

Research on the Color Representation of Regional Undead Culture Symbols in Animation

Xiaoshuang Zhang Jihui Yan

Qingdao Huanghai College, Qingdao, Shandong, 266555, China

Abstract

This study aims to explore the color expression of regional cultural symbols in animation and the cultural connotation conveyed. With the development of globalization, the importance of regional cultural elements in animation creation is becoming increasingly prominent. As a special cultural phenomenon, the use of the color of the undead culture in the animation not only affects the visual performance, but also carries the rich cultural significance. By analyzing the definition, characteristics and application of the dead culture in animation, and combining the color theory of color, this paper discusses how color strengthens the expression of the dead culture symbol. Through case analysis, it reveals the important role of color in transmitting the cultural emotion and social value of regional dead, providing theoretical reference for animation creation and providing new perspective for subsequent research.

Keywords

undead culture; animation color; cultural symbols

地域性亡灵文化符号在动画中的色彩表现研究

张小爽 闫继辉

青岛黄海学院, 中国·山东 青岛 266555

摘要

本研究旨在探讨地域性亡灵文化符号在动画中的色彩表现及其传达的文化内涵。随着全球化的发展,地域性文化元素在动画创作中的重要性日益凸显。亡灵文化作为一种特殊的文化现象,其在动画中的色彩运用不仅影响着视觉表现,还承载着丰富的文化意义。论文通过分析亡灵文化的定义、特点及其在动画中的运用,结合色彩理论,探讨色彩如何强化亡灵文化符号的表现力。通过案例分析,揭示了色彩在传递地域性亡灵文化情感和社会价值方面的重要作用,为动画创作提供理论参考,并为后续研究提供新的视角。

关键词

亡灵文化; 动画色彩; 文化符号

1 引言

在全球化的背景下,动画作为一种跨文化交流的媒介,日益成为传播和弘扬地域性文化的重要载体。亡灵文化,作为跨越不同民族和地域的一种普遍文化现象,其在动画中的呈现不仅丰富了叙事层次,也成为传递特定文化情感的载体。色彩,作为动画视觉语言的核心组成部分,对于亡灵文化符号的表现力和情感传达具有至关重要的作用。

在国内,关于动画中地域性文化符号的研究多集中于符号的类型、意义及其在叙事中的功能,而对色彩表现的探

讨相对较少。例如,刘思源(2022)地域文化符号在主题空间中的应用研究及张静晗(2024)地域文化在动画艺术创作中的创新表现,这些研究强调了地域性文化符号在动画艺术中的创新表现,但较少涉及色彩表现。同时,专门针对动画中色彩表现的研究,如易健(2014)动画色彩对比的表现研究、刘平安(2015)中国传统“五色”观的色彩体系在动画中的应用研究及王艳丽(2024)基于色彩构成理论的动画色彩研究,均指出了色彩在动画中的重要性,但这些研究往往没有将色彩与地域性文化符号直接联系起来。在国外,动画学者们正在探索色彩如何影响观众的情感反应,以及如何通过色彩来传达更深层的文化意义和主题。例如,研究显示色彩理论是理解色彩如何在动画电影中影响情感的基础^[1],以及在跨文化交流的背景下,动画是文化交流的重要载体,通过展示不同的传统文化,促进全球文化的相互认可和融合^[2]。尽管色彩在动画中的重要性已被广泛认可,但针对亡灵文化符号的色彩运用及其文化解读的研究仍显不足。

【基金项目】2022年山东省文化艺术科学重点课题(青年课题)“地域性亡灵文化符号在动画中的色彩表现研究”(项目编号:L2022Q06170130)。

【作者简介】张小爽(1991-),女,中国河南平顶山人,博士,讲师,从事影像研究。

鉴于上述情况,论文的目标是对地域性亡灵文化符号在动画色彩运用中的具体表现进行深度剖析,以探究其如何有效地传达文化意蕴与情感深度。这一探索不仅能够拓展动画色彩理论的边界,同时也为动画创作实践提供参考,进一步推动地域性文化的弘扬与演进。论文中将采用文献综述、案例分析以及比较研究等方法,探讨亡灵文化的定义、特点及其在动画中的表现形式,分析色彩在亡灵文化符号中的作用和表现策略,并选取具有代表性的动画作品进行深入分析。

