

■ 文化艺术

中国水墨艺术在动画中的传承与发展^①

熊明, 卢洁

(湘潭大学艺术学院, 湖南湘潭 411105)

摘要:水墨艺术是中华民族传统文化的重要组成部分,体现了民族的审美情趣和对艺术精神的感悟。水墨动画作为传统水墨艺术与现代动画技术结合的产物,承载了传统文化在现代社会传承和发展的重任。对水墨动画的解读,离不开对民族审美意象的分析,也离不开对水墨艺术精神的解读。通过对水墨动画的艺术形式与内在人文精神进行分析,希望立足传统文化,力求运用现代技术推动传统文化在现代社会的发展,以进一步挖掘和推广本民族的文化精神。

关键词:水墨艺术;动画;传统;文化

中图分类号:J218.7

文献标识码:A

文章编号:1672-7835(2013)06-0178-03

水墨是指墨色辅之以水的渲染所形成的色调变化,它是先贤们创造性劳动成果的不断积累,是一种群体内代代相传的文化精神^[1]。辞海中这样定义:“水墨画——中国画中纯用水墨的画体。始于唐,成于宋,盛于元,明清以来续有发展。以笔法为主导,充分发挥墨法的功能,取得‘水晕墨章’、‘如兼五彩’的艺术效果。在中国画史上占重要地位。”作为中国本土的一种传统文化艺术,水墨文化代表了中国人对审美和艺术哲学的感悟。

在当代社会中,受到西方美学和艺术哲学观念的诸多影响,水墨艺术在表现手段、文化推广等方面不断受到西方艺术的挑战。易英在《创造意义》中曾写道:“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。”不论是在表现的题材还是在传播的手段方面,水墨这一传统艺术形式亟待变革。

正所谓“他山之石,可以攻玉”。水墨动画正是艺术家在中国传统水墨文化的基础上,结合动画的技术手段,通过数十年的艺术加工、积淀,在中国传统美学观的影响下创造出来的艺术表现形式。水墨动画的出现塑造了中国民族动画的表现形式,在创作中首先立足于“水墨”二字,结合新的技术和各种表现手段,把中国水墨画的传统技法、哲学观念融入动画画面之中。水墨动画的出现,一方面,挑战了传统水墨的图像结构,将水墨的形态以多维度的角度进行阐述;另一方面,以水墨为主体,确立了中国本土动画的基本形式,与外来动画分庭抗礼,传播了民族文化的同时,又丰富了现代影视艺术的表现手法。

当今的动画艺术强调本土化,已经发展成为一种可繁衍的民族文化。在全球文化高速传播的信息时代,本土

和外来文化之间的碰撞越来越频繁,在处理与外来艺术的冲突过程中就更需要本土文化的内在支撑。这里所谈的“传承”,也就是本土民族文化的延续性的问题,本土文化观念在新的表现形式中传播的问题;而“发展”则指本土文化在新技术、新观念的影响下,以民族的文化精神为基础,与外来文化的融会又滋生出新的文化和新的观念。

一 水墨动画概述

20世纪60年代,动画产业在全球各国得以迅速发展,竞争日益激烈。受不同地域文化影响,动画出现了明显的地域化特征,中国也开始将传统的水墨艺术融入动画之中,通过动画的形式将水墨艺术在屏幕上展示出来。

水墨动画融合了水墨画的艺术特征与动画的表现形式,把水墨画的特性、技法融入动画画面之中,塑造了一种没有明确的轮廓线,色调淡雅的动画艺术。在水墨动画的镜头画面中,角色形象吸收了中国传统水墨画的技法,注重虚实灵动的意境,体态轻灵优雅,镜头流动而飘逸,画面悠远而朦胧。观众窥流行于空寂处,画面留白以显形,进而以形取意,虚实变化使客观存在的自然美景融入水墨动画的动态图像,最终使得动画主题、故事内容和表现的形式得以完整的统一,全然不同于欧美、日本的动画较为直白的叙事形式。

1961年,我国制作的《小蝌蚪找妈妈》宣告了中国水墨动画的诞生,此后,水墨动画引起了国内外界的广泛关注。1963年,上海美术电影制片厂的作品《牧笛》通过水墨画的形式来表现人物角色以及场景,进一步完善、巩固了水墨动画的制作技术和理论依据。1988年的《山水情》格调清新、线条洒脱、意境空灵、飘逸,将中国笔墨情趣和诗

