

剪纸艺术与动画创作的结合与发展

□ 张 赛

摘要:剪纸动画是我国特有的艺术动画,在动画产业中地位较高。剪纸动画一方面丰富了动画创作的内容,创新了艺术表现形式,推动了动画产业的发展;另一方面也为剪纸文化的新时代发展提供了有效途径。基于此,本文以剪纸艺术与动画创作的结合与发展为研究内容,探究当下剪纸动画的发展现状,并从现实出发找寻剪纸动画发展的实践对策,以期对相关研究提供借鉴。

关键词:剪纸艺术;动画创作;融合发展

剪纸动画是剪纸艺术与动画创作相融合的产物,是传统文化与现代技术相融合的典范,既集合了皮影艺术、剪纸艺术以及传统水墨画等传统文化,呈现出了浓郁的民族色彩,同时也采用先进的信息技术,呈现出了精美的画面、宏大的场景,为观众带来了全新的视觉审美体验。在新时代,如何进一步深化剪纸艺术与动画产业的融合,推动剪纸动画的全面发展已成为了我们思考和研究的重要内容。

1 剪纸艺术

剪纸是我国民间代代相传的传统手工技艺,是勤劳、智慧的劳动人民在生活中提炼出来的传统手工艺。剪纸通过对纸张进行镂空、剪裁来呈现故事和人物形象,烘托热闹氛围,传达创作者心中的美好向往。可见,剪纸艺术来源于生活,传递着我国民间的审美取向和精神价值,有鲜明的艺术特色和生活情致。

从艺术特点来看,剪纸艺术主要有以下特点:第一,丰富的内容题材。剪纸艺术是劳动人民从日常生活中提炼出来的艺术,其内容贴近大众生活,其中的民间传说、神话故事以及花鸟鱼虫、自然风光等内容都同人民大众的生活息息相关。例如河北蔚县剪纸大多以历史人物为创作内容,其中的历史人物个性鲜明;陕北剪纸大多以农耕生活为主题,通过粗犷有力的人物形态来表现陕北农民对美好生活的向往;江南扬州剪纸则多以花鸟鱼虫和自然风光为主题,每一幅剪纸作品都呈现出了江南美景。可见,剪纸题材丰富多元,贴近民众的生活实际。第二,造型的极简表现。剪纸的造型艺术具有较强的概括性、符号性,通过二维的点、线、面造型元素可以勾勒出意象的万物形态,例如陕北剪纸在物象刻画中大多将重点放在形态的外轮廓上,通过夸张且符合现实的造型来进一步凸显其要表达内容,却很少通过人物具体形态的细节部分来刻画人物形象。第三,强烈的色彩对比。剪纸艺术所用的纸张材料多元,包括红、黑、绿、黄等颜色,在作品创作中,创作者往往将这些多元的纸张组合在一起,呈现出了强烈的色

彩对比,来进一步突出所要表达的内容。此外,还有一些地区为追求富丽堂皇的视觉效果,往往会使用金箔纸和银箔纸进行裁剪,并配合彩色纸呈现出了对比强烈、色彩明快的艺术氛围。

