

中国传统视觉元素在美术片中的运用对策分析

梁绍玮

兰州职业技术学院, 甘肃 兰州 730070

DOI: 10.61369/ETR.2025390034

摘 要 : 近些年, 随着时代不断发展与进步, 将中国传统视觉元素融入到美术片创作中逐渐成为一种潮流。传统视觉元素中所包含的文化内涵与民族精神较为丰富, 其融入可以使美术片更具艺术魅力, 也能推动传统文化实现弘扬与传承, 而且美术片与中国传统视觉元素有机融合, 能够促使传统文化实现创造性转化与发展, 吸引更多年轻群体关注美术片和传统文化, 切实提高我国美术片的国际影响力, 使其在国际中绽放光彩。对此, 本文首先阐述传统视觉元素在美术片中的运用现状, 接着提出一系列行之有效的运用对策, 以期对相关研究者提供一定的参考与借鉴。

关 键 词 : 中国; 传统; 视觉元素; 美术片; 运用对策

Analysis on the Application Countermeasures of Chinese Traditional Visual Elements in Animation Films

Liang Shaowei

Lanzhou Vocational Technical College, Lanzhou, Gansu 730070

Abstract : In recent years, with the continuous development and progress of the times, integrating Chinese traditional visual elements into the creation of animation films has gradually become a trend. Traditional visual elements contain rich cultural connotations and national spirits; their integration can endow animation films with greater artistic charm, promote the promotion and inheritance of traditional culture, and the organic integration of animation films and Chinese traditional visual elements can also promote the creative transformation and development of traditional culture. This not only attracts more young people to pay attention to animation films and traditional culture, but also effectively enhances the international influence of Chinese animation films, enabling them to shine on the international stage. In this regard, this paper first expounds the current situation of the application of traditional visual elements in animation films, and then puts forward a series of effective application countermeasures, aiming to provide certain reference for relevant researchers.

Keywords : China; tradition; visual elements; animation films; application countermeasures

一、传统视觉元素在美术片中的运用现状

(一) 角色造型: 从“形似”到“神似”的突破

在角色造型上, 早期美术片对“形似”比较重视, 会直接借鉴民间传说、神话故事中的人物形象, 最大程度地还原他们的配饰、发型以及服装等。然而, 在多元文化相互交织的当前, 美术片逐渐由重视“形似”向“神似”不断转变, 而这需要创作者对中国传统视觉中的精神内涵展开深入挖掘, 并将发掘到的元素融入到角色行为、性格等之中^[1]。

例如, 在动作姿态中, 创作者借鉴传统戏曲中的身段, 每一个手势、动作都蕴含戏曲独特韵味, 使角色姿态更加优美、自信。对于人物表情, 创作者借鉴传统的刻画技巧, 通过表情与眼神刻画角色性格, 而不是简单依靠夸张的面部动作来实现。从“形似”到“神似”的人物塑造方法, 也使观影者观看美术片时, 并不只是看到人物形象, 也能感受传统视觉元素背后的精神和文

化底蕴。这不但使人物形象更为立体, 并且美术片的文化底蕴与艺术感得到进一步提升^[2]。

(二) 场景设计: 从“写实”到“写意”的升华

传统美术片最初经常采用“写实”方式进行场景设计, 精准还原传统故事背景、现实世界, 力求给观影者身临其境的体验。场景中的各种事物、景象, 包括房子、自然环境、动物、植物, 尽可能都按照现实或者传统的作品进行展现, 力求把场景细节和内容做到非常具体且充实。创作者不再满足于将场景真实还原出来, 更加重视画面的情感和氛围。同时, 创作者借鉴传统戏曲、诗词以及山水画等形式, 并通过象征、变形以及夸等手法营造特殊的气氛^[3]。

例如, 为展现角色内心孤独、迷茫, 可以在场景中搭建狂风、黄沙、枯树并存的荒野。这样, 场景并不是对现实环境的完整地复制, 而是通过写意方式具体表现角色心理状态。这种场景设计手法使美术片突破对现实的约束, 以更加自由和充满浪漫主

义的方式叙述剧情，给观影者以非同一般的视听体验和心灵冲击，从而提升美术片的艺术性与审美性^[4]。

（三）叙事表达：从“说教”到“共鸣”的转型

当今，美术片叙事方式已经不再仅仅是一种纯道德灌输的教育化语言，而是变为主流观众能够产生共鸣的语言。创作者通过深入挖掘人性的本质、情感、日常生活中普罗大众共同话题，以细腻手法和真切表述传递所要讲述的故事，不再单纯地教育观影者应有怎样的行为，而是通过富有感染力、戏剧性的形象和人物、跌宕起伏的剧情引导观影者自察、自悟。比如，在全新的美术片中，不再是对善恶形象的单线性刻画，而是突出其复杂的多元性，走进观影者内心世界，更容易让他们产生共鸣^[5]。

