

09 卢舍那大佛的艺术特征对动画角色造型设计的启示

Inspiration from the Artistic Features of Vairocana Buddha on the Design of Animated Characters

朱叶蓉 ZHU Yerong

洛阳理工学院, 河南洛阳 471023 (Luoyang Institute of Science and Technology, 471023 Luoyang, Henan)

摘要: 动画角色设计是动画创作的灵魂。卢舍那大佛的艺术特征反映了唐代特有的审美风格和文化情趣, 将卢舍那大佛的艺术特征引入动画角色造型设计中, 不仅能继承和发扬民族传统文化, 还能丰富动画的艺术表现形式。从卢舍那造型的独特性、形象的亲和力、丰富的文化内涵 3 个方面进行分析, 探讨了其对动画角色造型设计的启示。

关键词: 卢舍那; 艺术特征; 角色造型; 亲和力; 文化内涵

Abstract: Character design is the soul of animation design. The artistic features of Vairocana Buddha reflect the aesthetic taste of Tang dynasty. Introducing them into animation character design is a way to inherit and develop traditional national culture and can enrich animation design at the same time. The paper studies Vairocana Buddha from its uniqueness, affinity and richness to explore its implications for animation character design.

Key words: Vairocana Buddha; artistic features; characters; affinity; cultural connotation

中图分类号: J06 文献标识码: A doi: 10.3963/j.issn.2095-0705.2012.04.0009 (0043-03)

一、国内动画角色造型设计的现状

动画角色是动画片的灵魂, 是一部影片成功与否的关键。成功的动画角色往往带有鲜明的民族化特点, 并能传达出一定的文化内涵, 成为民族文化的象征。像嫉恶如仇、惩恶扬善和反抗压迫的孙悟空性格体现出中华民族的民族特点, 是中国文化的象征; 《怪物史瑞克》中驴子的形象体现了美国民族乐天、幽默的特质。然而这几年来随着国产动画片的大力发展, 在数量上取得了较大成就, 但在质量上, 能称得上为优秀动画片的却是屈指可数。国产动画片在学习欧美和日本等国家的先进技术时, 片面强调动画角色造型设计

的张力、视觉冲击力, 忽视了角色本身的特色和文化内涵。缺乏文化底蕴和精神内涵的动画片究竟有谁会看呢? 从国产动画片的惨淡票房就可以说明这一切。

有鉴于此, 国产动画如想真正地提高其质量就需要把历史的、民族的、有文化内涵的资源融汇在影片中, 通过再创造把中华民族源远流长的历史文化融合在影片中, 建立具有鲜明民族文化内涵的动画角色。

洛阳龙门山的龙门石窟奉先寺中的“卢舍那大佛”被称为“中国古代雕塑作品中的最高代表”, 也是龙门石窟的象征, 它集中体现了唐代鼎盛时期以雍容华贵和丰满健壮为美的审美观点和美学

收稿日期: 2012-07-14

作者简介: 朱叶蓉系洛阳理工学院艺术设计系助教。

理想。卢舍那大佛以其独特的造型、不凡的气质、深厚的文化底蕴和那永恒的微笑，给观者留下了深刻的印象，被世人称之为“东方的蒙娜丽莎”、“中国的维纳斯”。如能将其独特的艺术特征运用到现代动画角色造型设计中，无疑可以拓展中国民族风格的现代动画角色设计的创作空间。

二、卢舍那大佛的艺术特征

龙门石窟奉先寺的卢舍那大佛是创作于唐代高宗年间（650-683）的石雕作品（见图1），整座大佛全像通高17.14m，其中头部高4m，两耳高1.9m，是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一尊佛像，彰显了“盛唐气韵”的风范。而卢舍那两旁的雕塑还有菩萨和弟子，身后有与之相关的佛教故事壁画。雕塑与雕塑相互依存，使石窟变成了一个完美的艺术世界。

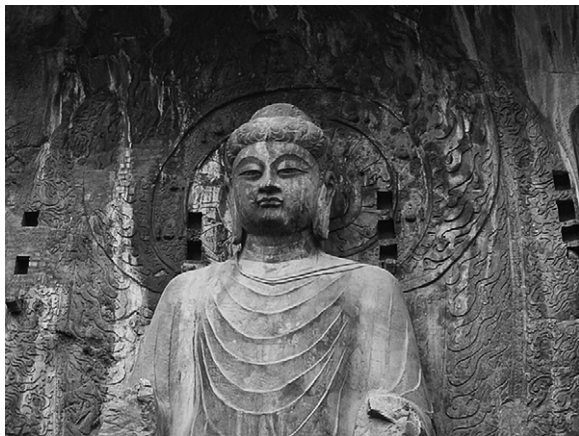

图1 龙门石窟奉先寺的卢舍那大佛

卢舍那大佛的艺术造型反映了唐文化的审美情趣，有着丰富的社会文化与艺术价值，其造型所蕴含的艺术规律对现代动画角色造型设计有着独特的借鉴意义。

1. 卢舍那大佛独特的造型对动画角色设计的启示

动画角色造型的独特性主要是指角色造型鲜明，从外观上一眼就能看出它与其他动画角色的本质区别，具有其他角色没有的许多特征。只有这样，角色才能迅速抓住观众的眼球，并能给观众以耳目一新的感觉。

