

造型附着文化体悟 动漫艺术的生存之道是什么

■赵昆(中国美协艺委会研究人员)

以中国功夫为主题的美国动漫电影《功夫熊猫》，于2008年6月在北美首映

《小熊维尼》是一部2011年上映的动画电影，由斯蒂文·J·安德森、Stephen J. Anderson等导演执导

每次谈到动漫，谈到中国动画，总是有一种焦虑。历数全球最火的动漫排行榜——“全球动漫IP排行榜TOP20”，前20名中11个是日本生产，9个美国生产，第一名的市值达到850亿美元，眼看日本的动漫，美国迪斯尼和漫威纵横全球，基本平分天下。

焦虑是在于中国动漫精彩辉煌的过去与现实之间的不匹配造成的。曾经“中国动画学派”的影响可以上溯至上世纪的20年代万氏三兄弟，成熟于60年代，收获于70、80年代的一批具有鲜明中国特色的动画作品，不仅仅是平面的动画人物，还有木偶动画、软泥、布偶、剪纸动画、水墨动画

等多材质的动画片。而且我们明确地知道“中国动画学派”的首要特点，是角色造型成功地借鉴中国传统艺术形式，具有中国特色和民族风格，突出角色主要特征，这些形象简约含蓄、传神生动，始终坚持对民族风格和民族身份的自觉追求。

生物进化一样 优胜劣汰

近年来，虽说在中国大陆出版的动漫作品在造型上可圈可点，但是要与世界顶级动漫公司的代表作品相匹敌，还尚需时日。

动漫艺术的发展与生物进化一样，在

近年来，虽说在中国大陆出版的动漫作品在造型上可圈可点，但我们对于漫画强调的都是其幽默讽刺的艺术特征，还没有从其可大量复制、规模化生产的大众艺术商品角度来看待，脱离开它的传播介质与功能，这样的态度导致了若干问题的产生，这也使得人们在对待漫画史研究上持有不同观点。

同时也发出了面对新时代的需求，作为研究者，应该以何种态度来积极面对这一值得思索的问题。漫画传播媒介发生了什么样的变化？什么是新型漫画？传统动漫造型是否经得住考验？动漫艺术的生存之道是什么？本期就带着这些问题来“切磋交流”，孰是孰非，您支持哪种看法？

考虑市场和观众趣味的时候，“适者生存”的情况发生是普遍的，而且这种动漫艺术进化压力一点都不比生物进化少。一些动漫的造型与艺术手法、程式之所以延续至今，是因为其创造的优良效果，有的则被积极地改造，进行升级换代，努力促使它们适应今天的需要；当然，也有一些则被淘汰了，因为它已经不再被适用。

我们应该关注纯造型艺术对动漫的影响，同时看到动漫对纯造型的改造吸收与应用。特别是要认识到，绘画造型的作为基础，从写实主义到现代主义的诸绘画流派，对动漫艺术的发展具有重要意义。动漫对造型的要求，应该是动漫艺术家首要关注的问题，加大或者深入对造型的研究，寻找西方艺术与东方艺术传统造型的规律性方法。无论是唐老鸭、维尼熊、功夫熊猫阿宝、超人、辛巴等动漫明星，首先作为漫画形象，都在造型上下足了功夫，形态与形体设计都是

经过反复锤炼的。

动漫艺术家是对写实造型作为出发点或参照物的概括、循形(某些动画形象是根据物体的形体演变)、变形与抽象的多个技术层次。他们根据自己的自由理解，从对象中，抽出几个最具个性的特征，并以某种造型手段将它们表现出来；专心于那些能够体现人物动物性格，或形体姿势、或面部表情的种种特征，但是需要把这些特征表现得十分有力，使得人们不再注意那些复杂而多义的外形轮廓，只感到它无限的生命力。譬如美国《小马精灵》(Spirit: Stallion of the Cimarron)的Spirit(精灵)，《狮子王》(The Lion King)中的狮子辛巴，在造型上从都是写实角度出发，通过某种抽象的提纯，不仅给观众带来形式上直观的愉悦感受，而且还能让观众从中把握更为永恒和本质的东西，某种人与世界关系的基本形式，从而使造型附着了文化的体悟。(下转第20版)