① 收稿日期:2013-03-22

基金项目:湖南省教育厅优秀青年课题(13B119;11B129)

作者简介:熊明(1983-),男,湖南益阳人,硕士,讲师,主要从事动画、艺术设计研究。

画的意境融入动画之中,画面虚中有实,实中带虚,展现了中国传统艺术的独特魅力。随着动画技术的进步,数字技术降低了水墨动画繁重的制作难度和技术门槛,将水墨动画的发展推向了一个新的高度,如2010年的世博会中水晶石制作的《清明上河图》更是引起了全世界的关注。

二 水墨动画的艺术特征

中国水墨动画借鉴了传统的水墨技法,结合中国传统的艺术精神、美学思想,意境优美而耐人寻味,在世界上独树一帜,在形式上与日本、欧美的动画截然不同。不论是角色造型、画面用色的审美意象还是动画的主题、场景的空间调度等方面,与中国传统绘画艺术的处理方式都有相通之处,树立了独特的中国本土动画电影符号。研究水墨动画,必然要以中国传统的水墨绘画为依据。

(一)水墨动画画面中“大音希声,大象无形”的留白艺术

正所谓“大音希声,大象无形”,老子的哲学观对我国民族审美产生了深远的影响。传统绘画、音乐、书法等艺术领域大多体现了“大音”、“大象”之美,在艺术穿凿中主张不拘滞于“言”、“象”,而追求希声之音和无形之象,从而达到精微而深层的灵趣美。落实到水墨动画中可以理解为对空白意象的领会,在画面构图、造型色彩、故事剧本、动画音乐方面都有所体现。

传统中国绘画艺术中的“白”是画面构图时不可或缺的组成部分,这种独特的构图方式蕴含着神秘而具有想象空间的意义,对水墨艺术情境的营造发挥着无以替代的作用。与传统水墨绘画类似,水墨动画强调画面构图简洁,这种画面通过大量的留白,注重空间的营造,尽量用较少的笔墨去塑造所表现的内容,传达故事的主题。这种独特的留白方式,打破了传统动画艺术的画面构图形式,营造了独特的具有含蓄美的意境,带给观众无穷的想象。

除构图外,水墨动画角色造型上的空白意象与构图上的空白意象有异曲同工之妙。角色造型上的空白趣旨在于似与不似之间,并不否定造型的重要性,而是对造型上多余的枝节进行筛选,尽可能地角色形象元素进行提炼,对角色造型进行去粗取精的处理。

(二)水墨动画中“洒脱随性”的线条艺术

在早期的水墨动画中,角色的形象都是艺术家手绘生成。角色造型轮廓清晰而简洁,将中国特有的具有生命意味的情趣、线条的抽象造型艺术融入动画画面之中。角色用色以黑白为主,通过艺术家婉转流畅的用笔实现由重到轻、由浓到淡的墨色层次变化。在画面中精绘取其神,由线启象,进而由象悟意,传达画面中的意境之美,将博大、朴拙、含蓄的民族审美情怀完整地展现在动态空间之中。

水墨动画形象的造型注重整体意境的营造,追求“似与不似之间”的形体变化,而非一味地追求写实。线条不经意之间的勾勒与皴擦都可以营造不同的造型。线条丰富多变,既有象征性,又更具有影视作品的抒情意味,这些变化丰富的线条生成一个个承应贯气、洒脱随性的动画造型,并由这些造型变化、照应和复合构成了动态的水墨动画画面。正是这种灵动、随性的抽象造型赋予了水墨动画以独特的生命力,把客观的物象处理成含蓄多变的虚像,角色造型流动而飘逸。正所谓于空寂处见流行,虚实相得益彰,角色本体形成富有生命力的视觉图标,在影片的内容、形式和目的上取得了完整的统一。画面表现自由豁达,线条处理不拘于成法,给观者引入广阔的意象空间。

当代的动画艺术家结合传统水墨线条的处理方式,以当代人们关注的试听文化为主题,创作出了不少情趣万千、韵味独特的动画作品。

(三)水墨动画中“虚实实”的色彩艺术

色彩是动画电影视觉符号语言的重要组成部分,具有很强烈的民族特征,不同的文化背景导致多样化的色彩艺术风格。不同民族的审美哲学对色彩的理解各不相同,对色彩有各自独特民族习俗的反应,呈现出强烈的本土文化特色的审美情趣。