奉先寺石窟在构思立意和题材选择上具有独特的意韵，其本质源于创制者的人生理念和生活态度；卢舍那的开凿正是武则天这位聪慧、美丽的皇太后欲利用宗教造像艺术为自己作皇帝而掀起的神学宣传活动的重要产物，是将统治阶级的领袖宗教化的先例，这就使得卢舍那大佛的外形从一开始就呈现出博大的内涵、深沉的气度。唐朝女性以丰满、款额、圆脸、健康为美的标准，龙门石窟的卢舍那在雕刻上追求雕像的丰满、均衡和严谨，使它在遵循一定的佛像造型标准的基础上，依据当时的特色文化创造出具有时代审美特征的表现：卢舍那大佛的造型是当时的艺匠们为了追求社会时尚，按照“菩萨如宫娃”的要求进行女性化的提炼和概括的结果，实际上在很大程度上参考了唐代贵妇人的迷人风貌，使佛教艺术紧贴当时的审美要求^[1]。卢舍那结跏趺坐于束腰须弥座上，顶饰螺髻，身披通肩袈裟^[2]，发似波浪，眉若新月，细角大眼，鼻直唇薄，面容丰满秀丽。嘴角的一丝微笑中，流露出一种柔美娴雅、亲切慈爱之情。大佛上身衣纹流畅而有规律，雕塑者相当重视其有韵律的起伏变化。佛像整体造型优美，生动自然，飘飘欲仙，似要脱壁而出，堪称中国佛教艺术的经典之作。卢舍那旁边的弟子一个是严谨持重的迦叶，一个是温顺虔诚的阿难，这两个菩萨头戴宝冠，身佩璎珞，艳服盛装。北壁的护法天王身着铠甲，手托宝塔，足踏夜叉，威风凛凛；力士赤膊袒胸，皱眉怒目，气势逼人。在结构上，整个洞窟布局协调，瑰丽磅礴，这是唐代艺匠们用提炼和概括的手法把神圣的佛像和世俗的审美理念融为一体的杰构。这种表现手法和创作精神正是现代动画角色造型设计需要的，它与现代动画角色造型求新立异、形象简洁、富有内涵的创作主旨不谋而合。

2. 卢舍那的亲合力对动画角色造型设计的启示

“亲合力”是指使受众感到亲切和放松的一种气质和魅力。而动画角色设计中的亲合力主要是指角色的亲切感，角色在性格上有一定的个性和吸引力，并能迎合大众的审美情趣，如动画角色

小熊维尼、kitty猫等。动画角色中的亲和力可以极大地拉近观众与动画角色的距离,提高作品的收视率,带动衍生产品的推广营销。国内动画角色的发展,除了《喜羊羊和灰太狼》、《小鲤鱼历险记》中的角色造型亲和力比较好之外^[3],其他的动画片过分强调角色的视觉张力,忽视了角色的内涵设计,使动画角色在影片中的表现柔弱无力。

佛经中,卢舍那为光明遍照,是佛在显示美德时的一种理想化身^[4]。卢舍那的造型彰显了佛像的安详、温存、亲切。温文尔雅的体态散发着温柔的亲和力,略作俯视态的眼睛流露出宁静而又慈祥的目光,嘴角上扬起的一丝微笑,表现出一种优雅而又亲切的慈爱之情,使卢舍那整个神情少了一份严肃,而多了几分亲切。卢舍那大佛那庄重、温和、睿智的外部造型,表达出一种宁静的心境,这就是佛家追求伟大情感和开阔胸襟的表现。而旁边的菩萨和弟子有的严谨持重,有的温顺虔诚,显示出佛家端严矜持的性格。把卢舍那温顺娴雅的神态运用到动画角色造型设计上,设计出让人一见倾心的角色形象,在有力地把握角色的性格特征的同时,在造型上坚持“以人文本”的理念^[5],将动画角色赋予人物的性格,从而增强观众与角色的情感互动,就能增加角色的亲和力,使角色更让人喜欢。

3. 卢舍那丰富的文化内涵对动画角色造型设计的启示

动画的内涵是文化元素的综合体,它包括动画的精神和所表达的追求。随着动画的发展,中国动画在学习别国先进经验的同时,只学会了“皮”,没能把握住根本,所以设计出来的角色往往是“穿着长袍的洋鬼子”,没有文化的特色和内涵。

艺术能够承载特定社会的文化内涵及其相应的价值观念,卢舍那大佛积淀着厚重的历史,蕴含着丰富的文化内涵,它以佛教文化和雕刻艺术为基础,用石刻的形式对一个社会的宗教信仰进行了诠释。卢舍那大佛作为一门石刻艺术,具有极高的审美价值,其本身所饱含着的佛教意义更

