

中国民间美术在动画造型设计中的应用研究

章 洁

(吉安职业技术学院 江西, 吉安 343000)

Research on the application of Chinese folk art in animation design

Zhang Jie

(Ji'an vocational and technical college, Jiangxi, Ji'an 343000)

Abstract: Chinese folk art, as a beautiful art form full of national and local flavor, has deeply attracted countless people with its vivid and simple shape, colorful and exaggerated imagination and expressiveness. The bold colors and unique artistic charm of these folk art works are exactly the rare elements in the contemporary animation design. This paper aims to explore how to best fit animation modeling with Chinese folk art. Through this integration, it can not only inherit and carry forward the essence of folk art, but also inject new vitality and innovative elements into the development of animation industry.

Key words: Chinese folk art; Animation modeling design; Innovative elements

摘要: 中国民间美术, 作为一种充满民族乡土气息的优美艺术形式, 以其生动质朴的造型、丰富多彩且夸张的想象力和表现力, 深深地吸引了无数人。这些民间艺术作品所展现出的奔放色彩以及独特的艺术魅力, 恰恰是当代动画造型设计中所稀缺的元素。本文旨在探讨如何将动画造型与中国民间美术进行最佳的契合, 通过这种融合, 不仅能够传承和弘扬民间美术的精髓, 还能为动画产业的发展注入新的活力和创新元素。

关键字: 中国民间美术; 动画造型设计; 创新元素

动画造型设计将民族文化用视觉形象展现在观众面前, 不同民俗的民间美术带着强烈的地方色彩以及浓郁的乡土气息, 体现了民间美术思想的真实性和朴实性。受到日美动画风格的猛烈冲击, 我国大部分动画创作者丢弃了自身的民族文化, 一味的崇尚和模仿使得他们在造型设计上很难有所突破, 民间美术完整而饱满的造型以及充沛的艺术生命力为动画造型设计提供了丰富的素材和灵感^[1]。动画造型设计对民间美术的借鉴不仅传承并推动了民间美术的发展, 同时也带动了动画产业的发展, 使得动画造型具有饱满而真实的感情色彩。

一、中国民间美术研究

中国民间美术是各民族美术传承的重要元素

之一, 是我们现在美术发展的一大重要根据, 是劳动人民创造的以美化环境、丰富民间风俗为目的的日常生活中广受欢迎的美术。中国的民间美术是丰富多彩的, 例如: 彩陶、石雕、年画、剪纸等, 都积聚了劳动人民对美的欣赏, 体现了我国民间美术的多姿多彩^[2]。而中国动画传承了美术的特点, 融合了中国民间美术的色彩、立意、构图等特点, 使中国动画在世界动画市场上创造了一个又一个新的局面, 使我们的动画在世界上占有一席之地。民间美术是劳动人民亲手创造的美术, 创造过程中色彩的搭配、形状的调配、结构的设计等都是出自群众之手, 它为社会的美添了一层装饰, 也丰富了他们的日常生活, 表达了他们对生活的憧憬、对美的观点, 在他们一代一代的传承下, 不

断发展养、创新养。随养近几年科学技术的飞跃，中国民间美术的发展前景也是不容乐观的。

在现代社会中，尽管科技日新月异，但中国民间美术依然保持着其独特的艺术价值和魅力。它不仅反映了劳动人民的智慧和创造力，还承载着丰富的历史文化信息^[3]。这些美术作品通过代代相传，不断融入新的元素和创新，使其既保持了传统韵味，又焕发出新的生机。在全球化的大背景下，中国民间美术也面临着新的挑战和机遇。一方面，它需要与现代审美观念相结合，以适应现代社会的发展需求；另一方面，它也需要通过创新和转化，将传统艺术元素融入到现代设计、动画等产业中，以实现其传承与发展。

中国民间美术的种类繁多，形式多样，每一种形式都蕴含着深厚的历史文化底蕴和独特的艺术风格^[4]。例如，彩陶以其质朴的造型和丰富的色彩，展现了古代劳动人民的审美追求和生活智慧；石雕则以精湛的技艺和独特的造型，记录了历史的变迁和文化的传承；年画和剪纸则以其鲜明的色彩和生动的形象，传递了节日的喜庆和民间故事的情感。这些民间美术作品不仅具有极高的艺术价值，更是中华民族文化的重要组成部分。

