

文化素材运用 在动画中的可能性分析研究

王妍 著

 吉林大学出版社

文化素材运用在动画中的可能性分析研究

王妍 著

图书在版编目 (CIP) 数据

文化素材运用在动画中的可能性分析研究 / 王妍著. — 长春 : 吉林大学出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5677-4757-9

I. ①文… II. ①王… III. ①动画片—制作—研究 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 230208 号

文化素材运用在动画中的可能性分析研究

著 者: 王 妍

责任编辑: 徐 佳

责任校对: 杨 平

封面设计: 崔新新

出版发行: 吉林大学出版社

社 址: 长春市明德路 501 号

邮 编: 130021

发行部电话: 0431-89580028/29

网 址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

长春新世纪印务有限公司 印刷

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 7.5 字数: 120 千字

版 次: 2016 年 10 月第 1 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5677-4757-9

定价: 32.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介

王妍，女，韩国汉城大学毕业，动画专业硕士研究生，从事动画教学多年，参加中央电视台多部动画片的制作，如《龙脉传奇》等，指导过韩国优秀动画短片《HERO》，2015 年指导中国优秀动画短片《旁观者》在中央电视台展播，发表多个 SCI、EI 等检索论文。

前言

本文的研究是针对动画创作者在少数民族文化多样化的前提下可以作为创新可利用素材开发,挖掘的先行研究,本文的主要内容分成6章。

前三章研究的是在介绍少数民族文化的背景,以及运用少数民族文化制作的动画片介绍分析。

第四章 研究的是根据这些的理论背景,通过查找资料研究如何把少数民族文化素材活用在动画中,在本章中,研究了:

- 1 过去有特点的少数民族文化素材;
- 2 现代最好的中国民族文化动画片的分析;
- 3 国内外优秀的典型的素材运用作品的分析;
- 4 以及韩国优秀的论文作为参考。

结合上述4点研究,制作了少数民族文化素材运用的创意性模型,以及动画产业中的重要单词之间的关系和动画创新模型,从模型来分析素材如何运用的研究,如何进行少数民族文化素材活用创新的研究。

第五章 中国少数民族文化素材创新,产业链因果关系图中,可以看到素材创新带来的一系列的重要性变化。这是我研究动画创新因果关系图表的目的,也可以通过这个更直观的在图表的各个环节中,看到创作者,宣传者等一些因素起到的重要作用。

第六章 结论,现阶段动画国际市场竞争激烈的前提下,要扩宽我们的思路,利用我们有的,可以利用的资源,来帮助我们打开创作者的思路,这种思路对创作者来说,是极其珍贵的,需要我们不断的努力。人的创意是无限的,我们固有的文化产物是有限的,这一部分的文化产物如果我们不善加利用,我个人觉得那是非常可惜的,单从动画创意方面说:

1 从素材上来说,少数民族文化多样化的素材很多,形式多种多样,有些文化产物有很强的感染力,如何利用还要看创作者本人对这些多样性文化的理解;

2 中国少数民族文化中,有很多的文化产物,是经过长期磨合的产物,如一些简单的图案,以及一些色彩,样式上,和人物造型等,创作者需要善于发现具有价值的文化产物;动画是一个特殊的专业,它需要创作者有很强的想象力,和艺术表现力,它是建立在一定表现力上的,动的,画影像,所以创新在动画这个特殊专业中,就表现的更加明显,那么中国少数民族文化多样性的文化产物,通过人的驾驭,磨合,研究,如何把它的创新价值在动画中最大化。是值得我们思考的,也是我写这篇文章的目的,无论怎么利用,无论用什么技术,好的作品是最有说服力的,如何运用还要取决于动画创作者对这些多样性文化的理解,在中国多样化文化的驱动下,作为一个动画专业的研究者,希望可以通过这种多样性的文化的研究,给动画的创作者一个可以借鉴,参考的角度。

