

· 杂谈 ·

纸艺在动漫艺术创作中的多元性探究

□ 蒲鹏举 时晓楠 康晓婷

摘要:中国的折纸动画历经 20 世纪下半叶的鼎盛发展,如今,发展松弛,步履艰难。文章试将中国传统文化中的纸艺艺术与中国动漫艺术结合起来,尤其重点指出折纸艺术带给动漫创作的启示,并通过两位折纸动画大师虞哲光与李荣中先生的作品,讨论折纸动画的审美特征,以重现折纸动画的辉煌。

关键词:纸艺;动漫艺术创作;多元化

如今,美国超级英雄动漫和日本创作的冒险热血动漫、情感类动漫、才艺类动漫等层出不穷。而我国动漫与其相比存在差距,创作人才缺乏,人才流失严重,复膜产业链的不合理发展也令人担忧。当然,我国动漫并非一无是处,它包含具有中国特色的原始性能,特色鲜明,标志突出。20 世纪五六十年代,动画创作者凭借精湛的绘画技艺,使用艺术手法把木偶戏、皮影戏、剪纸、折纸、戏曲、羽毛画和国画等内容融入动漫艺术创作,创作出大众熟知的众多动漫作品,如《哪吒闹海》《黑猫警长》等。发展至今,动漫产业失去了一定的光辉。因此,本文通过纸艺与动漫的融合,为我国动漫产业的发展探寻道路。

1 纸艺的定义与着力点

广义的纸艺指包括造纸艺术在内的所有与纸有关的工艺;狭义的纸艺指的是以纸张、纸材为主要材料,通过剪、折、撕、刻、拼、叠、揉、编织、压印、裱糊、印刷、装帧,装置或者高科技(如激光)等手段制作而成的平面或者立体的艺术品和纸艺作品。纸艺常见的表现类型有传统纸雕、3D 免切割立体纸雕、立体刻画、纸蕾丝、纸艺包装、折纸、衍纸、纸艺小品。

将纸艺融入动漫艺术创作具有积极作用。第一,有利于传统纸艺的传承和发展。与纸艺相比,动漫更受年轻群体的欢迎,而纸艺的影响力和传播力相对不足。探索纸艺与动漫的结合之路,可以借助动漫的影响力促进纸艺在新时期的发展。第二,有利于丰富国产动漫的表现形式。国产动漫要想保持独树一帜的风格,就要结合中国元素,形成并坚持自身的特色。纸艺源于中国民间技艺,是中国文化的呈现载体,将其融入国产动漫,能够凸显动漫的文化特色,提升国产动漫的行业竞争力。第三,有利于提高社会群众的审美能力。纸艺与动漫相结合将诞生新的艺术风格和美学风格,让人们在休闲娱乐的同时获得更多新颖的艺术体验,提高对美的欣赏能力。

纸艺所包含的表现类型丰富多样,文章特地选取一个角度,即通过折纸艺术与动漫的结合,浅谈折纸动画的审美风格。

2 折纸动画的定义及“中国学派”论述

折纸是一种手工制作的艺术。将其与动漫结合,首先要将故事情节、各种角色在印刷纸上归档,同时要综合各种立体图片和立体文本,在框架内先构建好整个思路与发展结构。折纸动画创作过程中,纸张被涂上不同的颜色,放置在细银丝和铅丝上焊接在一起的接缝内部,由细银丝和细铅丝充当人物的关节,带动人物活动,从而推动动漫情节的叙述与发展。1960 年 5 月,上海美术电影制片厂与虞哲光先生合作创作中国第一部折纸动画,即《聪明的鸭子》,虞哲光先生因此被称为“中国的折纸动画之父”。由此可见,折纸艺术与动画创作相结合的折纸动画极具艺术价值,趣味横生,给观众以诸多启示。

在此后的 39 年中,虞哲光先生创作的《一颗大白菜》《湖上歌舞》《三只狼》和《小鸭呷呷》4 部折纸动画在上海美术电影制片厂发行,李荣中先生创作的《鳄鱼、巫婆、小女孩》《蚱蜢与蜗牛》《蓝骨》和《石敢当破妖术》4 部折纸动画发行,加上虞哲光先生创作的《聪明的鸭子》,这 9 部即为全部的折纸动画。与其他动漫艺术电影种类相比,折纸动画数量寥寥无几,由此可见折纸动画在中国动画史上是多么珍贵的存在。