与其他风格的艺术作品相比,水墨色彩有其明显的特征,它不刻意追求自然色调,而注重写意,通过墨色的浓淡来营造画面的空间关系,作品画面通过简约而生动的墨色随性的表现来传达作品主题。在水墨动画的色彩上,受中国水墨画的影响,色彩并不一味地追求对客观事物的描述,而是以传达事物内在的精神作为目标,通过虚实的色彩进行画面意境的营造,这与西方的动画色彩有着鲜明的对比。西方动画电影,注重造型与色彩的统一,在对色彩进行现实还原的基础上适当夸张,追求物体本身的实际光阴效果。而中国水墨动画着色是一种主观性极强的视觉审美语言,色彩的意义不在于表现自然,更多地被用来抒发导演的情感,营造影片的意境。通过色彩的虚实、明暗关系营造出“于有限中见到无限,无限中回归有限”的艺术境界。水墨动画中虚实的用色,给人留下更多的想象空间,进一步提升了水墨动画的精神和情感内涵。

(四)水墨动画中“空灵生动”的音乐艺术

中国的音乐注重对生活的反思,追求音乐中的情感表现,音乐较为含蓄而婉约,以体现音乐中所包含的丰富的生命感受。演奏时强调声乐乐感的神韵,讲究意境气韵,总是与现实的人生、感性的生命和民族文化联系在一起,以营造其独特的声乐空间。在动画影片中,音乐是服务于影片叙事的,既要与影片的造型元素、叙事节奏和画面风格融为一体,又要相对保持其本身的独立性,因为音乐本身在影片中也具有很强的叙事和转场功能。受表现题材的影响,水墨动画音乐多以高雅脱俗的民族旋律为主,注重音乐的虚淡空灵和幽婉深邃与影片画面相辅相成,互为融通,表达水墨画面中空灵的意境美。

水墨动画《牧笛》,大量使用了短笛、古琴等民族风格强烈的乐器,具有明显的中国南方民族风格特征。在影片中,导演利用具有强烈民族风情的音乐,进一步深化了故事主题,通过与观众心理的互动丰富了影片角色的形象,突出了古朴隽永的田园情怀,给观众营造了富有诗意的意境。《小蝌蚪找妈妈》利用古琴和琵琶的演奏配乐,独特的音质体现了中国传统文化中清、微、淡、远的审美意境。这些动画影片通过音乐背景进行角色心理叙事,体现了“乐中尽现水墨清情,声中浸含人生律吕”的审美意象。

三 动画语境中的水墨艺术

动画是艺术与技术相互结合的产物,更是技术、艺术、人文精神相融合的艺术表达。水墨艺术在动画这一全新艺术表现形式中的应用,既体现出其固有的人文精神,又表现出了在新技术、新形式、新理念的影响下的变化和发展。

(一)水墨文化在水墨动画中的传承

笔墨本身只是一种表现的工具,从历史的客观存在来看,笔墨的文化源自中国传统绘画的技法结构中包含的文人精神,有一种超出形式而形成的精神意境。水墨的虚实变化,对客观存在的主观性提炼构成了本民族独特的文化

理念。形式成为一种载体,只是表现的方法,艺术家将事物最生动的性格和特质通过朴实的技法提炼出来,而不追求角色、场景的逼真、再现。“大音希声,大象无形”的表达方式和审美情趣使得艺术家和观众在某种程度上达成一种心性的共识,水墨形成的画面成了这种心性共识的载体。

在水墨动画的创作中,很好地延续了这一文化共识。中国水墨动画注重对民族文化的传承,画面的“意境美”和内在的人文精神成为了动画表现的核心,通过画面、镜头,作者将生命人格的观念置于首位,其魅力深入人心,彰显着民族精神的存在。在题材上,与传统水墨艺术类似,水墨动画注重以生活为创作基础,主题源于生活,经过艺术加工后形成独特的表现力。如在影片《小蝌蚪找妈妈》中,画面和镜头进行主题的叙事和情感的抒发,水墨淡雅、飘逸的笔触通过在时空中的不断变化,让画面充满生命。正是这种生命力让源于齐白石笔下的动物们在屏幕上有了写意的形象和生动的动作,营造出令人遐想的生命空间。影片中的动物已经不是现实中的复制模拟,它带领观众走入水墨动画的深处,给人以视觉和心灵上的双重享受。

