

试论中国传统的意象造型在动画角色设计中的应用

作者：寇小明

出处：www.shuhyuanjiu.com

时间：2012-03-15 09:49

一、动画角色设计的概念和功能

动画角色设计是以绘画造型的艺术手法来表现形象的主体造型和空间造型。由于动画艺术的高度假定性的特点，动画角色造型可以充分运用夸张、神似、变形的手法来表现角色的性格特征，又可以借助幻想、想象和象征来表达创作者的理想和愿望。因此，动画角色造型比一般的影视造型更能深入人心。

迪斯尼动画之所以长盛不衰，与其动画人物优美、柔软、流畅的动作是分不开的。也正是优美、柔软、流畅的动作，使得一个个相对来说造型简单的角色变得活灵活现。经过80多年的探索，中国动画的创作达到了一定的艺术水准。随着改革开放以及国外动画的大量引入，中国动画艺术面临着巨大的挑战，国外动画形象在中国年轻一代生活中的渗透和影响是不容回避的社会现实，如何在新世纪使中国动画片获得更好的发展，抢占国内市场并走向世界，是动画工作者的当务之急。

二、传统人物画与动画角色设计的结合的研究现状和研究意义

中国动画产业虽然从计划经济进入到了市场经济的时代，但不仅未出现应有的繁荣，相反却走入了低谷。从客观上看，体制、政策、市场，与中国动画发展缓慢密切相关。体制问题：我国动画产业长期受体制问题的困扰，制定规章、实施管理的部门与受管理的企业没有脱钩，造成不充分竞争，市场资源配置机制发挥不了作用。政策问题：我国一直没有针对动画产业的发展制定整体或远景发展规划，动画业发展十五规划至今还未出台，没有设立专门的动画监管部门，没有整套适当保护、扶持的举措，对进口动画片的播放管理不到位等。

三、中国传统人物画的意象造型

从历史的发展看，代表东方体系的中国人物画，其“形神论”深刻地提示了意象造型的内涵。“传神”是我国人物画的优良传统。

我国的意象造型在历代画家的探索实践中总结一整套独特的程式方法。这些表现程式是从对象形体结构出发，对对象作了全面深入研究后，经过主观提炼概括、规范化的结果，它是带有规律性和节奏性的高度成熟的表现手法。例如我国山水画中各种皴法、点法和描法都是画家从表现对象中抽象出来，它来源于对象，又还源于表现对象。它是画家表现对象的媒介，又是画家抒发感情有载体。转

四、动画角色设计中的意象和意象造型

要创造有个性的意象造型，不但不能排斥写实造型能力的培养，相反还要强化各种造型意识。经验表明，写实能力的掌握是意象造型的重要基础。目前中国人物一方面仍然要加强写实能力的训练和提高，另一方面要加强传统人物画从生活原形到意象创造的研究和总结，学习传统人物画过目不忘的默写能力、大胆夸张、概括的能力、自由描绘形象的能力。

我们要敞开胸怀去感受、去研究各种风格、各种流派、各种思潮的造型观念。我们不但要在西方古典艺术中研究其美学价值，更要研究19世纪以来西方立体主义、结构主义、表现主义等抽象绘画形式，以及他们所创造的“形态抒情性”绘画的造型。

由于人的情感千差万别，审美取向无限多样，意象造型从似到不似之间又有极大的宽容性，这给画家留下驰骋艺术才华的广阔空间。新的审美领域不断拓展，意象造型的创造必然呈现千姿百态、多元化的崭新局面。它可以是“以形写神”强调相对“形似”的象形法，这种象形法应以抓住最能反映对象整体特征的部分予以刻画、创造。强调“写意”人物画，决不能忽视意象造型，固定的开头永远是绘画的基本内容。在人物画中常以某历史人物来象征

某种人格、寄托某种思想和情怀等。总之意象造型不是肉眼看到的客观对象，也不是模仿对象，更不是模仿历史已有的陈迹，而是创造有审美价值的造型和形式。

五、文化传承

动画片作为一种文化传播媒介和艺术符号，势必承担着文化传播的功能，而我们每一代人身上又都肩负着传承本民族优秀传统文化的责任。目前，我国越来越多的有识之士开始清醒地认识到，随着科技经济全球一体化的发展，以及科学技术现代化进程的加快，我们越应重新估价本土文化艺术的价值，挖掘和弘扬本民族优秀的传统文化，重新塑造新时代的民族形象。所以在动画领域，我们呼唤从本土文化中诞生出来的真正意义上的中华民族的动画形象，在这里，它已经不仅是涉及到一个动画产业的问题了，而是已经具备了一种文化上的战略意义转贴于中国论文下载中心 <http://www.studa.net>

关于本站 | 广告合作 | 书画留言

中国书画研究网 京ICP备10020870号