2 地域性亡灵文化

亡灵文化是指与逝者、死亡以及死后世界相关的信仰、仪式和象征的总和^[3]。它源自人类对生命终结后状态的好奇和探索,涵盖了从个人哀悼到社会庆典的各种实践。亡灵文化的核心在于对死亡的庆祝、纪念和尊敬,而非恐惧或忌讳。这种文化认为死亡是生命自然循环的一部分,逝者的灵魂在另一个世界继续存在,并且与生者保持某种联系。

亡灵文化在不同地域有着独特的内涵与特征,反映了当地人们对死亡的认知以及独特的仪式特点。在古埃及,亡灵文化被赋予了浓厚的宗教色彩与神秘感。尼罗河畔的古老文明相信,死亡并非生命的终结,而是通往另一世界的门户。金字塔与斯芬克斯,这些壮丽的遗迹,不仅是国王陵寝的所在,更是亡灵通往冥界、接受审判并享受永恒安宁的必经之路。古埃及人精心制作木乃伊,并附上详尽的随葬品清单,以期在冥界为亡灵提供富足的生活条件,同时确保其在来世能够保持生前的尊贵与荣耀。

相比之下,北欧的亡灵文化则充满了勇武与悲壮的气息。在维京人的传说中,战死沙场的勇士会被瓦尔哈拉殿堂接纳,成为奥丁神的勇士,与诸神并肩作战,享受无尽的荣耀与欢宴。而那些未能英勇战死的灵魂,则可能沦为漂泊的亡灵,徘徊于人间与冥界的边缘,寻找归宿。北欧的亡灵文化,既是对勇士精神的颂扬,也是对生命无常的深刻反思。

在中国,亡灵文化则深深植根于儒家思想与道教、佛教的融合之中。人们相信,亡灵在死后会经历一系列复杂的仪式与过程,最终得以安息或超度。清明节、中元节等传统节日,便是为了纪念与祭祀亡灵而设立的。在这些日子里,人们会扫墓祭祖、焚烧纸钱、供奉祭品,以表达对逝去亲人的哀思与怀念。同时,道教与佛教的超度仪式也为亡灵提供了通往极乐世界的可能,体现了中国人对生命轮回与因果报应的信仰。

不仅如此,亡灵文化中常常包含丰富的仪式和节日,如墨西哥的亡灵节(Día de los Muertos),家人会制作祭坛、用头骨和万寿菊装饰以及制作pan de muerto(死者面包)来庆祝和纪念逝去的亲人^[4]。亡灵文化中的象征符号,如头骨、骷髅、万寿菊等,不仅是对死亡的直面,也是对生命的一种颂扬。色彩的运用在亡灵文化中也具有特殊意义,通常使用

明亮的色彩来庆祝生命,而不是阴郁的颜色来表达悲伤。此外,亡灵文化与宗教信仰紧密相关,反映了人们对死后世界的不同看法和想象。在现代社会,亡灵文化的价值和意义通过艺术、电影、文学等多种媒介得到传播和体现,成为人类文化遗产的重要组成部分。

综上所述,亡灵文化作为人类文化的重要组成部分,不仅反映了不同地区、不同民族对死亡的独特认知与仪式特点,更蕴含了深邃的哲学思考与人文关怀。它让我们在面对生命终结的同时,也能思考生命的意义与价值,以及在有限的生命中如何追求永恒的精神寄托与安宁。

3 动画中的色彩表现

色彩在动画中的作用是多维度的,它不仅为动画世界赋予了视觉的活力,也是情感表达和故事叙述的重要工具。在动画电影中,色彩的运用可以产生强烈的视觉冲击力,影响观众的情感反应,甚至改变对故事情节的感知。