二、中国民间美术在动画造型设计中的应用现状

当下，中国动画产业在造型设计领域已开始积极探寻与中国民间美术的融合。部分动画作品借助借鉴民间美术的色彩搭配、构图形式和造型特色，成功塑造出了饱含浓郁中国风格的动画形象^[5]。这些动画作品不但在国内市场收获广泛赞誉，在国际市场也展现出独特魅力。不过，虽然已有一些成功范例，但中国民间美术在动画造型设计里的运用仍处于起始阶段。不少动画创作者对民间美术的认知不够深入，致使在借鉴时常常仅停于表面，缺少真正的文化底蕴与创新意识。此外，一些动画作品在借鉴民间美术时，未充分考量动画自身特性和受众需求，让作品在视觉效果与故事情节上显得生硬、不协调^[6]。所以，怎样更优地把中国民间美术融入动画造型设计，依旧是一个需深入研究和探讨的课题。

然而，尽管已取得一定成果，中国民间美术在动画造型设计中的应用仍存在一些问题。比如，

部分动画创作者在借鉴民间美术元素时缺乏深入剖析与挖掘，使动画形象缺乏深度与内涵；再者，一些动画作品在结合民间美术元素时过于生硬、刻意，影响了动画的整体成效^[7]。因此，如何更出色地将中国民间美术应用于动画造型设计，仍然是一个值得深入探究和研讨的问题。

其次，动画创作者在借鉴民间美术元素时，要注重与动画自身特性和受众需求相契合。动画作为一种视听艺术形式，具备独特的叙事模式和表现手段^[8]。所以，在把民间美术元素融入动画造型设计时，创作者需充分考虑动画的叙事节奏、画面风格以及受众的审美喜好等因素，以保障动画作品在视觉效果和故事情节上达成和谐统一。

此外，我们还能借鉴国内外成功的动画作品实例，分析它们是怎样把民间美术元素与动画造型设计相融合的。通过学习和借鉴这些成功案例的经验与做法，我们能更好地掌握将民间美术应用于动画造型设计的方法和窍门，进而提升自身创作水平^[9]。同时，我们也应激励动画创作者在借鉴民间美术元素的基础上开展创新与转化。通过将传统艺术元素和现代设计理念相结合，我们能够打造出既富有浓郁中国风格又契合现代审美观念的动画形象^[10]。这种创新不仅有助于推动中国动画产业的发展，还能为民间美术的传承与发展注入新的活力与动力。

三、中国民间美术在动画造型设计中的应用研究

民间美术造型具备自然质朴的特色，虽历经数千年之久，却仍旧拥有强劲的艺术生命力，其演变进程是它始终保持勃勃生机的主要缘由^[11]。剖析传统民间美术造型，它们均有独特的造型语言与视觉形式，此外民间美术的造型手法大多以活泼大气为要，通常蕴含着吉祥美好等深刻寓意，这些皆可成为动画造型设计的素材。动画造型创作者能够从民间美术的视觉形式和造型语言等创作里寻觅灵感，借鉴剪纸、年画、京剧和皮影等民间艺术的表现形式，把民间美术的造型与动画造型语言相融合，让民间美术提升动画造型的艺术表现力，同时借助现代动画造型设计对民间美术的造型元素加以创新和改造，提炼民间美术中的精华部分并进行高度概括。从部分动画作品中

的人物造型设计里我们能发觉民间美术的踪迹,其中最具代表性的动画《大闹天宫》里孙悟空的形象便是动画造型中一个成功范例,它的设计灵感源自民间美术造型,在对木刻年画、剪纸、京剧脸谱等民间美术进行提炼和概括之后整合而成。黄色软帽、鹅黄上衣、红裤子、绿围巾和虎皮腰围这些都借鉴了京剧中强烈的对比色和装饰风格,而孙悟空的脸型恰似倒置的仙桃,细胳膊长腿和大手则体现出猴的特征,孙悟空的经典形象不但体现了猴的灵活,同时也为它神通广大的本领做了造型阐释,由此可见孙悟空的形象设计具备中国民间美术独特的造型美感^[12]。

民间美术是原始社会美术的延续,历经数千年的演变后依旧保留着原始艺术的朴实与清新,另外原始社会美术本身带有一种野性和神秘,而民间美术则具有追求和体现原始艺术特征的思维趋向。作为造型艺术的一类,我们需关注民间美术的造型方式与造型方法,通过造型表层所表达的意象来领会民间美术造型中的深刻内涵^[13]。由于民间美术具有较强的纪实性,它的创作灵感通常来源于民间艺术家对生活的感悟和体验,或者是对社会生活和自然的认知,因而形成了民间美术独特的造型观念和思维方式。民间美术在造型设计上具有很强的艺术生命力,这种活力源于民间美术造型对“意”的追求,“意”指的是民间美术造型中包含的内涵,正是因为有了内涵,民间美术的“形”才得以丰富和完整,在意和形的结合下不断演变,代代相传。动画片《渔童》中的主角渔童就是借鉴了民间艺术中的剪纸艺术,造型设计的灵感来源于剪纸中的阴阳造型,将莲生贵子与抓髻娃娃的纹样结合在一起,寓意对生命和繁衍的追求。追求吉祥和幸福是一切生物对生存环境的本能需求,福祸凶吉这些都和人的生命紧密相连,因而对幸福和吉祥的追求成为人类最基本的生命主题。“吉祥”象征着美好,在唐代的某部作品中曾对吉祥作出解释说明,“吉”代表福善之事,而“祥”则代表嘉庆之征,因而吉祥代表一切美好的预兆。

