

东北地域文化在动画电影创作中的转化路径探析

刘绍勇 杨 宁 (吉林艺术学院, 吉林 长春 130000)

[摘要] 本文以东北地域文化为主要研究对象,从地域文化核心价值传播、传统文化保护和传承以及推动动画艺术创作创新等角度探讨地域文化的内涵和意义,从而提出挖掘和提炼运用东北地域文化进行动画创作极具研究价值。最后分析如何提取地域传统文化精神价值内涵、故事资源的运用以及文化符号的创新等转化途径,创作出具有东北地域文化特色的原创动画作品,从而推动动画艺术的民族化发展。

[关键词] 地域文化;动画创作;路径探析

“水有源,故其流不穷;木有根,故其生不穷。”传统文化资源就是国家和国民的“根”与“源”,它是国家文化创新的精神基因和文化发展的基石。文化特质得到保持和延续,就是文化血脉的延续。由于生产方式、生活方式以及社会发展空间和节奏的一系列变迁,一些地域的优秀传统文化资源的传承和发展确实面临不同方面的问题,如何将丰厚的传统文化资源转化是一个重要命题。当下艺术创作的发展呈现多元方向发展,多元就是不同,就是差异,艺术创作的规律就是以不同和差异向前更替发展的。20世纪艺术纷繁复杂,是人类文化开放的具体呈现。全球一体化的趋势带来了人们对于文化和艺术创作发展趋势的关注,艺术创作的民族化,已成为必然。但是,在现状中也存在着不足,在近代中国,由于长期学习西方,形成了艺术创作中媚俗化倾向和创作观念迷失的困惑,回归本土,从传统文化资源中吸取创作养分,已成为当下的大趋势。

一、挖掘东北地域文化资源的价值与意义

(一) 传统文化保护和继承的需要

“地域文化专指中华大地特定区域源远流长、独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统”,是特定区域的生态、民俗、传统、习惯等文明表现,它在一定的地域范围内与环境相融合,因而打上了地域的烙印,具有独特性。东北是中华文化的发源地之一,东北文化的主体是地方系文化和华夏文化融合的结果,同时兼收并蓄北方游牧民族的文化特

点。随着时间的推移、历史的变迁,东北地域文化形成了多姿多彩的表现形式,从而形成了东北特有的传统文化体系,并涵盖了诸如长白文化、辽海文化、龙江文化、边外文化等分支,呈现出极其鲜明的个性化和地域性特征。盛京三陵、吉林高句丽王城、王陵及贵族墓葬已被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》;蒙古族长调民歌、呼麦,中国朝鲜族农乐舞等被列为世界非物质文化遗产名录;近些年一些民间文学、民俗、传统音乐、美术、舞蹈、戏剧、曲艺、技艺等珍贵丰富的国家级非物质文化遗产被发掘出来,如民间故事和传说、大秧歌、满族说部、朝鲜族跳板和秋千、蒙古族汗廷音乐、前郭尔罗斯的博舞、东北二人转、东北大鼓……举不胜数,这些丰富的文化遗产充分体现了东北劳动人民对艺术美的追求和与时俱进的创造精神。动画作为文化载体有着得天独厚的传播优势,利用其特殊的表现方式和手段来弘扬东北传统地域文化,展现东北地区的风光地貌、民风民俗,通过动画作品及形象实现东北地域文化资源的保护和传承,对传统文化的推进和弘扬具有重要的意义和价值。

(二) 推动艺术民族化和创新的需要

地域文化特征决定着艺术作品的气质和风貌。所谓民族化问题,说到底就是艺术作品是否具有鲜明的地域文化特征的问题。艺术创作大都是就地取材的,即使异地取材,也无不忠于和归依题材的地域文化。不论怎样对环境和背景进行淡化,地域文化都对艺术创作的风格、审美价值、创作思维产生直接影响。因此提炼典型东北地域文化元素运用于

动画创作中,是动画作品更具民族特色的关键所在和创新的必要手段。纵观中国动画在辉煌时期的创作,都以鲜明的民族文化特色彰显出独特的艺术魅力,如早期的《铁扇公主》《大闹天宫》《天书奇谭》等,都融合了不同地域民族风格,借鉴了多种传统艺术表现形式。这些为中国赢得了广大声誉的动画作品,开创了中国动画民族化的光辉历史。由此可见,传统地域文化是非常有价值的资源,能成为原创动画作品的核心竞争力。