2 剪纸艺术与动画创作的融合

2.1 意义价值

2.1.1 增强文化发展活力

随着社会经济的发展,大众的物质生活得到了进一步满足,多数人逐渐将消费需求转向文化领域,人们更侧重于精神的享受。在此背景下,动画产业飞速发展,形成了包括动画IP、动画形象、动画衍生产品等极具规模的文化产业,并深入人们生活的方方面面,文化产业极大程度上引起了大众的关注,而动画产业同文化融合发展也成为现代文化产业的发展新态势。好莱坞拍摄的《花木兰》《功夫熊猫》充分展示了中国的传统饮食、习俗等,将中国传统文化形象鲜明地传达了出去,并掀起了追捧中国传统文化的热潮。而将动画产业同剪纸文化深度融合,能够进一步丰富动画内容的题材,创新动画的表现形式,推动动画产业的发展,同时,动画产业与剪纸文化的融合使人们能够借助动画产业的力量对剪纸文化进行现代化创新。具体可以将剪纸文化元素引入动画产业的市场竞争中,以经济利益驱动相关人才对其进行再加工和再创作,有助于进一步拓展剪纸文化的生存空间,推动剪纸文化的现代化发展。例如二十世纪五六十年代的动画作品《猪八戒吃西瓜》,便将剪纸文化元素融入了动画作品中,在形象上吸取了剪纸的艺术特色,为动画作品增添了浓郁的传统文化氛围。总而言之,在信息化时代,我们唯有顺应时代发展潮流,借助新的信息技术在更大范围内传播剪纸文化,才能够激活剪纸文化的活力,为剪纸文化提供更大的生存和发展空间。

2.1.2 推动社会经济发展

动画产业是社会发展的朝阳产业,以创意为核心、以动画为表现形式,包含电影、电视、图书、游戏等,对

当下社会经济的发展有重要的影响。剪纸动画是动画产业的重要内容,剪纸动画的发展能够有效推动社会经济的发展,具体表现在以下几点。第一,能够推动科技进步。现代科技是剪纸动画发展的重要因素,一些摄影、多媒体的技术推动了剪纸动画产业的发展,剪纸动画的产业升级能够反作用于这信息技术,推动科技的发展进步。第二,可以增加社会就业。剪纸动画的发展壮大能够为我国当下社会提供更多的就业岗位,包括动画的研发、制作、销售等环节都需要大量的劳动力。值得注意的是,剪纸动画的发展还能够进一步提高大众对于剪纸文化的认识和理解,为乡村剪纸创作者提供更多就业机会,推动乡村经济发展。第三,可以推动产业结构的转型升级。当前,我国正面临着前所未有的发展格局,加快产业转型升级已成为我国经济发展的重要内容,而剪纸动画属于社会第三产业,加快这一产业的发展,能够有力推动我国产业的转型升级。第四,能够增强国家的文化软实力。文化软实力是国家竞争的重要指示标,剪纸动画在一定程度上代表着我国的文化素养和文化底蕴,发展剪纸文化能够进一步打造我国的剪纸文化品牌,增强我国的文化软实力。

2.2 具体应用

2.2.1 剪纸题材在动画创作中的应用

我国的剪纸文化有悠久的发展历史,已经历数千年的发展和传承,是我国民间文化的珍宝,是几千年积淀的艺术结晶,更是我国民间文化的集大成者;剪纸文化的内容题材包罗万象,借助剪纸文化,我们能够看到古代劳动人民的实际生活和审美追求,将剪纸文化应用于动画创作中,能够进一步丰富动画创作的内容。例如,剪纸艺术通过对英雄人物的刻画来表达人们对于正义的追求和对幸福生活的向往。将这些剪纸文化题材应用于动画创作中,能够提供丰富的创作素材,推动动画产业的发展。同时,动画创作的灵活性和多变性也能够使这些剪纸故事和传说人物更加立体、形象、鲜明,使动画内容的表达更具吸引力。

2.2.2 剪纸造型在动画创作中的应用

剪纸艺术同其他艺术形式相比在外在造型上存在极大的差异,剪纸艺术不需要对人物进行过度真实的展现,也不需要进行过多的技术处理,只需要将裁剪技术和纸张颜色等有效结合,使人物造型更具识别性。这一表现方法更具直观性,更能突出表现人物的性格特点。动画《屠夫与狼》中的人物形态大多是硬的线,呈现出了硬朗、棱角分明的人物形象,而《女儿情》中的人物形态大多以曲线为主,给人以柔和之感,这些人物形态都是创作者基于角色自身的特点进行的创作。但与此同时,这一表达也因剪纸的纸片性,导致其呈现的艺术效果有限。将剪纸艺术造型应用于动画创作中,能够有

