

Inheritance and Development of Chinese Traditional Patterns in the Modeling of Film and Television Characters

Hao Sun

Hengdian College of Film & Television, Jinhua, Zhejiang, 322118, China

Abstract

As an important part of Chinese traditional culture, the design of the patterns is exquisite and beautiful, and there are many types. With the changes of the times, the application of film and television character modeling is becoming more and more elaborate and refined. The exquisite pattern shape can not only be used as a bright spot to enhance the spread of film and television dramas, but also the result of the continuous inheritance and development of pattern art in the long history. Therefore, we should continue to innovate the design level of traditional Chinese pattern art to meet the aesthetic needs of contemporary people, and combine it with the creative techniques of character modeling in film and television dramas. On the one hand, it highlights the characteristics of the character, on the other hand, it promotes the inheritance and development of art. The paper mainly studies the inheritance and development of Chinese traditional patterns in the modeling of film and television characters.

Keywords

traditional patterns; film and television characters; the modeling of characters; inheritance and development

中国传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展

孙浩

浙江横店影视职业学院, 中国·浙江 金华 322118

摘要

作为中国传统文化的重要组成部分,纹样的设计精致美观、类型众多,随着时代的变迁在影视人物造型方面的应用也越来越讲究和精细。精美的纹样造型,不仅可以作为亮点提升影视剧的传播度,同时也是纹样艺术在历史长河中不断传承和发展的结果。因此,应不断创新中国传统纹样艺术设计水准,满足当代人们的审美需求,与影视剧中人物造型的创作手法结合在一起,一方面突出人物性格的特点,另一方面促进艺术的传承和发扬。论文主要研究了中国传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展。

关键词

传统纹样; 影视人物; 人物造型; 传承和发展

1 引言

中国传统纹样是中国人特有的、古代劳动人民智慧的结晶。在经历了几千年历朝历代的传承后,纹样的图案、样式以及风格会随着时代的变迁融入当时社会的风俗习惯和审美习惯。基于此,当下想要将传统纹样艺术要素融入当下影视剧造型设计方面,就要求设计者推陈出新,在继承的基础上融入时尚潮流元素,使古今艺术文化在碰撞的过程中产生更强烈的火花,以提升传统纹样在艺术价值。

2 中国传统纹样艺术发展

中国传统纹样艺术的发展按照时间的顺序划分,基本可

以划分为以下几个发展阶段:第一阶段即远古新石器时代,处于纹样艺术的萌芽发展时期,纹样的图案大多以简单的几何图形为主,具有明显的对称特征,原始且朴素;第二阶段即商周时期,纹样的图案样式大多以饕餮怪兽为主,而且造型夸张,符合当时人们奔放热情的生活特点,充满了自由洒脱的意味;第三阶段即战国时期,纹样的图案和风格与战争联系紧密,图案大多精细且体现大场面的战争场景,绘画风格初具雏形;第四阶段即秦汉时期,纹样大多以武士像等写实风格为主,色调大多灰暗;第五阶段即魏晋时期,图案样式大多体现的是当时的魏晋风骨,植物样式较多且暗含宗教色彩;第六阶段,也就是大唐盛世,纹样的发展基本已经

成熟,题材丰富且样式百变,既有成双成对的花苗鱼虫,同样也有气势恢宏的江湖侠气,甚至还融合了很多外民族的风格特点;第七阶段即宋元明时期,以吉祥纹样为主,简单写实的同时对创作者的工艺风格要求颇高;第八阶段即清朝时期,纹样内容更为广泛,而且由于价格低廉,很多寻常百姓家也会购买和收藏,具有“意必吉祥”的韵味^[1]。

总的来说,中国传统纹样艺术在经历了千百年的历史变迁中,虽然样式和风格不断变化,但是在文化的传承和特色的保持方面却始终独树一帜,具有很强的民族色彩和艺术先进性,在如今的时代背景下依然需要继承和发扬。

3 中国传统纹样的艺术特点

3.1 “形式”特点丰富

形式一般指的是传统纹样所表现出来的样子,从原始社会的简单符号到如今华丽丰富的样式风格,每一个图案或者每一个造型都具有不同的主体样式,都随着时代的变化而不断变迁。这些形式同样也与当时的社会文明相适应和匹配,充分体现出不同时代的民族性和社会风俗特征。基于此,对于中国传统纹样艺术来讲,注重不同造型的多样化装饰风格以及造型的完整性,可以更好地理解纹样的艺术风格,以便于在新时代背景下对传统艺术进行新的加工和创新。

3.2 “意蕴”美好

无论是远古时期还是如今的信息时代,我们致力于传统文化的继承和创新,并不简单为了将一幅幅精美的图案或样式传承下去,而是为了能在这些图案中寻找心灵的寄托,也就是它们背后所呈现出的一些关于和平、吉祥以及性幸福的意蕴。尤其是很多纹样的风格十分外化,是当时人们情感表达的集中体现,有对于自然的崇拜,也有对于未来的期盼等。也正是因为人们这种外化的表达,才使得今天传统纹样有了更多的寓意和内涵,同样也拥有了传承下去的意义和动力。

3.3 “气势”特殊

中国传统纹样在不同的时代下所表现出来的气势是有所不同的,如秦汉时期所体现的大多以宏大的战争场面为主,体现的是当时民族骁勇善战的气势;到了盛唐时期,纹样大多以花鸟鱼虫为主,体现的是一种对美好生活的寄托的气势。因此,不同时代背景下纹样的寓意不同,其气势也千差万别。而气势的表现则又被分为表达和传神两种,不仅要求设计者要对客观的现象进行描述^[2],同样也要对具体的物象进行生

