

Research on the Fusion of Mythological Images and Animation Courses

Xuan Chen

Panzhuhua University, Panzhuhua, Sichuan, 617000, China

Abstract

The development of contemporary animation is changing rapidly, and a variety of elements are generally used to express the content of the story in animation creation. The current creators prefer to incorporate mythological images into animation creation. Through the integration of mythological images, the emotion of national culture can be added in the process of character creation. The paper starts from a number of animation works, analyzes the current teaching methods of the integration of mythological images and animation courses, and hopes to be helpful to related research.

Keywords

mythological image; animation course; fusion research

神话图像与动画课程融合研究

陈璇

攀枝花学院, 中国·四川 攀枝花 617000

摘要

当代动画发展变化迅速,动画创作中一般会使用多种元素来进行故事内容表达。而当下的创作者,更喜欢在动画创作中融入神话图像。通过神话图像的融入,可以在角色塑造的过程中添加民族文化的情感。论文从多个动画作品入手,分析当前神话图像和动画课程融合的教学方式,希望能对相关研究有所帮助。

关键词

神话图像; 动画课程; 融合研究

1 引言

动画创作课程是一门综合性较强的课程,在教学过程中,会涉及不同的设计元素。中国文化博大精深,为我们的动画创作课程的教学提供了较为丰富的参考及创作资源。神话图像作为一种具有文化传承作用的特殊表现方式,生动且有趣的同时,容易让受众产生共鸣,在动画创作中的使用非常普遍。

【作者简介】陈璇(1982-),女,中国四川眉山人,本科学历,副教授,从事数字媒体艺术研究。

【课题项目】国家社会科学基金项目《山海经》图像类别与当代动画角色模型构建美学理论体系研究(项目编号:17CZX066)。

2 神话图像和动画课程融合的方式

当前神话图像和动画课程融合的方式非常多,但是怎样才能让两者的融合产生强烈的化学效应,对动画创作的教学产生深远意义,还需要我们不断地挖掘和探索。以下笔者将针对两者融合的方式进行分析。

2.1 借力神话,创作产生共鸣的动画故事内容

神话图像中的中国传统文化特色非常浓郁,在进行艺术创作的时候,将神话因素融入动画创作中,可以很大程度上提升动画的文化特色。随着习近平总书记关于文化自信、中国梦的提出,动画创作者们对中国传统文化逐渐重视,不断在动画创作中寻找具有中国特色的,更持久的文化的根。神话图像作为一个民族文化遗产的媒介,无论在动画形象塑造

还是故事情感设计上,都给予了我们源源不断的设计灵感。但是,社会的发展,人们审美及行为方式的不断变化,决定了我们在动画创作中仅靠传统文化的力量是不够的,我们还需要结合现代的,人们能够接受的艺术方式将其表达出来^[1]。

例如,2015年的动画电影《小门神》,其内容表面看是源自中国传统文化中门神神荼和郁垒的故事,但实则结合了现代社会中变与不变的思辨环节。影片故事中的神仙角色大多源自中国神话故事,有的甚至是我们从小耳濡目染的,例如土地、夜游神、灶君等,这些神仙本就来源于古代人们的神灵崇拜,因此很大程度上致敬了本民族文化^[2]。同时,故事不仅仅围绕神仙展开,它还引入了一个关于选择的主题——思变或者是返璞归真,这引起了迫于生计不断奔波的观者的共鸣,立意很好,符合当下人们的思维方式,也具有较强的现实意义。

神话故事在很大程度上融入现代文化中,都不能直接使用。我们在动画课程的教学中,可以借力中国传统神话,通过重构的方式进行故事的整合改编,不断培养学生挖掘、思变的创作思维。将经历历史洗礼的神话内容用现代思维来重构,不仅仅在中国神话故事中挖掘具有文化内涵,符合中国人审美心理的故事,还要将故事以现代人接受的艺术表现形式来展示,塑造具有特色的动画故事内容^[3]。

2.2 深入挖掘,塑造具有个人魅力的角色形象

中国神话故事中不乏让人记忆深刻的角色形象。从创世的女媧,到射日的后羿,再到填海的精卫,每一个神话故事中的角色都有着无法比拟的个人魅力。我们在不同的时代,会看到不一样的角色形象^[4]。例如,《山海经》中记载的极具神秘感的奇异怪兽,一定程度来源于古人对当时生态环境和未知事物的理解和想象;古代瑞兽形象的形成与人们传统思想中对于美好生活的寄托紧密相关;而清宫《海错图》则源自画家聂璜对于所见所闻之物的记录。不过,不管神话图像的表现形式怎么改变,神话图像的形成总是与时代特性及社会现实相关,这也是我们传承形式中不能背离的观点。