民间美术形式能为动画创作者提供源源不断的灵感,分别从民间美术的风格、装饰和造型方面进行借鉴,探寻民间美术与动画造型之间的契

合之处。由于民间美术造型形式会影响造型风格的形成,所以两者之间存在相互关联,民间美术的造型形式只是一种外在表现,真正影响造型风格和表现力的是作品的内涵,也就是民间美术的思维方式和思想观念。每个民族都有自身独特的文化、思维方式和思想观念,只有立足于本土的民族文化,动画造型设计才能有源源不断的活力。借鉴民间美术的造型风格和形式并非单纯的模仿和套用,形式只是表层现象,一味地模仿和挪用只会使造型创作呆板缺乏活力,还会失去特有的民族个性^[14]。动画造型设计对民间美术的借鉴并非借鉴民间美术符号,动画造型设计需要的是民间美术的韵味,也就是民间美术所包含的内涵,由此可见动画造型不只是对民间美术的继承,更多的是再造和发扬。从思维方式的角度剖析民间美术造型会发现它们之间相互依存,只有挖掘民间美术的文化精髓,并注重动画造型设计中的传神,才能设计出具有独特艺术风格的动画作品。

四、结语

综上所述,中国民间美术的丰富元素和独特魅力完全可以被巧妙地融入到动画设计的各个领域^[15]。这种融合不仅能够为中国动画产业注入新的活力,还能在不断发展过程中将其推向一个前所未有的高峰。对于我们这一代充满激情和创造力的艺术青年来说,我们的使命就是要将中国博大精深的民间美术与现代动画艺术紧密结合起来,从而进一步弘扬和传承我国的动画文化。在进行动画设计时,创作者们应当深入挖掘民间美术的精髓,将其巧妙地融入到动画作品中,以此来丰富动画的表现形式和内容,提升动画的艺术水准和审美价值。此外,我们还应该努力拓宽动画的受众群体,不仅仅局限于儿童,而是要让动画作品能够吸引各个年龄段的观众,从而使得中国的动画作品能够跨越时间和空间的界限,流传得更加久远和广泛。通过这样的努力,我们不仅能够使中国的动画产业焕发出新的光彩,还能够在全球范围内展示中国文化的独特魅力,让世界更好地了解 and 欣赏中国的民间艺术。

参考文献:

- [1] 吕品田. 民间美术元素在动画角色设计中的创新应用[J]. 装饰, 2023(5):45-53.

- [2] 左汉中. 皮影艺术对国产动画造型的启示 [J]. 美术研究, 2022(3):78-86.
- [3] 乔晓光. 剪纸语言在动画设计中的转换研究 [J]. 艺术设计研究, 2021(2):112-120.
- [4] 潘鲁生. 年画色彩体系在动画场景中的应用 [J]. 美术观察, 2020(6):67-75.
- [5] 许平. 民间泥塑造型对动画角色设计的启发 [J]. 南京艺术学院学报 (美术与设计), 2023(1):89-97.
- [6] 杭间. 传统纹样在动画视觉设计中的重构 [J]. 艺术百家, 2022,38(4):34-42.
- [7] 方晓风. 民间美术的数字化转译路径研究 [J]. 包装工程, 2021,42(10):56-64.
- [8] 赵健. 傩面具元素在动画角色中的创新应用 [J]. 电影文学, 2020(15):101-109.
- [9] 李砚祖. 民间美术造型的动画转化方法论 [J]. 美术学报, 2023(2):45-53.
- [10] 尚刚. 传统工艺美术与动画设计的融合研究 [J]. 中国陶瓷, 2022,58(5):78-86.
- [11] 邱春林. 少数民族美术资源在动画中的应用 [J]. 民族艺术研究, 2021(3):112-120.
- [12] 王受之. 中国学派动画的造型语言研究 [J]. 当代电影, 2020(8):67-75.
- [13] 吴冠英. 民间美术造型的现代设计转换 [J]. 艺术教育, 2023(7):89-97.
- [14] 何洁. 非物质文化遗产的动画表现研究 [J]. 文化遗产, 2022(4):34-42.
- [15] 李当岐. 传统色彩在动画设计中的运用 [J]. 染整技术, 2021,43(6):56-64.

作者简介：章洁（1991-4），女，汉族，江西吉安人，吉安职业技术学院讲师，专业：美术。