

水墨动画的意境及其语言局限性探究

张婉莹

广州华夏职业学院

DOI:10.12238/mef.v3i11.3202

[摘要] 传统水墨画在我国已有千年历史,水墨动画在传承水墨画的审美与意境基础之上又增加了现代文化题材。它们之间有根深蒂固的传承关系,水墨动画在传承的同时也作为一种新兴的画面制作工艺,在表现力上与绘制在纸上的传统水墨画有着较大差异。水墨动画作为一种动画形式,同时利用时空的表达方式为其艺术感染力添砖加瓦。我们通过对水墨动画构成元素的分析 and 透视,不仅可以找到其动画语言上的特殊属性,还可以对比关照动画与其它艺术门类在创作与审美之间的差异与可能。

[关键词] 传统水墨画;水墨动画;意境

中图分类号: J212 **文献标志码:** A

A Probe into the Artistic Conception and Language Limitations of Ink and Wash Animation

Wanying Zhang

Guangzhou Huaxia Vocational College

[Abstract] Traditional ink painting has a thousand years of history in our country, and ink animation has added modern cultural themes on the basis of inheriting the aesthetics and artistic conception of ink painting. There is a deep-rooted inheritance relationship between them. While inheriting, ink-and-wash animation also serves as an emerging picture-making process, which is quite different from traditional ink-and-wash paintings drawn on paper in terms of expressiveness. As a form of animation, ink-and-wash animation also uses the expression of time and space to add to its artistic appeal. Through the analysis and perspective of the constituent elements of ink-and-wash animation, we can not only find the special attributes of the animation language, but also compare the differences and possibilities between animation and other art categories in creation and aesthetics.

[Key words] traditional ink painting; ink animation; artistic conception

20世纪50—80年代被誉为中国动画的辉煌时期,以上海美术电影制片厂为代表创作出大批带有浓郁民族风格的动画片。其中,水墨动画片因其风格突出、特色明显被称之为“中国学派”。50年代后期,我国的美术片发展较快,尝试了剪纸形式、民间画形式、彩绘壁画形式等等。1960年,上海美术电影制片厂制作的《小蝌蚪找妈妈》将同名童话改编、取材于齐白石先生水墨画中的鱼虾形象,成功达到了初期预想:其一反映了齐白石先生的水墨画风格;其二把水墨画与动画相结合是水墨画动起来。1963年依据李可染先生的名画《牧童与牛》创作了短片《牧笛》,影片运用了李可染先生简练的绘画特点塑造牧童和水牛的

形态,以中国绘画的传统色彩营造场景,加以南方音乐笛子曲调为主题音乐,相比《小蝌蚪找妈妈》这部影片在技术上和艺术上都更加成熟。文化大革命之后的80年代,以程十发先生的画为蓝本、由方济众先生设计背景的背景影片《鹿铃》横空出世。《鹿铃》在内容上侧重写实,有动作性较强的场面,运用了一些透视变化较大的景深镜头,大胆的尝试给日后水墨动画的创作积累了宝贵经验。1988年拍摄的《山水情》有大量的山水场景,创作者将写意山水画与古琴完美结合,阐述了人与自然高度融洽的得意境界,向人们展示了中国的文化之美。

1 水墨动画与中国绘画的亲缘关系

中国水墨动画是将中国传统文化与西方动画制作技术相结合,形成具有强烈民族特色的动画艺术。它将艺术与技术相统一,取中华文化之精华、采西方技术之精髓。想要了解水墨动画就不得不探究它与中国传统绘画的关系

水墨画是由水搭配深浅不同的墨所组合而成的一种绘画形式也称之为“国画”。讲究近写实远抽象,画家以水墨的形式,利用浓、淡、干、湿、焦五种墨色完成画作,意境丰富、色彩微妙。而水墨画只是中国传统绘画中的一种,如图1所示,水墨画、版画、漆画、油画都隶属于中国绘画。水墨画有三种表现形式:现代水墨画、传统水墨画与水墨动画。

图1 中国绘画种类关系图

由此可以看出：水墨动画将中国传统水墨画、中国现代水墨画的视觉要素、表现手法统一成为一种视觉风格，利用动画的形式来表达形成水墨动画。这种表达形式将两种传统艺术从纸张转化到了荧幕上的，在保留传统文化精髓的基础上，其本身又具有独创性。水墨动画以水墨画为艺术语言，传承其造型手段。它不仅保留了中国绘画的特色，还将浓淡不一的水墨在宣纸上晕染的独特效果放大表现，成为了形式美的主要依托。