虽然近几年围绕民族化创作的动画片做了很多尝试,但有影响力的作品凤毛麟角,和中国动画辉煌时期取得的成就还相去甚远,大多动画作品暴露出重数量不重质量,重表面不重内涵等一系列值得深思的问题。究其原因,主要是我们的动画缺乏对传统地域文化资源的发掘和转化运用,作品原创性不强,缺乏对传统文化的创新性借鉴,难以引起受众的关注和共鸣。《兔侠传奇》的大投入与《功夫熊猫》的成功给我们上了深刻的一课,运用传统地域文化创作动画,不能只停留在表面,应该从文化的更深层面进行分析,并从表现形式等方面推陈出新。所以植根于地域的传统文化是动画艺术创作发展的主导性因素,国产动画应从传统文化中创造性地汲取养分,深入挖掘地域文化特征,寻找与动画艺术创作的契合点,才能为真正具有民族风格的动画提供更多的创作可能,同时利用动画品牌效应,发展具有东北地域文化特色的原创动画作品将是动画创作的全新尝试。

(三) 文化核心价值传播的需要

民族文化已经成为现代社会每一个国家和地区向外推广自身文化的一种有力“武器”,相关产业都以各个地区的传统文化特点为出发点来打造文化品牌。虽然当下西方文化的渗透在一定程度上影响着大众的生活方式,但是地域传统文化对人们的影响是深远而又全面的,不但主导着人们的行为方式、价值观念、审美情趣,还制约着国家和民族的发展方向,因此地域特色文化元素题材的创作越来越被重视。地域文化要素可以增加作品内涵,并对传统文化与民族精神起到很好的传播作用。实践证明,那些单纯模仿甚至照搬美、日动漫风格创作的动画作品,与我们的文化特征实不相宜,很难满足受众的精神需求。

动画作为文化产业的重要组成部分,在传播地域文化过程中扮演着重要的角色,是承担传统文化的传承有效传播的媒介和载体,从这个层面上看,动画更是一种文化的延伸。动画作品中宣扬的文化立场与精神内涵突出主旋律,对青少年的成长有着

重大影响,对加强爱国主义教育具有很强的现实意义。因此,动画作为弘扬传统文化的重要途径,也是新时期文化建设与发展的重要依托,融会了地域传统文化精神的动画作品,必将有力地推动新时期的文化传播。

二、东北地域文化在动画创作中的转化路径

我们面临的“当代”是在传统被切割,人们要求从外部吸收新鲜养分的环境下生成的。面对“养分”从何处而来的反应是困惑与迷茫,我们最擅长的是“拿来”西方的观念,以至于西方社会艺术价值成为评判当下各类艺术的中心。“自身发掘”是对中国当下艺术创作很好的补充,体现出地域民族化是一切艺术的本源。我们的传统文化深深扎根于各区域、各民族深厚的文化土壤之中,经历了数千年的发展演化,形成了融会民族文化修养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的体系,创造了辉煌的文化史,并成为我们民族艺术的瑰宝。伴随着现代社会的发展,中国动画的发展应建立在对传统文化继承的基础上,必须找到赖以生存的根基,这个根基就是对自身传统文化的发掘。丰富且韵味独特的东北地域文化要素为动画提供丰富的源泉,动画的创作应重视对传统文化的开发,对地域传统文化作深入而系统的研究,并进行转化创新运用,创造出有深厚传统文化底蕴的作品。因此在创作中如何整合东北地域文化与动画的关系,探讨东北地域文化应用在动画创作中的转化路径是关键所在。

(一) 提取东北地域文化要素中的精神内涵,塑造动画的人文价值

我们看到迪斯尼、梦工厂和好莱坞的动画不断以强大的感染力和感召力渗透着美国价值观,提升着美国文化的影响力。在国际范围文化实力竞争背景下,从保护和弘扬自己的传统文化出发,开掘和运用东北地域文化资源不仅是动画艺术创作应有之义,同时也是传播和弘扬社会核心价值观的历史使命,动画艺术的创作和传播承担着重任。对于东北地域文化的转化应用,不能对其进行单纯的复制或简单的挪用,而要在深刻了解其内涵的基础上,将传统地域文化与现代精神有机结合,对其进行延伸和再造,从中寻找出传统文化精神的转化路径,从而创造出反映民族核心价值观的动画作品。因此,提取出东北地域文化资源精神内涵,可以增强人们对本民族、本地域传统文化的认同感和自豪感,才可能使动画实现产业化与人文特色之间的相融共生。本次课题中创作的动画短片《号子王》正是运

用东北地域的人文元素与现代精神相结合,体现出人与自然和谐共生、共存、共荣的创作理念。是运用动画更形象、直观地传播东北地域文化作出的有价值的尝试,也完成了一次将非物质文化遗产资源转化为艺术作品审美内涵的可贵实践。