“中国学派”的折纸动画不断减少,直至消失。从 1999 年开始,我国再也没有诞生伟大的折纸动画新作。折纸动画过于复杂,折纸角色的设计和制作较难,对手工工艺的要求较高,很多人有心想要重振折纸动画的光彩,但却无能为力。虞哲光先生不止一次说过“折纸动画的创作有着巨大的未来”,但可惜的是,9 部折纸动画作品之后再无新作,虞哲光先生所描述的前景也化为了泡沫。虽然没有人能确切说明折纸动画消亡的原因,但无法否认的是,折纸动画的短期辉煌和艺术价值

给众多青少年的健康成长带来深远影响。

3 关于纸艺运用于动漫中的美学风格

折纸动画的诞生是中国动漫产业历史的重大革新。折纸动画完成了折纸娃娃到动画角色与情节的转变,这是一次巨大的跨越。之后,折纸艺术创造了动画中新的动画角色定位、角色形象和肢体语言的表达。

3.1 用具象来阐述抽象定义

折纸动画是用特殊的纸材来将人物和背景折叠起来的,所以通常是雕刻的形状,呈现立体和平面组合起来的折叠式,用抽象的纸形描绘各种各样的图案,表现具体的东西。这一独特的创作过程显示了其突出的艺术美感。虞哲光先生在创作折纸动画时说过:“折纸需要独特的儿童时代的风格和朴素。在设计上可以通过折纸来体现纸的折回感,做表演并不需要人物角色多么的细致入微,相反它需要体现出它本身的笨拙,因为细致入微的艺术很难看见,但折纸充满了童趣,所以我们要还原它的本真。折纸动画中所描绘的人体可以是简单的圆柱、圆锥体和正方形,人物的身体也可以层层叠加,把这些简单的几何形状组合起来,画出各自的图案,粘在上面。这看起来很简单,但这种工艺的背后却付出了众多辛劳与汗水,同时不同的组合产生的形状也变成了不同的美丽。”李荣中先生深谙此道,在这方面做了很大的努力。其在作品创作中为彰显人物形象和突出人物服装,采用多种纸材。例如,折纸动画电影《巫婆、鳄鱼、小女孩》中,四个女孩的茶色、黑色、彩色等图案是用不同的纸做的,衣服分别用红、青、蓝、绿来修饰,她们的耳环和脚上的铃铛是用金银纸做成的;鳄鱼的身体覆盖着凸凹的塑料装饰纸,涂上绿色的油彩;斑马和巫婆是用黑白纸做出来的。众多样式不同、材质不同的纸片运用,提升了人物表达的层次性与细节性。

3.2 采用伸缩优化笨拙感

20世纪下半叶的艺术家普遍认为,折纸动画中的人物如果做得太过精细反倒是不完美的,完全的填充不能被认为是折纸。比起木偶动画,折纸动画更粗糙,也更具童真,折纸人物因为没有骨架,行动起来飘逸自如。但是我们必须承认的是,正是由于没有骨架,导致折纸动画角色动作僵硬,行动不自然。另外,折纸动

画还有一个很大的缺点,那就是在初期的折纸动画中,角色背部呈现凹陷状态,而侧面整体看来是平坦的,动画人物看起来较为笨拙。聪慧的艺术家充分利用纸的质感和性能,利用折纸的柔软性来进行动画创作,围绕这一特征开展有趣的人物活动与动画情节的设计,表现折纸动画的韵味。

3.3 光影作用

不同的纸材可以应用于额定动画的建模和场景塑造。动漫情节的发展离不开光源,结合不同的纸材,打造不同的光影效果,推动动漫叙事。不同的光源方向和角度能够带动光和影的变化,打造独特的质感,彰显光和影的作用,带动折纸动画的创新发展。折纸动画结合光影作用,营造极具画面感的现实场景,刺激观众的视觉想象,为观众带来与众不同的视觉享受。由此可知,光影作为折纸动画的主要特征,对凸显折纸动画的美学风格具有积极作用。

4 结语

中国早期动画的发展取得了一定的成就,由老一辈动画创作者创作的人偶动画、插画动画、折纸动画等不仅与中国传统民间工艺美术相结合,同时凝聚了中国优秀传统文化特色,作品内容的呈现非常优质,得到世界动画创作领域的称赞。另外,当时的动画题材大多是民间传说和神话,饱含创新力和想象力,能够引起观众的情感共鸣。如今,随着全球化与科学技术的发展,动漫创作工具不断丰富,动漫创作题材不断增多,但是创作出来的好作品却很少。文章所研究的纸艺民间艺术中有很多动漫创作可以摄取与借鉴的成分,能够给动漫创作者以诸多启示。

基金项目:陕西服装工程学院科研项目《新时代陕西动漫艺术创作研究》(项目编号:2020KY14)。

参考文献

- [1]王方,史春艳.影视动画剧本创作[M].北京:电子工业出版社,2009.

(作者单位:陕西服装工程学院)