同时，叙事手法也变得更加多样化和灵活。不再局限于传统的线性叙事，而是采用倒叙、插叙等多种方式，增加故事的悬念和吸引力。通过巧妙的情节设置和节奏把控，让观众沉浸在故事中，随着角色的命运起伏而喜怒哀乐。例如，在讲述一个关于成长的故事时，可能会从主角的回忆入手，逐步揭示其成长过程中遇到的困难和挑战，使观众更能感同身受。这种叙事方式的转变，让美术片不再是高高在上的教育工具，而是成为了与观众心灵沟通的桥梁，极大地提升了美术片的感染力和影响力^[6]。

二、传统视觉元素在美术片中的运用对策

（一）文化解码：深度挖掘传统符号的当代价值

美术片创作中，传统符号元素代表着丰富的人文精神和特殊的美学理念，深刻挖掘这些符号所蕴含的时代价值，有利于提升美术片品质及其人文底蕴。第一，创作者要系统地研究并把握传统符号的起源、发展和寓意等，例如，我国传统的龙凤、麒麟等吉祥物，不仅有独特外表，而且拥有好运、权势、富裕等人文内涵。经过深度研究之后，创作者可以将传统符号灵活地运用到美术片中的角色造型、场景搭建以及叙事表达中^[7]。

第二，要结合当代审美和观众需求，对传统符号进行创新转化。传统符号虽然具有深厚的文化底蕴，但如果直接照搬使用，可能会与当代观众的审美产生隔阂。因此，需要对传统符号进行现代化的演绎和创新，使其更符合当代观众的视觉习惯和审美需求。例如，可以运用现代的绘画技巧和表现手法，对传统符号的造型进行简化、变形或重新组合，赋予其新的生命力和视觉效果^[8]。

第三，还可以将传统符号与现代科技相结合，拓展其表现形式和应用范围。随着数字技术的不断发展，美术片的制作手段越来越多样化。可以利用虚拟现实、增强现实等技术，将传统符号以更加生动、立体的方式呈现给观众，让观众身临其境地感受传统文化的魅力。同时，还可以通过互联网和社交媒体等平台，传播和推广含有传统符号的美术片，扩大其影响力和受众群体^[9]。

（二）艺术转译：重构传统视觉语言的现代表达

创作者应该从不同方面更新和改良美术片艺术表现形式，比如，构图、线条以及色彩等方面。第一，在构图方面，创作者应该遵循“疏密得当”、“留白”等原则，并积极与现代视觉审美相

融合。比如，针对场景设计，创作者合理应用留白手法能够设计平和悠远的氛围，还给观影者留足想象的空间。另外，根据剧情节奏变化、进展，创作者调节画面的密度变化，引导观影者的注意力跟着画面的变化而变化，不受画面干扰，赋予美术片更高质量的审美和艺术价值，促使传统视觉语言形式在美术片创作中进行新呈现、新发展，不断提升美术片的质量^[10]。

第二，线条处理方面，对于传统绘画来说，其线条表现力独具特色，工笔画的线条比较细腻、写意画的线条比较豪放等。在进行美术片创作的时候，创作者也可以参考这些画作的线条特点，将其应用到人物、场景等设计中，并将线条与现代动画艺术形式相结合，使线条更具动态美、流畅美。如，人物动作线条精练、力道足，增加角色形象的生动性，使传统线条在美术片中焕发新生气^[11]。

第三，色彩方面，传统色彩具有一定的象征意义，红色代表喜庆、黄色表示高贵等，创作者在美术创作中要打破传统色彩局限性，进行重新调配与组合，便可在体现历史文化意义的同时，也能与观影者的审美趣味高度契合。例如，在古代神话传说题材的美术片中，适当降低色彩饱和度，呈现出兼具古典范式与新时代气息的场景氛围，带给观影者耳目一新的感觉^[12]。

（三）创新融合：构建传统与时尚的对话机制

创作者应该积极运用现代科技工具创新融合时尚与传统，为美术片创作注入全新活力。例如，借助虚拟现实技术、人工智能技术等，从而使观影者更加深入参与到美术片作品所刻画出的历史语境当中去，增强其代入感和参与感。例如，古神话题材美术片中运用VR技术，可以让观影者身临其境地进入神话世界，与角色进行“面对面”交流，这样新颖的方式吸引更多年轻观影者，从而让传统神话题材的美术片“活起来”^[13]。