(二) 寻找东北地域文化要素中的故事资源,丰富动画创作的源泉

在东北地域几千年文明的历史长河中,各族人民以其智慧与才情创造了很多独特的艺术形态,很早就流传着神话、寓言等叙事的载体,这种古老的文化资源不仅催生并滋养了古代的各种文学叙事,而且对现代艺术创作的叙事也产生着影响。这些多种形式的故事资源蕴涵着传统文化的丰富元素,具备一定的人文内涵和艺术感染力。动画艺术和民间文化有着密不可分的渊源关系,摇曳多姿的故事等为动画艺术创作提供了叙事的宝库。早期动画作品的取材就直接来源于民间,多是在采集整理民歌、故事、野史、传说的基础上,进行改编创新而成的,如早期制作的动画片《人参娃娃》等,借这些民间故事展示出人性中真善美的境界。

在动画创作中,从传统故事的宝库中获取灵感、发掘原型,对原有故事情节、人物等元素进行整合演绎的基础上,用现代艺术形式表现出来,才能让观众感受到民间文化的永恒魅力,引起超越时空、超越现实的心理共鸣,才能使作品具有生命力和感染力。借鉴与升华后的叙事依旧承载了传统文化思想和内涵,使得作品因民族文化的风格而具有鲜明的民族特色;改编采用了大众文化产品的生产方式,从观赏领域来突破,从这部作品的可视性、故事性入手,让其动画形象表达顺应了现代观众的审美趣味和审美习惯;同时充分利用动画视听兼备的技术手段的审美转换获得更多的审美体验,为经典故事增添了优势和光彩。因此,创新运用这些故事资源创作出具有地域风格气质与时代精神的动画作品,也是当今原创动画创新的有效途径。

(三) 运用东北地域文化要素中的文化符号,塑造动画的审美价值

东北幅员辽阔、地大物博,其传统文化不仅体现在精神层面的道德理念、思想哲理上和传奇故事之中,也体现在那些特有的象征文化符号之中。例如,各具特色的自然景观,不同民族的民风民俗,富有创造力的历史建筑,神秘的宗教仪式,传统的音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、技艺,乃至服饰与烹饪,等等。正是这些传统文化构成要素具有独特的物象造型、意向指称及神话色彩,成为创作者选用并强化的重要文化符号,在当今的艺术创作中融入

地域传统文化的一些特征与符号,也成为现代艺术创作中探索传统文化潜质的一种趋势。

东北特有的广袤深沉的黑土地、雄浑舒缓的三江并流、奇崛壮美的长白山脉、辽阔无垠的内蒙古草原、厚重古朴的关东风俗等一一成为动画艺术家们创作的背景和现代表意实践的特有文化元素符号。在艺术的审美表现中,在东北地域文化要素中提炼出强烈的地域风貌产生的色彩,粗犷豪迈的形象,浓郁的民族风情的音乐等,都给人以深刻的思想冲击力与强烈的艺术感染力,表现出东北地域传统文化特有的价值取向、审美观念,这些丰富多彩和得天独厚的文化符号也自然而然地为动画在形象塑造、表现手法等方面提供了丰厚的资源。优秀的东北地域文化培育了原创动画的美学风格,形成了意境美和道德美的审美风格,寓教于乐和内敛含蓄的中和之美以及朴素之美的审美价值,在地域文化与动画创作形式的结合上能达到更高的艺术水平和审美价值。

综上所述,丰厚的东北地域文化资源是可供动画艺术创作着力开采的矿藏,不仅为创作提供了丰富的素材,更是取之不尽的资源。在动画创作中,对于东北地域文化要素的转化与再创造是在理解的基础上,对传统文化作深入而系统的研究,以现代的创作手法和审美观念对传统文化元素加以改造和提炼,才能创造出有深厚文化底蕴的动画作品,使我们的动画作品既富有时代特色,又具有鲜明的民族特色。

[基金项目] 本文系吉林省普通高等学校人文社会科学重点研究基地重大项目,吉教科合字 2008 第 25 号。

[参考文献]

[1] 潘鲁生.传统文化资源的设计价值与转化路径[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2014(01).

[2] 地域文化[OL].百度百科词条,<http://baike.baidu.com/view/958028.htm>.

[3] 牛晰.论民间传统文化对动漫艺术创作的影响[J].文艺生活·文海艺苑,2013(02).

[4] 李立,高慧燃.中国传统文化资源与影视剧艺术创作[J].现代传播:中国传媒大学学报,2010(07).

[作者简介] 刘绍勇(1972—),男,吉林长春人,吉林艺术学院教授,吉林大学设计美学 2012 级在读博士研究生,英国国家动画中心 NCCA 访问学者。主要研究方向:设计与动漫。杨宁(1976—),女,吉林长春人,硕士,吉林艺术学院设计学院副教授。主要研究方向:视觉传达设计。