动传神的处理,一方面体现出这些纹样生动的生命力,另一方面也要展现出传统纹样在不同场合下不同的用途,实现文化传承的目的。

4 中国传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展

4.1 突出造型的个性化风格

影视人物造型中需要运用纹样的大多以戏曲化妆为主,需要体现三个方面的特点,即色彩华丽、夸张逼人、直观悦目,只有将三者有效地结合起来,才能突出任务的个性,进而产生美感。因此,在实际的应用的过程中,设计者或化妆师首先要突出纹样装饰的“善”与“恶”,让观众直接能从妆容上分析影视人物到底是好人还是坏人,以体现出高度概括的美感,继而使人物的性格更加生动和具体。以纹样设计中脸谱颜色的设计为例,想要表达人物忠勇需要以红色为主色调,代表人物《三国演义》中的黄盖和关羽。但是,两人在细节之处还是有明显的差异:关羽是影视剧中的主要人物,为了突出他刚直、忠勇的性格,他的胡子更长一些,用丹凤眼的设计来突出他威严的尊荣,以此来显示他夸张的人物性格。在这样的纹样对比下,人们只要听到“面如重枣”就可以想到关于红色的脸谱,然后和他性格中的忠勇仁义划等号。除此之外,包拯的黑脸体现出他的刚正不阿;鲁智深的螳螂眉体现他好斗的性格特征;项羽更是直接在脸上画“戟”突出他勇武的性格特征。因此,想要将传统纹样更有效地应用到影视人物造型塑造方面,就需要将纹样的重点突出出来以辅助塑造人物性格,或者从颜色对比出发或者从代表样式勾画出发,将人物轻微“脸谱化”,为性格塑造做铺垫。

4.2 解析纹样造型规律

第一,要求设计者对传统纹样的造型来源和具体的物象进行有效取材。一般情况下,传统纹样在影视人物造型中的应用大多取材于历史人物,而纹样的设计一般来源于自然环境,也就是人们在生活当中塑造出来的图纹样式。而影视人物造型本身就是对艺术的一种夸张的表现,一方面需要突出人物性格的同时,也需要将具体的物象进行抽象化的解构,即对所创造的纹样进行更为细致的描摹,使纹样可以在视觉表现上产生更强烈的快感;另一方面也要突破传统造型的束缚,将一些时代流行元素与纹样设计结合在一起,必要情况下甚至能为整个故事剧情埋下伏笔。第二,要运用对称及均

衡的构图手法对造型进行创造。针对中国传统纹样的影视人物造型设计,需要从头饰装饰设计、化妆设计以及服饰设计三个角度出发,以对称的方式进行解构突出一种舒适、协调以及和谐的形象特点。而这些对称方式包括轴对称、中心对称、上下对称等,在纹样中心一般都会选择一个对称点,要求设计者对这个对称点进行隐蔽设计,然后以其为中心进行扩散设计,给人以一种整齐的美感。

4.3 突出人物造型寄托的寓意

传统纹样在影视人物造型方面的传承和发展,除了要以突出人物性格为中心之外,还需要将造型艺术与整个影视剧剧情结合起来,突出人物的寓意以及整个剧情的中心思想。以京剧演员所穿服饰和头饰造型为例,这些图案样式和化妆风格,来自于不同的时代背景,所表达的寓意也千差万别。其中,龙纹样一般凸显的是人物显赫的地位,一般代表皇权属性;凤凰纹样一般被称为百鸟之王,预示着喜庆祥和的意味;蟒纹样则是富贵的象征。与这些纹样相匹配和呼应的是祥云、红日、海水等图案,突出一种庞大的气势风格,也奠定了整个剧的基本调式,讲述的是皇家故事或者是贵族野史等。而影视剧人物造型中的纹样,一般都集中在古装或民国题材的故事当中,尊贵且拥有显赫地位的人物一般造型华贵,且纹样风格多变,颜色以金色和黄色样式为主;而一些玄幻或神话题材的影视剧,人物造型纹样则大多以仙鹤、花朵等自然

物象为主要设计主体,为寄托故事美好结局做铺垫。这些情感的寓意和表达,需要设计者注意形与意的有效融合,兼收并蓄的同时,突出人物造型的艺术感和感染力,从而让受众能通过造型来了解人物性格,甚至了解整个影视作品的剧情框架,满足人们的精神文化需求^[1]。

5 结语

中国传统纹样作为传统文化的精华内容,要想将其有效地融合在影视人物造型设计中,要求设计者利用纹样来突出人物性格和剧情,满足人们的审美需求。同时,纹样的设计也需要符合文化传承和发展的理念,突出民族性、艺术性,注意形与意的有效表达,使人物造型深入人心的同时促进传统纹样艺术的发展和传承,进而为突出传统文化价值奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 刘洋. 中国传统纹样在影视人物造型设计中的应用探讨 [N]. 科学导报, 2020-04-03(B03).
- [2] 郭影, 汪思佳, 郑婷, 等. 中国传统纹样在现代服人物造型中的设计实践 [J]. 纺织科技进展, 2020(03):54-60.
- [3] 刘同同, 孙德波. “古身今影”下的中国传统纹样设计再思考 [J]. 大众文艺, 2020(04):41-42.