另外，创新融合音效与音频。传统美术片所配带的音乐更具民族属性，创作者可以在此基础上加入现代流行音乐元素，也要创新音乐创作方式与技巧，例如，将古筝、二胡等琴弦乐器与当今电声音乐相结合，进而形成一种既有古典又带有现代气息的背景音乐。这一类的音乐不但能更好地烘托画面的气氛，并且能贴近观影者的听觉需求与艺术鉴赏^[14]。

此外，在叙事方面也应该勇于创新。以往的美术片一般都采用简单直接的方式对剧情进行叙述，但在观影者来说，更喜欢的是富有层次和变化的叙述结构。创作者应当借鉴现在影视剧中的叙述结构，比如，多线叙述、倒叙、插入叙述等，使经典故事新老结合更有趣。例如，创作者制作历史传奇类美术片过程中，在其中运用不同的叙述路线和出现各人物的看法和生活轨迹等，使故事更加立体饱满。以上这些现代化的融合方式搭建了传统和时尚之间的对话桥梁，促使传统视觉元素在美术片创作中绽放出更加耀眼的色彩^[15]。

三、结语

总而言之，中国传统视觉元素在美术片创作中具有不可忽视的重要价值。从角色造型、场景设计到叙事表达的运用现状来

看,美术片在不断地吸收传统视觉元素的精华,实现从“形似”到“神似”、从“写实”到“写意”、从“说教”到“共鸣”的转变,极大地提升了美术片的艺术性、审美性和感染力。对此,可以从深度挖掘传统符号的当代价值、重构传统视觉语言的现代

表达、构建传统与时尚的对话机制等策略着手,创作出更多具有中国特色、国际影响力的优秀美术片作品。让中国传统视觉元素在世界美术片舞台上大放异彩,不仅推动中国美术片行业的蓬勃发展,更让中华优秀传统文化在全球范围内得到广泛传播与弘扬。

参考文献

- [1] 刘晓媚. 中国山水画审美在美术片中的作用 [D]. 西安美术学院, 2023.
- [2] 张洁, 杨若雯. 中国动画的民族化探索与奇观化表达——以中国早期美术片为例 [C]. 中国 - 东盟艺术学院, 《当代电影》杂志社. 交叉学科视域下的动画体系建构——2022 第七届中国动画学年会论文集. 辽宁师范大学, 2022: 136-147.
- [3] 王箫音. 从“形神论”刍议国产美术片的传统文化溯源 [J]. 美与时代 (下), 2022, (02): 129-131.
- [4] 嵇刊. 经典美术片里的那些东方神韵 [J]. 科学大众 (中学生), 2021, (Z2): 74-75.
- [5] 王萌, 冯亚. “十七年”时期中国美术片音乐民族化及其对当代的启示 [J]. 艺术传播研究, 2021, (02): 100-106.
- [6] 陈丹奇. 中国传统文化的视觉艺术构建浅析——以国产动画片《相思》为例 [J]. 声屏世界, 2021, (11): 63-64.
- [7] 丁雅力. “东方神韵——中国经典美术片作品及文献展”策展手记 [J]. 美术观察, 2021, (04): 35-36.
- [8] 李怡. 中国动画电影“民族化”的建构与重述——以美术片为中心的考察 (1949—1964) [J]. 当代动画, 2021, (01): 52-56.
- [9] 刘黎. 儿童美育视角下中国新美术片的审美特征研究 [J]. 电影评介, 2020, (17): 83-86.
- [10] 郑少奇. 浅论“随类赋彩”在美术片《夹子救鹿》中的应用 [J]. 艺术评鉴, 2020, (12): 185-188.
- [11] 刘双花. 美术片《大闹天宫》中小猴的“劳动”图像研究 [J]. 文化艺术研究, 2020, 13(02): 114-121.
- [12] 刘双花. 美术片《大闹天宫》中孙悟空形象的源与流 [J]. 装饰, 2019, (07): 76-79.
- [13] 王慧. 经典美术片中传统美术元素的应用 [J]. 中国文艺家, 2019, (04): 147.
- [14] 陶斌. 民间美术在美术片创作中的得失考辨 [J]. 艺术百家, 2018, 34(05): 158-162.
- [15] 刘又嘉. 动画中的中国传统视觉元素探究 [D]. 湖北美术学院, 2018.