3.1 色彩与视觉吸引

动画电影首先通过色彩吸引观众的注意力。色彩的对比和调和能够引导观众的视线,突出动画中的重要元素。例如,在一个充满冷色调的场景中,一个暖色调的物体会立即吸引观众的注意,这种视觉焦点往往与故事的关键点相联系。

3.2 色彩与情感表达

色彩是情感的语言。在动画中,色彩用来传达角色的内心情感和和心理状态。快乐的场景常常使用明亮且温暖的色彩,如黄色和红色,来表达活力和欢乐;而蓝色和灰色往往与悲伤、孤独联系在一起^[5]。动画师通过调整色彩的饱和度和明度来加强情感的强度,从而增强观众的情感体验。

3.3 色彩与故事氛围

色彩还能帮助建立故事的氛围和基调。科幻动画可能使用金属质感的冷色调来营造未来感;而奇幻动画可能使用丰富的色彩和夸张的色调来创造梦幻般的世界。色彩的这种运用为观众提供了一种直观的情感线索,帮助他们沉浸在故事情境中。

3.4 色彩与角色塑造

在角色设计中,色彩用来塑造和区分不同的角色。角色的颜色设计通常与其性格特征、情感状态或角色定位有关。正面角色常常使用鲜艳、明快的色彩,而反面角色可能使用暗沉、压抑的色彩。通过色彩的象征意义,观众可以迅速理解角色的基本属性。

3.5 色彩与文化传达

色彩还承载着文化的意义。不同的文化对色彩有不同的解读和情感联想。动画电影中的色彩设计需要考虑目标观众的文化背景,以确保色彩传达的意图能够被正确理解。例如,红色在许多文化中代表喜庆和好运,但在其他一些文化中可能与危险或警告相关联。

总之,色彩在动画中的作用是复杂而多维的。它不仅关乎视觉美感,更关乎情感表达和故事叙述。通过精心的色彩设计,动画电影能够触动观众的心灵,传递深刻的情感和复杂的思想。

4 动画中地域性亡灵文化色彩表现

4.1 动画中的亡灵文化符号

动画中的亡灵文化符号是一种独特而丰富的文化元素,它们传达着关于生死、记忆和纪念的深刻意义。这些符号可以包括不同地区和民族的亡灵节日、亡灵传说中的角色、亡灵仪式和相关符号等。例如,《骷髅之舞》(1929)便是动画史上首次真正意义上以“死亡想象”为主题的动画短片,开创了先河。《圣诞夜惊魂》(1993)则巧妙地将西方圣诞节与万圣节作为故事背景,围绕骷髅形象展开了一系列引人入胜的故事情节。进入21世纪后,动画作品中更是不断涌现出以死后形象为核心叙事主人公的创意之作,进一步丰富了动画艺术的内涵与表现形式。它们在动画中的运用不仅赋予作品独特的文化特色,也为观众呈现了丰富的情感和思想内涵。

首先,亡灵文化符号在动画中常被用来探讨生死与记忆的主题。在许多文化中,亡灵节日被视为纪念逝去亲人的日子,人们通过祭祀和纪念活动来表达对逝者的思念和尊重。在动画作品中,这些场景往往被温馨、感人地呈现,引发观众的深思和情感共鸣。其次,亡灵文化符号也常被运用于角色设计和故事情节。动画制作人通过创造性地使用亡灵传说中的角色和元素,塑造出具有独特魅力的角色形象,并构建出富有神秘感和想象力的故事情节。这些符号为动画作品增添了新奇感和深度,使其在全球范围内具有吸引力。最后,亡灵文化符号的运用也有助于促进不同文化之间的交流和理解。通过在动画中展现不同地域和民族的亡灵文化符号,作品可以为观众带来全新的文化体验和视角,促使人们更加关注和理解其他文化的传统和价值观。然而,在运用亡灵文化符号时,动画制作人也需要对相关文化进行深入的尊重和研究,避免对文化符号的误用或曲解。只有在尊重和理解的基础上,动画作品才能真正传达出亡灵文化符号所蕴含的丰富内涵和情感价值,为观众带来真正意义上的文化体验和启发。

