

浅谈中国剪纸动画的发展历程及各时期的艺术特色

□ 周璐华

摘要:中国剪纸动画是将剪纸艺术运用于美术片设计制作的一种美术片类型,其将平面雕镂艺术作为表现人物造型的主要手段,借鉴皮影戏装配关节以操纵人物动作的经验,从而制成平面关节的纸偶,呈现出极为鲜明的视觉效果。文章基于中国剪纸动画所经历的探索时期、逐渐成熟时期、发展停滞时期、再次发展时期以及国际竞争时期等五大重要阶段,以各阶段典型作品为例,探究中国剪纸动画在不同历史时期蕴涵的精神诉求、人文精神以及艺术特色。

关键词:剪纸动画;动画电影;文化;创新

剪纸动画是中国独特的动画艺术创作,是在借鉴皮影戏和民间剪纸等传统艺术基础上发展起来的一种美术电影样式,其新奇独特、独具韵味。剪纸动画在动画形式表现方面呈现出极为鲜明的视觉效果,其中剪纸以及皮影等艺术形象文化色彩鲜明,具有浓郁的民间情怀特色,同时在动态化图像内容表现方面也相对精准。在不断发展过程中,剪纸动画开始逐渐吸收借鉴其他动画元素的创作风格,在保证传统性和独创性的基础上,获得了新的发展可能,拥有更为恒久的艺术生命。

皮影动画真正形成艺术创作并开始引发社会关注是在建国以后,不同历史时期的艺术创作蕴涵着所处历史阶段的精神诉求和人文精神,同时受历史打磨和历史潮流影响,中国剪纸动画与其他艺术创作类型相同,在艰难曲折的发展过程中历经磨难,厚积薄发。纵观历史发展,中国剪纸动画艺术可大致分为以下五个重要的历史发展时期。

1 探索时期

建国初期,中国电影产业蓬勃发展,原东北电影制片厂中的卡通部门外迁至上海,随之而来的一批艺术家以及文学骨干参与到卡通动画电影部门组建中,成立了中国第一个专业的动画电影制片厂——上海美术电影制片厂。

由于国内电影制片环境缺失,动画电影缺少发展土壤,早期动画创作处于蹒跚起步阶段,大量动画创作内容和经验从外国取经借鉴。在不断发展过程中,虽然国内动画电影制作在技术层面取得显著提升,但在艺术表达和精神内核方面,缺少本土文化精髓,无法在观众群体中产生共鸣。上海美术电影制片厂时任厂长特伟提出:中国动画应积极探索民族风格。越来越多动画艺术家开始尝试从传统文化中汲取养料,尝试进行与中华传统文化相吻合的动画创作创新,这一时期诞生了具有典型中国文化特征的剪纸动画艺术作品《猪八

戒吃西瓜》,开辟了中国剪纸动画艺术乃至民族文化动画电影的先河,同时《猪八戒吃西瓜》也是真正意义上的首部剪纸动画。

《猪八戒吃西瓜》由万古蟾执导,胡进庆以及陈正鸿等知名艺术家参与制作。在制作风格方面,该部作品采用民间剪纸技法进行呈现。主人公猪八戒作为家喻户晓的人物形象,通过剪纸艺术表现形式,以雕镂刻剪的方式呈现在观众面前时,带给观众以新奇体验。在色彩方面,电影中所运用的色彩内容相对有限,但整体画面风格鲜艳亮丽,猪八戒的面部颜色以及衣着颜色极具中国特色,瞬间引发了社会文化讨论狂潮。

同时期的动画作品还有《渔童》等,这些动画作品大胆尝试,不断进行艺术风格方面的创新,无论是人物造型还是剧情内容,都具有深厚的文化底蕴,可以说这一时期是中国剪纸动画从蒙昧到曙光的探索阶段。

2 逐渐成熟阶段

1960年,中国动画经过10年摸索发展开始逐渐形成以学院派为基本风格的动画系统,学院派艺术风格成为该时期系统化以及专业化动画创作的基本体系,国内动画制作无论在风格类型还是创作技术方面,相比探索阶段都更加成熟。上海美术电影制片厂依旧是剪纸动画创作的主阵地,这一时期诞生了《人参娃娃》《济公斗蟋蟀》《差不多》《金色的海螺》等优秀的艺术作品,其中万古蟾作为剪纸动画创作的领军人物,参与执导了绝大多数的剪纸动画电影导演制作工作。

其中,《金色的海螺》是较为典型的艺术创新的探索制作,万古蟾与钱运达联合参与指导,在原有剪纸艺术表现形式基础上,二位导演尝试融入窗花制作以及皮影表演等创作内容,通过坚持应用雕镂刻剪表现手段,在技术更新背景下,剪纸动画在场景和人物呈现中错落有致以及明暗交织的艺术风格体现得淋漓尽致,作品具有极为浓郁的文化风格,同时呈现出极高的艺术成就。在1964年举办的亚非电影节上,《金色的海