《西游记》的故事我们耳熟能详,它也不断地被拍成电视,动画。师徒四人中,孙悟空机智勇敢的形象尤为深入人心,深受人们的喜爱。动画电影《大圣归来》也是利用这个神话故事进行再创作,但是要如何在众多的影视作品中脱颖而出,这却是个难题。故事一开头并没有去描述孙悟空的强大,而是通过被压在五指山下的孙悟空的心理变换来引起观众的共

鸣,让天天背负着生活压力的观者感同身受。直到后面孙悟空通过努力,挣破内心的枷锁,英雄回归,这个机智勇敢的角色形象既生动又真实地展现在了我们面前,让我们记忆犹新,这就是角色的力量^[5]。

中国神话图像中角色的形式多变为我们的动画教学中角色的创新设计提供了参考。但是,艺术的发展是跟随人们的审美变化而不断改变的。传统的艺术表现是当代艺术表现的基础,我们在动画课程的角色设计创新教学中,应当不断鼓励学生深入挖掘传统艺术的内涵,在传统艺术表现形式中汲取养分,并跟随社会及技术的发展,将传统的形式通过现代技术进行创新表现,提升角色的个人魅力,达到推动动画故事发展的目的。

2.3 传承形式,营造符合主题艺术表达的动画风格

中国神话故事大多源于人类对于自然的敬畏,而其图像的表现方式则与时代的发展、人们的审美有所关联。经过历史长河的积淀,神话图像的展现形成了不同的艺术形式。我们在不同的时代,会看到不一样的展现形式,如新石器时代的岩画、商周的青铜艺术、秦汉的帛画等。同时地域文化的差异也对艺术形式的展现产生了直接影响,如剪纸、年画、木雕等。

良好的风格设定不仅能够展现动画的叙事风格和造型风格,能有效的塑造空间关系,还能为角色营造情绪氛围,辅助故事剧情的发展^[6]。例如,动画短片《牧笛》,将传统的水墨画表现方式引入到动画的制作中,将水墨中的飘逸、留白、轻灵完整地展现在了短片中,体现了极具中国特色的美学观念,意境深远。再如,根据敦煌壁画而改变的动画短片《九色鹿》,在动画风格上采用了北魏壁画的独特形式,既与故事的选材相互呼应,也让人们对它绚丽的绘制风格记忆犹新,让这部动画片成为70后和80后心中挥之不去的经典。

动画课程的教学中,风格的设定也是非常重要的一环。数字技术的发展和国外动画的不断引入,往往让我们在动画创作教学中忽视了对风格的培养。学生在创作过程中对剧本的设定,角色的创作,慎之又慎,但最后的成品却不尽如人意,正是因为风格的设定不能有效地支撑故事的表达。我们可以在动画课程教学中,培养学生对于风格选择的思维形成,并引入艺术形式相关知识,鼓励学生传承形式,营造符合主题艺术表达的动画风格。

3 结语

综上所述,动画创作是一个复杂的过程,在进行课程的教学和创作过程中,将神话图像元素融合进去,传承中国传统表现形式,塑造具有个人魅力的角色形象,营造符合主题艺术表达的动画风格,可以在动画教学中发挥更有趣的作用。传统文化与现代文化的结合是现代设计不可或缺的思维方式,各种传统文化和当代文化的碰撞,在吸引更多观众的同时,也能提升动画作品本身的魅力,传递更为深刻的主题,留给观众更多的思考。作为教育者,我们更应该讲这种思维融入动画课程的教学,培养出更为优秀的动画创作者。

参考文献

[1] 王萍.中国动画角色塑造中的神话记忆与影像重构[J].动漫研

究,2020(06):104-108.

[2] 李小燕.中国神话故事改编与好莱坞动画叙事结构分析[J].新闻研究导刊,2016(20):167-169.

[3] 李明,肖霄.中国神话故事改编与动画意境研究[J].吉林广播电视大学学报,2015(01):66-67.

[4] 陈睿,陈之奕.从“哪吒”和“雷神”形象看神话人物的影视形象塑造[J].电影文学,2021(03):37-39.

[5] 赵洋.再成长:《大圣归来》与《姜子牙》主题探讨[J].中国电影市场,2021(02):38-42.

[6] 秦垣.从《小门神》浅谈传统文化的遗失与保护[J].北方文学,2018(05):251.