4.2 不同地域动画中的亡灵文化色彩表现

色彩在亡灵文化符号的塑造中扮演着至关重要的角色,它不仅为符号赋予了视觉冲击力,更深刻地传达了关于死亡、纪念和生命的情感和意义。在动画中,色彩的运用可以为亡灵文化符号赋予独特的魅力和情感共鸣,使其更具有表现力和感染力。

动画电影《寻梦环游记》中,以墨西哥亡灵节为背景,展现了墨西哥人对死亡的独特理解。电影中使用了丰富而鲜艳的色彩,如万寿菊的橙色和紫色,以及多彩的剪纸和装饰,营造出一个充满活力和庆祝氛围的亡灵世界。《寻龙传说》中,动画设计融合了东南亚的地域文化特色,如皮影艺术、

服饰、建筑和风俗习惯。色彩设计上,影片采用了东南亚特有的色彩,如龙心城的蓝色、龙牙谷的白色和龙尾滩的黄色,这些色彩不仅体现了地域文化,还有助于渲染不同的场景氛围。中国传统的“五色”观,即青、赤、黄、白、黑,在动画中的应用展现了中国人的文化属性和审美思想。例如,在动画《大鱼海棠》中,就运用了大红和传统的水墨色彩,来表现中国文化中对生死、阴阳的理解。美国动画常以幽默和夸张的方式表现亡灵文化,如《僵尸新娘》。动画中的色彩设计往往更偏向哥特式风格,使用暗调和高对比度的色彩,如黑色、灰色和暗紫色,来营造一种神秘和幽暗的氛围。

色彩在亡灵文化符号中的功能之一是传达情感和氛围。在许多亡灵文化中,特定的色彩被赋予了特殊的象征意义。通过巧妙地运用色彩,创作者可以向观众传达出这些特定文化中所蕴含的情感和意义,从而增强作品的视觉冲击力和情感共鸣。在亡灵文化符号中,不同的颜色往往与特定的角色或者场景相关联。通过巧妙地运用明暗对比和色彩对比,创作者可以突出表现出故事情节中的紧张氛围和情感冲突,从而使作品更具有戏剧性和感染力。

5 结语

论文深入探讨了地域性亡灵文化符号在动画艺术中的色彩表现,明确揭示了色彩在传递深刻文化信息与丰富情感表达方面所扮演的关键角色。通过分析采用亡灵题材的动画作品,得知色彩不仅极大地增强了亡灵文化符号的视觉冲击力与表现力,而且与地域性文化紧密相连,通过独特的色彩象征与巧妙运用,生动展现了文化的多元与丰富。在动画中,色彩的冷暖对比与明暗变化被巧妙地运用,以细腻而精准的方式表达了角色的复杂情感,从而有效促进了观众与作品之间的情感共鸣。本研究不仅深化了我们对动画色彩运用技巧的理解,更为动画中地域性文化的传承与创新开辟了新的思路与视角。

综上所述,未来的研究趋势将致力于开辟色彩与文化符号交织的新路径,旨在发掘色彩在提升文化符号表现力及情感传递深度上的广阔潜力与无限可能。为动画艺术的创作注入新的生命力与创造力,推动其在传统与现代、继承与创新的融合中不断发展进步。

参考文献

- [1] Andrew Kennedy. The Effect of Color on Emotions in Animated Films[J]. Open Access Theses, 2014.
- [2] Sheng Ye. A Study of Traditional Culture-Based Animation Symbols in the Context of Intercultural Communication[J]. HCII 2022, Virtual Event, June 26-July 1, 2022.
- [3] 萧放. 亡灵信仰与中元节俗[J]. 文史知识, 1998(11).
- [4] 游洪南, 智晓敏. 《寻梦环游记》: 墨西哥元素与文化的精彩呈现[J]. 电影评介, 2019(2): 90-93.
- [5] 杨群, 张启睿, 冯意然, 等. 语言和文化影响颜色认知: 直接语言效应抑或间接语言效应[J]. 心理学报, 2019: 51(5): 543-556.