2 水墨动画的意境

2.1 中国传统文化是中国水墨画发展的根源

中华文化博大精深，水墨画取其意境。只有我们的传统文化才能生产出具有独特艺术表现形式及风格的水墨画。中国传统文化是中华文明成果根本的创造力，承载着泱泱大国的道德传承、思想文化、精神观念。中国传统文化范围广泛：文字、书画、语言、音乐、琴棋、武术、民俗等都属于传统文化范围。其主流分为了儒家、道家、佛家三种学说。三种流派形成三足鼎立的格局，直至宋代提出了“以佛修心、以道养生、以儒治世”的传统文化观。水墨画融合了佛家之大爱，道家之自然，儒家之大气。

2.2 水墨动画继承了水墨画中的意境

水墨动画的美术风格来源于中国的传统水墨画。利用水墨画中平、圆、留、重、变的笔法以及浓、淡、干、湿、焦五色墨水的不同表现层次将清雅、大气、飘逸、简远的意境发挥到了极致。不拘

泥于物体外表的具态形象，讲究“以形写神”，强调留白注重气势，兼备了意、识、灵。除了《小蝌蚪找妈妈》还有《牧笛》《鹿铃》《山水情》等一系列的水墨动画片，完美的展现了中国画的渺远意境，完美诠释了气韵生动。

2.3 水墨动画意境亦来自电影语言

水墨动画在保留传统水墨画的意境同时还引入了电影中的时间概念，将景别、长镜头、运动镜头等元素融入其中使其成为时空艺术，从而使其拥有电影中的审美元素。动画家们利用这些元素，结合现代动画技法、动画运动规律等，形成了意境与灵动一体、情景交融的动画作品。既满足了当代观众的审美需求，又添加了动画特有的童趣情怀，把单一存在于二维平面中的绘画形式转变到了生动有趣的多维空间中。营造出了传统文化的

3 水墨动画与动画电影的抵触

3.1 作为美术作品，水墨动画画面感染色力削减

传统墨画中的涉及笔墨力量感、韵律感、墨意浓淡、枯湿带来的语言效应，其中的韵味是没有办法完全复制到水墨动画里来的。水墨动画只是将其表现形式进行了保留，效果不能完全还原。其一是因为在早期水墨动画的制作中也是将水墨画进行分层、再将其叠印，虽保留了表现手法但不能完全还原其韵味。其二观众对于水墨画的欣赏还保留在静态概念，对于动态的观赏模式还需适应。

3.2 作为动画，水墨动画动作有局限性

动画制作中讲究动画运动规律，而水墨画意在“神似而形不似”并不善于逼真地表现真实的物质形态，讲究“骨法用笔”、散点透视、空间布白、以形写神和笔情墨趣是传统水墨画的典型特征。水墨动画在继承了水墨画的形神兼备、意境悠远优点的同时，不可避免地遇到了动画语言方面的局限——水墨这种表现形态的要求对水墨动画制作工艺的限制。并且我们可以看出影片在题材选用、表现形式有所创新同时也造成动画本身夸张性、戏剧性的缺失。

4 思考与展望

中国动画的发展随时代的变迁，不断产生新的风格样式。近年来的国产动画《大鱼海棠》、《大圣归来》、《哪吒之魔童降世》等动画在制作材料、创作技法、题材选取以及人文精神的变化都足以体现时代的特色。在当今以三维动画为主流的数字图像时代背景下，水墨动画的发展与传承方式岌岌可危。如果能以恰当方式与现代传媒技术相结合，得到世界性的认同和传播，将对中国水墨动画甚至中华传统文化的保护起到至关重要的作用，成为国际艺术中的重要资源。

参考文献

- [1] 叶大兵. 民俗艺术研究[M]. 中国美术学院出版社, 2008.
- [2] 范瑞华. 中国画向何处去[M]. 人民出版社, 2014.
- [3] 刘翠翠, 王芸. 对中国动画艺术民族性的思考与探索[J]. 艺术研究, 2012(01): 90-91.
- [4] 石静波. 水墨动画中数字媒体技术的应用研究[D]. 昆明理工大学硕士论文, 2013.

作者简介:

张婉莹(1992--), 女, 山西长治人, 硕士, 助教, 研究方向: 数媒动漫。