效突破剪纸艺术的形式束缚,进一步增强剪纸艺术造型的视觉表现效果,能够将人物特点更加多元、鲜明地展现在观众面前。同时,将剪纸造型应用于动画创作中也能够进一步丰富、创新动画创作的造型表达技巧,推动动漫产业的进一步发展。

2.2.3 剪纸色彩在动画创作中的应用

色彩是剪纸艺术创作的重要元素,利用色彩的过度效果、对比效果等更能突出剪纸艺术的特殊性。例如,在部分剪纸艺术作品中,创作者往往会根据不同的故事内容选取相应的色彩进行表达,突出其艺术视觉效果,若是一些神话传说,则会选用一些鲜明色彩来凸显人物、故事的夸张性和传奇性;若是一些历史性的内容,则会选择一些水墨画色彩来凸显其历史性,方便观众通过色彩快速识别、理解剪纸艺术所表达的内容。在动画创作中,创作者可以借鉴这一色彩特点针对不同的内容题材选择相应的色彩,例如在动画《桃花源记》中,创作者多选用水墨画的色彩来表达人们对美好生活的向往;在动画《白蛇》中,创作者多采用一些鲜亮的色彩来呈现飘逸灵动的感觉,进一步凸显了白蛇的特点。综上所述,在创作过程中,创作者应当积极应用剪纸艺术的色彩优势,进一步凸显动画的表现主题,使动画效果更具吸引力。

2.2.4 剪纸形式在动画创作中的应用

剪纸艺术形式多元,创作者只需遵循内心的想法,将头脑中的想象用纸张艺术裁剪出来即可,其表达形式不受时空等各种外在因素的影响,可以自由地表达创作者的所思所想,使剪纸艺术的使用门槛相对较低,任何人都可以借助剪纸艺术来传递内心所想。动画创作也同样需要创作者在原有动画内容的基础上,借助剪纸艺术的自由表达形式,对色彩、人物造型等进行综合创新,进一步突破传统动画的形式束缚,呈现全新的艺术效果,进一步增强动画内容的吸引力。例如,当前很多科幻类动画作品便融合了剪纸艺术的形式,突破了创作者的自我认知,并取得了良好的传播效果。由此可见,在动漫创作中,创作者可以充分借鉴剪纸艺术这一自由的表达形式,通过对动画的内容、题材、技术、色彩等内容进行进一步创新,来呈现出更加多元、新颖的动漫效果,吸引大众的关注与喜爱。

3 剪纸艺术与动画创作的融合发展对策

3.1 深入了解剪纸文化

中国剪纸艺术文化深厚,种类丰富,具有极高的历史价值、文化价值和艺术价值。在世界文化多元的当下,如何将剪纸艺术融入现代文化艺术中,如何使其焕发其新的生机与活力,已成为剪纸艺术研究的重要方向。与此同时,在世界动画市场强大的竞争压力下,将

剪纸文化嫁接、创新、融入到动画产业中是实现我国动画产业稳健发展的可行性方法。既能够给动画作品增添一抹民族文化色彩,又能够使剪纸文化在新时代迸发出鲜活的生命力。而在具体的发展过程中,动画创作者要想实现这一目标就应当充分了解剪纸文化,以发展的目光看待剪纸文化与动画产业的关系,探寻二者的共同点,将剪纸文化有机融入动画创作,实现二者的全面发展。然而,值得注意的是,为了呈现更好的艺术效果,创作者应当巧妙平衡剪纸文化和动画产业的关系。若一味坚持剪纸艺术的具体形式,而忽略动画创作的基本规律和当下的社会现实,剪纸动画就将陷入发展的困境,最终被时代的洪流淹没;同时,若忽视剪纸文化的核心内涵,仅仅将剪纸文化的内在元素进行简单的移植,也将无法发挥剪纸文化的实际作用。由此可知,在实际创作中,创作者应当立足动画创作的规律和大众文化的需求,重新审视剪纸文化,探寻剪纸文化与动漫动画的交融点,通过全新的融合创新,切实推动剪纸动画的时代化发展。例如,剪纸文化虽然在表现力方面不如动画,但也有自身的优势,剪纸文化本身便是中国传统文化的传承和体现,创作者可以借助数字信息技术表现剪纸的独特之处,增强动画作品的文化底蕴,吸引大众观看。

