

剪纸动画对剪纸艺术的借鉴研究

□ 韩 冀

摘 要:分析了剪纸的分类和艺术特征及剪纸动画的制作与艺术风格造型,基于现代化背景探讨了如何运用现代化技术将剪纸艺术更好地应用于剪纸动画,并探讨了如何在剪纸动画中借鉴剪纸艺术表达方式。

关键词:剪纸艺术;剪纸动画;动画制作

随着经济社会的发展和全球化进程的加快,动画由二维平面动画向三维立体动画转变,动漫形象变得越来越丰富,在造型、内容等方面都展现出时代的烙印。在这种发展形势下,中国动画要想不被外来动画侵蚀,并且将中国优秀民族文化通过动画传递到更多国家,就需要结合现代化信息技术借鉴我国传统剪纸文化、神话传说中的动画人物形象,从中国传统艺术中吸取养分,去其糟粕、取其精华,突破创新,突出中国特色。

1 剪纸艺术的分类和艺术特征

1.1 剪纸艺术的分类

根据造型分类,剪纸艺术可分为镂空剪纸和连接剪纸。镂空剪纸是指选定艺术形象后,绘制大体的图形,剪去不需要的部分;连接剪纸是指构思好整体造型之后,通过巧妙的设计使画面每个部分保持连接。根据格式分类,剪纸艺术可分为独幅剪纸、连续剪纸、对称剪纸、染色剪纸和团花剪纸,需要根据具体运用场景选择合适的剪纸艺术格式。根据样式分类,剪纸包含单色剪纸、彩色拼贴剪纸、铜裱剪纸等。根据所处地域分类,剪纸分为南方派系、北方派系及少数民族派系。由于各地区人们生产劳作方式、风俗习惯等的不同,剪纸风格的呈现、剪纸材料的选取、剪纸内容的表现都有所差异。例如,北方一带的剪纸大多线条粗犷,所表现的内容以黄土高原、草原山川为主,风格豪放;而南方一带的剪纸风格更为精致。

1.2 剪纸艺术的艺术特征

首先,我国传统的剪纸艺术是人们在生产劳作中为表达自己对外界的感知而采取的一种表达方式。创作者将人、物、生活事件组合展示于同一平面,通过一把剪刀展现生活艺术。剪纸画面凸显着不同时期地区和民族人民的日常生活,反映着人们的认知和思想,表达着人们对美好生活的向往。其次,剪纸艺术是对人们思想的抽象性表达。剪纸艺术善于运用具有象征意义的抽象图形来表达客观理念。例如,节庆日剪纸通常选择金鱼、桂花等图案,来表达人们金玉(鱼)满堂、富贵(桂)平安的祝愿。

2 运用现代化技术将剪纸艺术更好地应用于剪纸动画

随着科技的发展,动画技术不断进步,创作者通过操作智能设备就能展现出各种剪纸造型,使剪纸动画脱离了只能通过纸张来展现的这一限制,传统剪纸艺术在剪纸动画中得到更为灵活的应用。运用数字化技术,也能将每一帧剪纸更加流畅地连接起来,强化剪纸动画的呈现效果。并且绘画软件能智能化地对剪纸画面进行批量生产,剪纸动画的制作效率大大提升。更重要的是,电子化剪纸节省了纸张,降低了剪纸动画制作成本。这种将传统剪纸艺术与现代技术充分结合的方式,为中国动画发展提供了新思路,精湛的现代化绘画技术能充分保持剪纸艺术的灵动与淳朴,各种高科技设备能最大程度满足观看者的感官需求。

3 剪纸动画的制作与艺术风格造型

3.1 剪纸动画的制作

传统的剪纸动画制作是将人物造型裁剪下来,然后由表演者通过细线操纵角色进行演示。后来,摄影技术传入我国,剪纸动画制作者将人物的动作绘制并裁剪出来,然后一帧帧展示形成动画。现在,剪纸动画中每个角色和角色的组成部分都是单独的组件,绘制完成后,通过转场、分镜等视频制作方式对这些剪纸画面进行组合与调节,最后放置在大屏幕上。

3.2 剪纸动画的艺术风格造型

剪纸艺术作为中国民间美术的重要组成部分,有着极强的塑造性、丰富的内容表达性,这些特点使其在发展过程中逐渐加入了动态元素,以动画方式展现出来,形成诸如皮影戏之类的剪纸动画艺术形式。简洁明快的动画形象使神话人物从人们的脑海中走进现实生活,有血有肉、充满立体。因此,剪纸动画发展初期,剪纸艺术是动画创作的重要载体,动画中的人物形象大多从神话传说中提炼而来,再由制作者制作成可以操纵的剪纸、皮影呈现给观众。