螺》获评当届卢蒙巴奖,成为当时全球最优秀的动画电影作品之一。

3 发展停滞阶段

受社会政治环境变化影响,国内文化艺术创作开始进入空前漫长的停滞阶段,正处于欣欣向荣发展趋势中的剪纸动画突遭变故,陷入发展困境。剪纸动画在社会风潮下与其他文化艺术类型一样,被认定为“资产阶级文化”,创作者被打为“反动权威”。部分以中国传统文化内容表现的动画创作遭到长期封杀,文化艺术创作从表现文化精神转变成为政治和阶级斗争服务。

这一时期国内剪纸动画创作面临发展困境,诞生出具有鲜明时代特征的作品。如《红领巾》《金色的大雕》等剪纸动画作品,其主要与政治导向相符,创作者不得不以夸张的英雄形象为表达内容,进行“政治化”的艺术创作,无法达到原有的艺术高度。

4 再次发展阶段

拨乱反正后,国内文艺创作环境逐渐开放,同时改革开放所带来的国外优秀文艺作品,在一定程度上拓宽了社会大众的艺术鉴赏视野,国内文艺创作在学习先进的文化经验后,开始尝试回归文化本源,寻找民族风格进行艺术创作。在1980年,国内涌现大批优秀的剪纸动画作品,艺术家凭借多年的剪纸动画创作积蕴,创作出《猴子捞月》《南郭先生》《鹬蚌相争》等具有极高审美价值和文化教育内涵意蕴的剪纸动画艺术作品。其中《猴子捞月》荣获1981年渥太华国际动画电影节儿童片一等奖,而《鹬蚌相争》则夺得柏林国际电影节电影短片银熊奖,相关奖项的获取令国内电影创作界为之一振,表明当时剪纸动画电影所遵循的表现民族文化的道路极其坚定且正确。

相比于之前的剪纸动画创作,新时期剪纸动画开始在原有内容创作基础上融入更多新颖的技术表现手段。其中典型“拉毛”工艺的使用,使动画画面呈现的视觉效果达到新高度。以《鹬蚌相争》为例,上海美术电影制片厂将拉毛工艺与中国水墨画创作技法融入剪纸动画创作中,画面在呈现主人公白鹭和河蚌的形象时,整体形象表现为“毛茸茸”的形象之感,使“人物”形象在平面荧幕展现得更加立体化,令人耳目一新。此外,部分剪纸动画作品中依旧采用汉代画像砖等文化元素,其文化风格更加鲜明,文化意蕴更为深邃。

5 新世纪国际竞争时期

国际产业化经济发展引来动画市场经济发展形势的深刻变革,一方面,动画制作方面缺少市场化体制建

设背景,传统动画制作停留在计划经济阶段,导致大部分动画制作机构难以从真实的社会文化需求角度创新动画作品,新世纪以来,国内动画制作陷入创新困境,部分动画制作公司从原本的动画创作转变为批量化动画制作,粗制滥造且缺乏创意的动画开始成为时代主流,剪纸动画无论在制作周期还是创作精度方面,都与当前动画市场制作需求脱节,在缺少经济利益的背景下,能沉下心进行剪纸动画创作的公司越来越少;另一方面,国外优秀动画作品的精准市场定位对国内动画影视市场造成巨大冲击,以美国以及日本为代表的动画作品凭借健全制作体制、高质量基础、制播同步模式和全年龄段完整覆盖等优势席卷而来,对国内部分“小作坊式”动画制作造成冲击,国内动画制作开始陷入新一轮低谷期。

从时代发展来看,政府扶持政策和电视台动画采购计划给动画制作带来了“溺爱”式的发展温床,动画公司只希望通过堆叠数量的方式获取动画补助,并不思考如何创新动画。此前剪纸动画发展中所形成的创新探索精神以及对文化的求索精神已荡然无存。整个动画产业陷入新发展困境,在新世纪以来,国内剪纸动画乏善可陈,鲜有优秀的艺术佳品出现。

新媒体技术的出现和大批想要参与动画创造的青年才俊的涌入,可能会成为中国剪纸动画发展创新的契机,部分新媒体技术手段可以在一定程度上降低剪纸动画的制作难度,提高动画作品的制作效率。同时在动画展播平台方面,网络新媒体为动画作品提供了更多展现渠道,为动画制作与市场需求之间的结合,提供了宝贵的平台。除此之外,近年来,以“国潮”“传统文化”为主打的青年时尚开始受到社会关注,传统文化的火热在一定程度上为剪纸动画提供了创作灵感,剪纸动画创作者可从青少年群体的文化精神出发,将传统文化与现代价值观念进行结合,从而创作出优秀的剪纸动画艺术作品。

参考文献

- [1]韩冀.剪纸动画对剪纸艺术的借鉴研究[J].造纸信息,2021(04):77.
- [2]张婉莹.新媒体时代中国剪纸动画的发展问题研究[J].造纸信息,2021(04):111.
- [3]赵安强.浅谈中国动画产业十年发展概况(2007-2017)[J].大众文艺,2018(08):171.
- [4]张娟.政策变革中的转型期国产动画电影发展概况[J].当代电影,2016(12):170.

(作者单位:福州外语外贸学院)