3.2 充分应用现代技术

随着科学技术的应用和广泛普及,动画产业有了长足的发展,在制作上较以往更加流畅、高效。而这些新兴科技的发展和运用也为剪纸艺术融入动画创作提供了可能,剪纸动画的制作团队和受众规模得到了进一步的扩大,发展市场广阔。同时,也进一步降低了剪纸动画的制作成本,使更多人能够参与其中,共同致力于动画产业的发展。这一方面激励了我国动画产业的发展;另一方面也为我国剪纸文化焕发生机、成为符合现代大众审美需求的全新艺术形式提供了可能。由此可知,在剪纸动画的发展过程中,创作者应当充分借助新兴技术进一步发展剪纸动画,使剪纸动画更符合大众的审美需求。具体来说,创作者在制作剪纸动画时可以充分利用新兴科技,例如创作者可以先绘制角色造型以及各个活动关节的细节,并将角色摆出的动作和造型按照人物活动轨迹进行逐格逐张的拍摄,借助二维软件将每个造型生成单独的元件,并根据分镜稿本将原件摆放在舞台中央,对其进行相应的调整而生成动画,这一信息技术在尽可能保持剪纸动画原有艺术特色的基础上降低了动画的制作成本,提高了其创作

效率和视觉效果,推动了剪纸动画的进一步发展。同时,创作者还可以借助一些三维软件进一步凸显剪纸动画的艺术特色,具体来说,创作者可以将剪纸的一些人物造型、动作等转化为三维模型,通过一些属性调节和特效应用将剪纸用多种角度展现出来,进而获得逼真的视觉效果,使观众能够多种角度地观赏剪纸动画,这一模式进一步提升了剪纸动画的画面效果,为观众带来了全新的视觉体验;这一信息技术也进一步拓展了创作者的想象空间,为剪纸动画的多元创作提供了可能。

4 结语

剪纸艺术是我国历史文化的瑰宝,具有极高的艺术价值。在时代发展的今天,剪纸艺术虽得已复活,但其生命力孱弱,仍面临着再度遗失的可能。因而,我们应当加强对剪纸文化的保护,在兼顾经济发展及大众文化需求的基础上,借助现代动画产业来探索剪纸艺术发展的新途径,实现剪纸艺术与动画产业的融合发展,让剪纸艺术在当下迸发出全新的生机与活力。

基金项目:山东省艺术科学重点课题“建构新时代山东农民形象的动画创作研究”(L2021Q07080155);青岛农业大学2022年校级课程思政教育专项项目“乡村振兴视域下齐鲁非遗文化融入高校思政教育的有效路径研究”(QNSZ2022016)。

参考文献

- [1]徐茜.探析中国剪纸艺术在美术动画中的运用[J].艺术评鉴,2022(17):185.
- [2]崔宝礼.新文科背景下动画专业发展模式创新研究——基于剪纸艺术在动画创作中的应用[J].新美域,2022(5):79.
- [3]朱伟.剪纸艺术在三维动画创作中的运用探究[J].艺术评鉴,2021(23):185.
- [4]唐晶,徐荧,李望秀.数字动画在推动传统艺术传承与发展中的应用——以剪纸艺术为例[J].科技传播,2021,13(11):84.
- [5]付梦远,曹曦月.数字媒体技术与剪纸艺术结合的探索与实践——以动画《春节过年》为例[J].戏剧之家,2020(6):105.
- [6]陈旭.中国剪纸艺术在动画合成中的创作探析[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2019(8):155.

(作者单位:青岛农业大学动漫与传媒学院动画系)