回归?与当代整体艺术文化同质转向,还是摒弃现代性?这些问题,都是当前动画艺术产业化生产和规模化发展的趋势中必须思考的问题。随着动画艺术的回归,民族化应与更为成熟的艺术形式、技术范式结合起来,进一步促进动画艺术主体的独立性。

2. 中国动画制作技术的本土化演进

纵观整个动画的发展历程,从 1914 年动画意识介入的美国影片《恐龙》,至 1982 年迪斯尼推出的第一套电脑动画电影《电脑争霸》,再到 2001 年第一部“3D”动画影片《最终幻想曲》,伴随动画制作技术的不断发展,动画艺术得到了广泛的传播和普及。一些有影响力和代表性的佳作包括《星球大战》、《侏罗纪公园》、《蜘蛛侠》及《泰坦尼克号》等的成功在很大程度上都是得益于它们对电脑动画的大量应用。

民族动画在对世界动画制作技术的平行跟进中,促进了逻辑演进以及总体现代化的确立。新世纪以来,在长期的努力创新下,中国动画艺术极大地扩展了艺术的表现形式和制作手段,电脑动画技术在不断完善中给了制作者更多的启发和构思,特别是二维、“3D”电子影像技术的创新运用,促使各种观念发生变革。在由原始的人工描摹印制、机械排列链接向电子计算综合的更迭与演进中,中国动画艺术以

独特的审美形象、表现模式将人们审美的惊异感由静态向动态、由瞬间向连贯、由内在的体悟向外部对比、由价值追问向审美维度不断延伸,并发展成为中国现代艺术最重要的表现手段之一。

中国动画制作规范的独立化发展,保证了中国动画艺术话语权的确立。早期的中国动画带有明显的模仿痕迹。自1957年上海美术电影制片厂提出“探索民族风格之路”的口号开始,中国动画人就自觉地探索自身风格的道路。1990年北京亚运会为我国电脑动画的发展带来重要的契机,电脑动画技术在我国迅速发展。从早期的动画连续剧《西游记》到拥有自主知识产权的《魔比斯环》,中国动画的制作手法、渲染技术、光照技术、纹理技术更为多样和丰富。如湖南三辰影库卡通节目发展有限公司自主开发的一套“网络动画集成技术”,就使中国动画的制作速度提高了十倍。由此观之,中国动画的国际话语权的确立,必须在制作技术的本土化转移的基础上融合中国传统文化,方能开创新的艺术境界。

3. 国内动画中民族文化符号的多元化运用

在与传统民族文化的对接中,当代中国动画艺术实践获得了多维度的创作视阈。中华民族艺术文化符号的多元化运用是中国动画艺术审美心理想象与主体建构的主导性因素、合理化路径。在本土文化与异质文化的碰撞和交流中,中国动画艺术实践自觉或不自觉地从题材嫁接、形式挪移、意境同一、趣味延伸和表现推进中向民族主体性回归。从高雅艺术殿堂到民间通俗艺术方式,在文化反思创新和技术模仿引用中融入了自身的独特体验。

水墨意象在动画创作中的运用。水墨艺术是具有相对独立风貌、审美标准的绘画体系,水墨意象在动画中运用,通过动画制作技术将国画的笔法、水墨、意境等形式嫁接到动画的表现形式当中,将静态的物象转向动态的塑造,使中国动画艺术具备了强烈的民族化、本土化风格,创造出一种在空间、时间上的连续性审美感知,产生出别具一格的审美样式,将中国绘画艺术的特色与表征发挥得淋漓尽致。比如1964年拍摄的动画片《牧笛》,以中国江南景色为背景,以富于韵律的画面和诗一般的意境将动画艺术推到了一种全新的境界。

民间皮影戏滑稽情节在动画创作中的借鉴。当前,在“发展中国动画”的呼声中,皮影戏的造型特征

尤其引人关注。皮影艺术是融光影、美术、雕刻、舞蹈、说唱等为一体的综合性表演艺术,有着成熟而丰富的创作理念和创作形式,为当代动画创作提供了一个很好的、很完整的参照。这些形态生动有趣、线条流畅、构思细腻、品种繁多的造型、台词、音乐等都是动画制作的资源宝库。尤其是其滑稽的情节、风趣幽默的“皮影步”和皮影造型技巧等,为动画艺术提供了丰富的营养。

民间剪纸造型手法在动画形象塑造中的体现。民间剪纸是我国传统文化中最具代表性的民间艺术之一,其心象造型手法、意象造型语言、吉祥造型观念都具有强烈的民族特色。对动画造型能力的培养、创作思维的转换、动画创意的表达以及作品文化内涵的提升都有十分重要的借鉴意义。心象造型手法是指民间艺人在剪纸创作中不受物象形体结构、比例、透视等客观因素的影响,而以主观的物象理解去表达事物;意象造型是指民间艺人在创作中将表面看来毫无联系的事物通过寓意组合,采用“以意构象”、“以意表象”及“以象寓意”的手法来突出主题,形成新的艺术形象,表达新的涵义。中国早期动画曾借鉴民间剪纸艺术形式成功创作出《金色的海螺》等动画片,为中国动画赢得世界荣誉。

民族装饰抽象风格在动画创作中的展现。中国装饰艺术经历数千年构成了庞大繁复的装饰艺术体系,比如岩画装饰艺术、陶器装饰艺术、玉器装饰艺术、漆工装饰艺术、服饰装饰艺术及装饰性绘画等。动画创作借鉴中国传统装饰艺术,主要体现在角色造型、色彩抽象化、象征性等特点上,使得该类型的动画具有鲜明的民族装饰特色。取材于敦煌壁画艺术的《九色鹿》等,在画面的色彩表现上就直接借鉴壁画的色彩风格,带来古朴而自然的视觉效果。

任何民族的传统艺术符号都会对本土的动画艺术产生影响。在动画制作中,寻找民族传统艺术元素中的思维优势和独特风采,创作出具有时代性、民族性的动画作品,是动画艺术多元化的主流。

(作者单位 太原师范学院美术系)

责任编辑 韦平