

简论中国文化与现代动画的结合——独立完成动画不再是梦

作者：刘萍

出处：www.shuhuayanjiu.com

时间：2012-02-29 13:25

文化是决定一国动画风格的重要因素，中国的水墨剪纸等等特色动画就是因为中国文化对人们审美意识的潜在影响。中国作为一个延续了几千年至今的文明国家，拥有的一切文学和艺术都充满独特魅力。而动画是在传播文化方面的重要手段，集视听娱乐于一身，对青少年的教育作用尤其突出。

一、历史悠久的中国文化艺术

世界上再没有一个民族能够在几千年中有如此详细文字记载的历史。如果说古文化是整个中华文化的根源，那么琴棋书画便是这一根源的经脉，贯穿着这一根源的始终。

汉字属于象形文字，因此每个汉字都是一幅画，让人充满了想象力。写得一手好字也就成了一种技艺上的追求和享受，在此意义上的写字艺术就是书法。五千年前至今便是汉字不断演变完善的过程了，而书法也在这个过程中产生和不断发展，从人们生活交流的必要手段而上升到了艺术的高度。

中国画在很多方面都很独特。在构图上用横轴竖轴的“失调”比例；在敷色方面，所用颜料多为天然矿物质或动物外壳的粉末，耐风吹日晒，经久不变。中国画与书法在工具及运笔方面有许多共同之处，于是早有“书画同源”之说。但二者也存在着差异，书法运笔变化多端，要胜过绘画，而绘画的用墨丰富多彩，又超过书法。随着时代的进步，艺术内容和形式也随之更新，并不断地发生变化。但中国画传统和民族的基本特征不能在变化中丢掉并应该发扬光大。中国画在世界美术领域中自成独特的体系，是我们民族的智慧结晶和宝贵财富。

二、动画的发展与生产过程简化

今天的连环漫画的先驱在大约公元前两千年埃及的墙壁装饰上被发现，它描绘了两个摔跤手的一小段连续的复杂动作。有史以来，人类一直试着以他们的艺术捕获运动的一种感觉。“视觉暂留”现象是动画存在的基础，每个图像会在大脑里残留大约0.1-0.4秒，它能够让一系列图像在我们眼前挨个飞过时，大脑会以为它们是连续的动态的。

一九七〇年代初期，美国动画界面临人才青黄不接的危机，他们开始亡羊补牢，在各地的制片厂开始设人才培训班，并在大专学校开设动画课程，让年轻人有机会创作动画影片。人类科技从蒸汽时代起，就走上了宽阔而无阻的高速公路，且进步速度呈递增状态。以前需几百年才更新的技术，现在也许不要两年。从计算机的出现到网络的普及，更是颠覆了人们几千乃至几万年的生活。而动画也因此产生了巨大的改变：

1. 赛璐璐被取代

以前的动画所用来绘制要动的物件的透明胶片，即赛璐璐片。其实物的特性，不仅使得动画成本大幅度增高，而且也限制了图层的数量。赛璐璐在叠加了一定张数后，下面胶片上的图形就会模糊。有研究表明，在此物上涂色的时候所散出的一种气体物质对人体健康还有影响。

而电脑则没有以上顾虑，电脑的图层即使成千上万张叠加在一起，最下面的也依旧清晰。电脑上画错可以返回上一步甚至上几百步重画，而赛璐璐画错就得换一张重画，在时间上和经济上都是损失。

2. 后期被简化

传统动画是在画完背景和赛璐璐上的动画时，将两方面叠加用相机拍摄，拍摄完后再把一张张照片冲成胶片。每分钟的动画都需要不停的换赛璐璐片几十到几百张，硬件和人力的消耗是惊人的。而电脑则有很多强大的后期软件任君选择，独自完成动画不再是梦想。

3. 传播方式的改变

传统动画只能在电影院和电视上播放，如今却有了新的选择——网络。

网络是最快及最自由方便的传播方式。只考虑分享成果的话，动画做出来，无需任何人审批及找电视台请求播放，直接上传到网络即可。优秀的作品会被转载到许多地方供全球人类欣赏，名利也许就随风而来。

4.成本大幅度降低

一个决心做出动画的人，一台能上网的电脑，再有一定的时间，毅力及耐心，就可以完成一个动画并且发布出去，这在以前是不可想象的。传统动画需要大量的人力物力和财力，对现在独自做动画的人们来说大约是天文数字了。成本的降低使得越来越多的人有能力投资和制作动画，动画产品数量和风格种类不断爆发式增长，人才的丰富也造成动画的创意和画面水平突飞猛进。转贴

三、中国元素与动画的结合状况

中国动画片的鼻祖万氏兄弟，在极其艰难的条件下，于1926年摄制了中国第一部动画片《大闹画室》，揭开了中国动画史的一页。在创作初期的中国动画片具有浓烈的时代气息，同时最早一批的动画人也显示了他们百折不挠的精神，具有强烈的民族使命感。70年代末到80年代中期出现中国动画的第二次高潮。中国的艺术形式有很多，光是流传较广影响较大的特色艺术就有:剪纸，国画，泥偶，皮影戏等等。