是博大深远。在佛教中,卢舍那也是报身佛,报身是指佛的修行依因果感召而来的报应身,是修行圆满、大彻大悟的表现。

卢舍那大佛是在盛唐时期雕造的,那时的唐朝对外开放,经济繁荣,文化艺术群芳争艳。随着印度佛教雕塑的传入,中国佛教雕塑艺术在本国民族化和世俗化的不断启示下,走出了一条具有自己民族特色的艺术道路。中国雕塑艺术一般都用自然山水来表达人的内心情感,把自然山水的灵性和人的情感融合在一起。唐代的艺匠们利用龙门整座山体岩石雕刻了卢舍那大佛,体现了它是大自然和人文艺术的结合,是中国人追求“天人合一”观念的反映。

在进行动画角色造型设计时,将卢舍那的艺术特征和文化内涵赋予角色,并把设计好的角色融入动画片的场景中,让场景来衬托角色的性格、营造角色的情感氛围。

三、结语

从整体上来看,卢舍那是封建统治者推广宗教的宣传品,也是人们信仰和崇拜的对象,它的美的理想和审美特征是为其宗教内容服务的,而不是单纯的艺术品。卢舍那完美的造型、平易近人的神态和丰富的文化内涵对现代动画角色设计有着独特的借鉴意义。一方面它对迷茫中的国产动画起到了建立独特的视觉审美的引导作用;另一方面使现代动画角色设计蕴含着中华民族的文化内涵和独特的美学特征,有利于提升现代动画自身的创造性价值。当然,在运用卢舍那的艺术特征时,应该把创新作为动画设计的驱动力,而不是被其固有的形态所束缚,这样才能使卢舍那求新立异的本质最大限度地被激活,从而拓展和丰富现代动画角色设计的内涵,走出一条具有中国特色的动画之路。

首先,中国当代设计运用传统文化因素,并不是传统艺术样式的直接承续,也不是简单的符号化,而是对民族精神的追求。传统艺术样式、传统文化符号是成熟的传统文化形式,但是作为特殊历史遗留给我们的经典残片,在当代历史语境之中,它们的感觉无疑正在急剧地消逝。然而,企图借助主体的感觉去恢复这些残片的意义,是否仍然能被现实的价值所应验,是不得不加以考虑的问题。或许,我们在目前所需要珍视的,只能是有效地把握传统艺术样式、传统文化符号的精神方式。

其次,传统文化不能预作为设计的前提。我们既反对世界霸权主义,但同时也反对狭隘的民族主义,具有民族风格的设计的确在世界上具有竞争力,但是,这种思考向度并不是设计的出发点。一件精彩的设计作品,是不应该由于某种观念的影响而具有预设性的,设计应该是想象力与创造力的表现,应该是功能与形式的完美契合,是超越于种族、民族之上的精神共鸣,让文化回归到它原有的位置。对传统文化神圣化,这不是对传统文化的继承,而是对传统文化的僵化与模式化,最终会导致传统文化的异化,我们的设计作品随之也会失去生机与活力。

因此,在当代设计中,对传统文化的把握应该从人文关怀与形式创造切入。现代工业文明日趋加重的物质化现实与人的自由本性之间构成激烈的冲突,对现实的人文关怀应该是当代设计的焦点,这也就是一种内在的人性本体的使命感的存在。同时,传统文化是人文关怀的力量源泉,它是支撑一个民族的共通的精神理念,人文关怀契合了传统文化的精髓,诠释了设计的旨归,也就是达到与自然、与社会、与他人以及与人自身的和谐。形式创造其实就是一个如何去“看”的问题,“看”的方式决定了我们对传统文化的理解角度。今天,我们不应该再站在视觉现象以外的角度去观察和评判形式和内容,要摒弃似是而非的理解,打破对传统文化图式、符号的既定思维,分类、比较不同个体、群体、社会 and 种族的痕迹,从精神建构的角度探讨和理解形式,运用一切可

以利用的方法解码、阐释、破译和描述视觉形象,力图更全面地诠释视觉性的文化意义^[5]。

参考文献

- [1] 佚名.祝贺与希望[J].中国广告,1981(01):4.
- [2] 王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002:320-329.
- [3] 陈瑞林.中国现代艺术设计史[M].长沙:湖南科学技术出版社,2003:206-218.
- [4] 之伟.20世纪建筑设计的回顾——访美国洛杉矶艺术设计中心设计学院华裔教授王受之[J].新建筑,1993(11):20-22.
- [5] 李建盛.当代设计的艺术文化学阐释[M].郑州:河南美术出版社,2002:192-196.

[上接第45页]

参考文献

- [1] 振中.卢舍那,东方的蒙娜丽莎[J].名胜古迹,2008(02):44-45.
- [2] 张瑞.论卢舍那佛的艺术特征[J].艺术理论,2012(01):81.
- [3] 江山.谈动画片《喜羊羊与灰太狼》的题材定位造型[J].当代电视,2010(04):25-28.
- [4] 周瑞昆.感悟卢舍那[J].陕西学刊,2010(03):145-146.
- [5] 王丽莎.从中外影视动画作品看角色设计之优劣[J].电影评价,2011(14):30-31.