随着经济社会的不断发展,人们在有了富足的物质生活之后,越来越注重精神需求的满足,动画行业飞速发展。动画的选材范围扩张至民族风情介绍、森林动

物、冒险故事等。随着各种智能绘画设备的出现,剪纸动画人物形象由原先的动作呆板僵硬变得更加生动灵活,并且能够结合各种配音与配乐,以更鲜活的视觉形象呈现在观众眼前。

4 剪纸动画借鉴剪纸艺术表达方式

4.1 剪纸艺术空间造型方式在剪纸动画中的应用

在传统的民间剪纸艺术作品中,艺术家对日常生活中所接触的人物形象及脑海中的神话形象进行二次创作,将其以一种较为夸张的造型展示出来,不受现代美术学透视原理和生理解剖学的限制,形象充满趣味。例如,在《老鼠偷油》剪纸作品中,老鼠寓意着多子多福,创作者在瓦罐剪纸表达中并没有遵循透视学原理,而是通过朴实的生活认知,将罐口剪成向上的弧形形状。这种造型方法可以应用于剪纸动画中,如剪纸动画要表达一些人们熟悉的民间故事时,可以借鉴民间剪纸艺术意念化的造型观念,运用白描的方式直观地对动画人物进行展现,再通过现代化影视表达技术,突破空间限制,这样既能突出我国传统剪纸艺术的特色,又能为现代动画增加一种独特的表达方式。

4.2 剪纸艺术的色彩搭配在剪纸动画中的应用

在传统的剪纸艺术中,剪纸色彩大多以纯色呈现。发展到后期,创作者为了丰富皮影内容,会先在不同颜色的纸张上面剪出不同人物形象,然后将他们拼接在一起。传统的皮影配色大多明快,色彩对比鲜明,人物形象活灵活现,呈现出欢快、喜庆的特点。剪纸动画创作可以借鉴剪纸艺术色彩搭配的方式,以撞色、颜色对比的方法突出剪纸动画的视觉效果。剪纸艺术不同的色彩表达着人们内心不同的感受,色调的不同给予人们不同的情感联想。例如,红色等暖色调的剪纸能让人感受到温暖和喜庆,一般作为过年过节时的窗花;而黑色等冷色调的剪纸作品给人沉重的心理感受,一般用于祭祀或葬礼。在剪纸动画创作中,不同的人物形象可以用不同的颜色来表示,比如动画中善良、正面的角色可以通过暖色调来展示;凶恶的反面角色则可以用黑色等冷色调来呈现。

4.3 剪纸艺术中不同材质搭配在剪纸动画中的应用

剪纸创作的主要材料是纸。随着造纸技术的发展,

剪纸创作开始采用不同质地的纸张来表达,视觉效果也有所不同。例如,蜡纸平滑而富有光泽的质地能让人感受到剪纸画面的柔美和温暖,多用来展现温馨的生活场景;运用牛皮纸、瓦楞纸板等材质较为粗糙、颗粒感较大的纸张进行剪纸创作时,剪纸画面较为简易与粗犷,可以用来塑造一些男性形象或狮子、老虎等凶猛的野兽形象;卡纸、铜版纸等纹理细腻却较为坚硬的纸张带给人华贵而坚实的感受,可以通过不同部位的裁剪搭配组合塑造具有凹凸质感的剪纸人物;可以运用玻璃纸这种颜色梦幻、质地尖锐的纸来展现神话人物形象。剪纸动画创作可以通过选择不同材质和不同纹理纸张的方式展现动画人物形象、表达动画人物性格。例如,瓦楞纸板质地的人物形象可以反映出其内心的坚强毅力;蜡质质感的人物形象可以诠释出其内心的温柔。

5 结语

剪纸艺术是劳动人民的智慧结晶,是中国优秀传统文化的重要体现方式。剪纸艺术具有极强的表现性与可塑性,将这种传统艺术形式与现代动画行业相结合,能通过剪纸艺术鲜明的色彩带给观众视觉冲击,也能借鉴剪纸艺术中不同的造型促进剪纸动画多元化发展,更能通过这种极具民族特色的方式弘扬中国传统文化,让更多的人以剪纸动画的形式了解中国传统文化的魅力,促使中国传统文化登上更广阔的世界舞台。

参考文献

- [1]于玺.以剪纸动画的形式传承杨家埠木版年画的研究[J].农业科技,2019(17):67.
- [2]陈霞,阳石刚.浅谈中国传统剪纸动画的特点[J].流行色,2019(07):128.
- [3]何芸.民间美术与动画[J].美术教育研究,2019(07):107.
- [4]单峰.浅论现代动画技术与传统艺术剪纸的结合[J].艺术评鉴,2019(07):179.
- [5]金鑫.浅谈剪纸艺术与动画设计之间的联系[J].大众文艺,2018(04):76.

(作者单位:武汉设计工程学院)