中国动画艺术曾是国际公认的三大动画艺术流派之一，并非浪得虚名，“大”是指特点风格鲜明，并且规模大，产量多，影响大。这个使得中国动画成为三“大”流派的“风格鲜明”，就是指的富有浓郁的中国文化氛围的中国派动画了。特别是其中的水墨动画，更是轰动了世界，优美的中国音乐，极富有意境的国画画面，在视听给人以无上的享受。但制作一部震惊世界的水墨动画的成本和时间，却可以制作10部普通类动画，为了经济利益考虑，制作水墨动画是不划算的，但当时中国的艺术家更加追求的是艺术却不是商业价值。

中国文化使得中国动画辉煌一时，比起优秀的艺术家前辈，现在的动画实在让人失望。多年过去，国产动画还是以低幼教育为目的，但现在多渠道接受信息的孩子大多也不屑于去看国产动画而选择了日本的。日本动画的形象不断更新，故事广泛又新颖，情节紧凑，配乐感人，配音人员也很敬业，.虽然很多日本电视动画为了成本和赶档期做的有些粗糙，但这完全不影响孩子和大人喜爱它们，这基于优秀的角色形象和精彩的剧情。反观中国动画，国家大力投入，但却精品寥寥，出来的动画粗制滥造不说，故事也几乎是低幼题材和翻拍人尽皆知的故事，配音更是千遍一律没有感情。精品少，不追求品质只追求数量，集数越拍越多，动辄几十几百几千集，这完全是急功近利的表现。

中国渊源的文化，使得中国动画人有了一笔丰富的文化素材。但中国特色并不是一味守旧，中国动画在发扬中国风格的时候也要与时俱进。中国瀚海似的文学作品和神话传说，国内外都在用，但这两者有些不同:日本拿过去，结合了现代或者玄幻元素，做成了新的剧情;美国拿过去，内容改动不大，但却是精品打造，画面流畅音乐宏大质量上乘;而中国来用，则是原封不动的剧情和粗糙的画面惨不忍睹的配音，附带超长的集数。

四、你也可以独立制作一个动画

正如小标题所说，你也可以独立制作一个动画。我尝试的是白居易的《琵琶行》。一次意外，在网上辗转下载到一首非常优美，作者佚名的曲子《琵琶吟》。这首曲子非常中国，犹如梦幻。此曲是让我萌生自己做个纯粹中国风动画的主要动机，但最后我决定做《琵琶行》时，为了配合内容，选择的却是同名曲子《琵琶行》。白居易的这首作品人尽皆知，又有同名曲子相配，实在合适。

决定做《琵琶行》后，就开始考虑怎样多且完美的融合更多的中国元素。首先我想到了卷轴，在发明纸之前，用丝帛和竹简书写后卷起来;发明纸后书法和丹青作品还是卷成卷轴。充满墨香的古典卷轴应该很适合整个动画的基调和框架。于是就有了开场慢慢出现并且展开的一个发黄的华丽卷轴，里面渐出白居易的《琵琶行》。诗词过后，画面开始，当时人们的生活状况和衣服道具不能画错朝代。画面风格尽量向淡水墨风格靠，但却是彩色。内容上琵琶女的身世述说比较困难，短短数句道尽坎坷一生。曲子飘昂激荡的部分，画面转换要快。至于琵琶女和白居易的互动，则要把动作放细腻画面放柔放慢。白居易是个关心下层且同情人民疾苦的诗人，他用浅近流转的诗句刻画出了一个惹人怜惜的风尘女子形象。他们的表情和肢体语言的表达很重要。

画面和音乐的配合同样重要，音乐起则画面起，音乐落则画面落，这是指感觉上的起落，就如指挥家的两条手臂，指挥着音乐的节奏起伏。动画里的音乐同样指挥着画面的起伏，修改动画要比修改音频文件简单些，这就是为什么大多数动画公司都是先出声文件(包括音乐，对白，声效等等，相当于遮盖住画面只听声音的动画或电影)再配画面，让画面和音乐结合的越紧密越好。最后，画面演示完也就是故事结束，卷轴关闭并消失。这就是中国茫茫文化遗产森林中的一片小小的叶子，留给观者的是思考，对诗的，或对中国文化的未来的。整个动画制作过程要根据精致程度所用的时间也不同，前期为避免发生穿越事件而收集各种资料是必要的。然后就是选择自己喜欢的软件来制作了，我是用WACOM绘图板直接在flash8中绘制并制作，中间偶尔用了下PS和音频修改软件。

结束语

将中国文化艺术和动画相结合，不仅赋予了中国古典文化新的生命和一个扩展方向，还丰富了世界动画领域，让观众的视野更加开阔。中国文化博大精深，她应该得到的是发扬而不是被遗忘，这需要所有海内外华人的共同参与，宣传和发扬中国思想以及艺术形式。现在的科技使得一个人也可以完成，希望更多的人参与进来。转贴于中