(二) 水墨艺术在动画中的融合发展

动画是当代技术、文化下的产物。当代文化是指在当代社会生活环境下、目前物质生产条件下所产生的意识形态、观念准则及所指导的行为,它包含当代全方位的生活方式和评判标准^{[2]29}。在全球一体化的背景下,各国文化前所未有地进行交流、整合,进而也影响到了民族文化的一些表现形式,文化必然影响到相关的艺术观念与表现形式。水墨画作为民族文化的一种表现形式,受到的影响是显而易见的。研究水墨动画在当代的发展,离不开对现代技术、现代艺术表现题材的研究。

其一,受现代先进的科学技术的影响,艺术表现的方式出现了多样化的趋势。不管是在绘画工具、材料方面,还是在艺术传播方式等方面,都有了很大的进步。在文化多元化的今天,我们在进行艺术创作的同时更应立足传统,广参博取,将本土的民族文化积淀融入新的表现形式当中,创造出富有新意的作品。而动画作为新时代的产物,有着全新的表现形式、更为便利的传播方式和更为广泛的观众群体。越来越多的艺术家开始尝试在动画中融入水墨元素,对其进行重新解读,力图在传统文化与现代技术之间找到平衡,将传统文化展现给更多的观众。艺术家在保持水墨文化理念的同时,在动画艺术中构建更为自由的水墨空间。如《夏》《清明上河图》已经将水墨与先进

的3D技术进行结合,传统的水墨技法在三维空间实现,体现出其轻盈灵动的墨趣和独特的意境之美。

其二,在文化开始多元化、国际文化交流越来越频繁的今天,现代水墨艺术家开始从当代文化交流的角度对笔墨表现的题材进行考究,研究其所负载的文化精神在当代文化语境下传播的可能。传统的水墨画题材具有极强的艺术家的个人精神文化气质,是个人对生活、文化的有感而发,其题材更多地具有精英文化意味。其内在的文化精神要想让现代的人所接受,必然要求在创作的过程中寻找一种更为大众的主题作为民族文化的载体,在保持民族文化的基础上,不再刻意追求传统的笔墨形式,而是从当代文化出发表现现实生活,使水墨文化引起更多公众的重视,最终达到文化推广的目的。

四 结 语

易英曾说过:“不论水墨画在中国现代艺术中的位置如何,水墨画作为民族身份的符号和礼仪,其媒体本身构成了水墨画的本质特征,是不可互换和替代的,它是中国‘文化生物链’中的一环,这是具有象征性的,一旦水墨材质失落,也就意味着中国‘文化生态灾难’的降临。”^{[2]48}水墨艺术作为中华民族独具魅力的艺术形式,在历史长河中不断演变和发展,不断应对着机遇与挑战。水墨作为一种独特、凝练、含蓄、超越的有机物化形态,充满着辩证的哲理,反映着一个以“形”延“意”的思维意趣,象征着本民族的审美情趣和文化精神。一部分传统文化因为生活方式的改变和科学技术的进步而瓦解或消亡,但更多的与现代文明相互影响,转化或重组为当代社会所需要的人文资源,水墨文化正是如此。在文化多元化发展的今天,越来越多的艺术家开始注重挖掘本民族的水墨艺术语言,通过传统的民族精神来诠释现代社会文化,成为一种值得尝试的路径,以达到推广其成为现代社会设计语言,进而保护传统文化精髓的目的。

参考文献:

- [1] 刘 贵. 从祥云火炬解读视觉设计的文化内涵[J]. 包装工程, 2008(5): 185.
- [2] 项德娟. 论都市水墨人物画的当代性演变及其现代经验[D]. 重庆大学, 2006.

On Inheritance and Development of Chinese Ink Paintings in Animation

XIONG Ming & LU Jie

(School of Arts, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

Abstract: Ink painting is the important part of Chinese traditional culture and embodies the national aesthetic taste and perception of artistic spirit. As the result of the combination of traditional ink painting with modern animation technology, ink painting bears the heavy task of traditional culture's inheritance and development in modern society. The interpretation of ink painting cannot be separated from the analysis of national aesthetic image and the interpretation of ink painting spirit. Through making an analysis of ink painting's artistic form and its internal humanistic spirit, this paper, based on the traditional culture, attempts to apply modern technology to impel traditional culture development in modern society, so as to further exploit and extend cultural spirit of our nationality.

Key words: ink painting; animation; tradition; culture

(责任编辑 莫秀珍)