

剪纸动画《三只狼》由虞哲光导演兼美工,包蕾改编,中国动漫博物馆藏。

(上接第19版)

现代主义激活动漫的造型变化

造型艺术作为基础是滋养动漫艺术造型的最大源泉,写实造型有一套全面的视觉与技术机制,特别是对自然的模仿与还原的技巧,这些都是需要高水平的绘画再现能力,营造一个魔幻世界与现实世界可以交换、可以互相走进的可能。

譬如宫崎骏的《幽灵公主》《千与千寻》等的几个场景无疑是一幅幅精彩的水彩画,一种类型化的、印象派的、光源与色彩的设计安排,带着神秘莫测的光感氛围——《幽灵公主》中森林风景的描绘、《千与千寻》中湖水风景的描绘。观众看见“森林之神”出现在森林深处,在茂密树荫的地面上,看到许多圆形的光斑,这些光斑是太阳经过树叶缝隙形成的像,树叶缝隙就是小孔,所成的是太阳的实像,这种技术可以在诸如莫奈的很多描绘森林派对(休憩、聚会)的作品里遇见——印象派画家在研究光源与物体、阴影与造型的变化中找到来源;《千与千寻》中有一画面片段,整个湖面都在天空下熠熠生辉,产生缥缈的外表,从绘画视觉变成动漫视觉的转换几乎一步之遥,如果没有对印象派色彩与光感的深入研究,是无法使动漫造型本身获得一种超凡脱俗的文化与精神意蕴的。

在某种意义上说,现代主义激活了现代设计与动漫艺术造型的变化。西方从现代主义开始尽力设计出各种新的技法,从光学定律、色彩规律、工业技术、空间技术、分子图解、同一商品的批量生产等等影响深远。动漫的出现是传统艺术向现代艺术转变中产生的,而现代艺术激发了动漫艺术的生产。特别是视觉条件的多样化,造型的概括与变形的技巧,这些现代艺术作为整个艺术环境趋势与风尚的存在,深刻地影响了动漫造型的发生、演化与发展。

中国著名动漫艺术家张光宇在上世纪30年代的上海,做过大量漫画和动画造型,而他最好的创作时光——当时的上海艺术界与西方现代艺术基本同步,画家对西方现代主义模仿的大量作品形成当时动

日本动画电影《幽灵公主》是吉卜力工作室于1997年推出的一部动画电影,宫崎骏导演兼编剧。

漫艺术发展的雄厚艺术背景。

传统动漫造型是否经得住考验

在动漫艺术造型当中,抽象的意义在于分解、重构、再生、变换的过程,也有对传统艺术造型的重新分解、组合、演化与提升;另一个方面是不断定型化、模式化和公式化的过程。早期迪斯尼的制作,如米老鼠的粗黑色边线造型,与后来米老鼠形象的进化是有目共睹的:早期的形体夸张简单并稍显粗糙,而后期造型完善贴切,细腻的边线与色彩的设计,形体造型上逐步完善深入。当然,这是动漫造型商品化的进一步提升,从视觉上满足观众对生动造型和更柔美的审美趣味,贴近受众

的阶层与年龄,这样使以前熟悉的造型更趋完美,所以动漫造型不断进化和改造便是动漫艺术的生存之道。

不同于西方,中国传统造型宝库是中国动漫艺术家的创作源泉,譬如大家熟悉的《大闹天宫》里面的孙悟空,这个形象是张光宇对中国传统造型的吸纳与变化,创造出来的形象;张仃刻画的哪吒形象也是对大量的中国古代壁画、门神画素材加以提炼,融入装饰画的元素,线条勾勒出经过夸张的形体结构,使用民间绘画常用的群青、粉绿、大红和黑等色彩系列(譬如套色年画、古建筑的装饰彩画),使人物造型具有独特的中国气韵,也鲜明地体现了角色的性格特点;《阿凡提的故事》总导演兼美

迪士尼出品的3D动画电影《冰雪奇缘》由克里斯·巴克、珍妮弗·李执导,于2013年在美国上映。

术设计曲建方,他准备创作的主角形象阿凡提的时候,特别考察了新疆的出土文物,其中的人俑拥有着概括且圆润的四肢,给他创造形象带来了灵感,于是阿凡提有了两只颇具幽默感的、上细下粗的胳膊。这些来源于传统造型的灵感,与动漫艺术家的改造与创新一起,定格了中国动漫的精彩历史瞬间。

诚然,中国动漫充满活力,前景可期。对中国传统造型进行升级和改造,在深入研究传统造型规律的同时,积极吸收西方造型艺术有益的光影规律、解剖与运动规律、设计色彩规律等,解决造型基础问题,才能有益于中国动漫的长远发展,创作出更多直指人心的作品。