目 录

第一章 绪论	1
第二章 理论性背景	3
第一节 中国少数民族文化的历史性考察	3
第二节 中国少数民族文化的多样性	4
第三节 中国民族文化产物	5
第三章 中国少数民族文化素材分析	12
第一节 中国少数民族文化素材分析	12
第二节 运用中国民族文化素材的动画实例分析	19
第四章 中国少数民族文化产物活用到动画制作中的可能性	24
第一节 中国文化产物活用变化走势	24
第二节 中国少数民族文化素材运用的创意性模型	28
第三节 中国少数民族素材活用	30
第五章 文化素材创新和因果关系动态性图表	36
第一节 民族文化的文化性，产业性和期待效果	36
第二节 动画中重要 6 个词汇的因果关系图	39
第三节 动画产业链因果关系的动态性分析图表	41
第四节 期待效果	42
第六章 结论	43

第一章 绪论

研究的背景和目的

中国是以汉族为主，其他民族为辅的多民族国家，这篇论著，是想把动画和少数民族文化相结合的创作的可行性的研究，思维的活跃，就好比，我们做的数学题，我们在解开一道题的时候，和解开一百道题的时候，道理都是一样的，只不过有些人解开了一道题其他的题也会很容易解开，而好多人，解开了一百道题，一百零一道题，还是要从头来，这就是差别，我想说的是，会一道题，活学活用最重要，为什么要说这个，这个与我要研究的动画有什么样的关系，其实没多大关系，我只是想说，看似不相干的东西，其实都有这内在联系，少数民族文化里面包含着大量的新鲜素材，这就是中国人不用出过门已经可以够用了的资本，而这些素材要如何运用，如何进行创作，那就要看我们的兴趣点在哪，所谓的兴趣点，就是你个人对这些新鲜的素材感兴趣的地方，我们要创作的东西，先要感动自己，才能感动别人，这些素材有感动你的地方，我们在与动画结合重组，也就是所说的，用一个孩子的兴趣去发现，用成年人的思想去分析它的可行性，说起来好像不是很好理解，简单的说，就是一个小孩的眼睛里什么都是新奇的，而它的眼里有很多的东西在成人看来是不可能实现的，那么我们为什么不让他去想呢，用成年人的思想去帮住它去想，要怎么样可以实现，这就是一个动画工作者应该有的思维，对于动画来说，我们应该发挥它，然后付诸它帮他实现，这是一种很好的创新模式的思维，用一种新奇的眼光，我们用这种眼光去看待周围所有的事情，你就会很好的去感受生活，去感受身边所有的花花草草一切事物，少数民族文化与动画相结合的创作，没有什么是结合不了的，只是少数民族有一定的局限性，这种局限性制约着它，我们不是民俗学家，不是历史学家，我们只是在这种文化中发现我们的兴趣点，因为这是我们不用出国，就可以看到的，拿到的。

什么国际化？我的理解，就是让世界上的不同人种，不同个性的人，通过这些元素知道中国，我们并不是要强调少数民族，而是要找到这个庞大的资源，这种资源，可以帮我们更好的找出动画的独立个性，代表中国人的独立个性，中国 56 个民族这个大家庭，是我们不用出过门最大的资源，什么是可以用的，什么是不可以用的，其实不光是少数民族会出现这个问题，就是今天我们研究民族，也会涉及到这个问题，如果我们总是把我们的思想封住而不去释放它，那么创作的最基本的条件也就失去了，我们勇敢去想，然后想办法去实现它的可能性，这个才是正确的理论。

其实研究没有对错，研究的目的在于，给大家多一些的思路，让大家可以更好的去扩宽动画的创作思维，不要把思维局限在一个很小的范围之内，动画是一个杂家，包含了生活中的所有，善于发现身边一切感兴趣的事物，然后把你的感动用影像的手法表达出来，就是最好的作品，所以问题的关键不是少数民族素材的问题，而是我们需要思维扩宽的问题，与其我们去学习别人的东西，还不如扩宽我们的思路，这样见

的多了，感兴趣的东西多了，自然我们的思路也就扩宽了，我们不要盲目的跟着国际化的潮流，因为现在的国际化的潮流里面含的元素不一定就适合我们的发展，我们要找出适合我们自己的发展元素，抓住他，发展它，只有这样，我们的东西才是我们自己的，别人拿不去的，少数民族文化素材里面有很多，是我们可以利用的兴趣点，一个故事，一个图画，一首摄人心骨的歌曲，都会是我们创作不断地源泉。

第二章 理论性背景

第一节 中国少数民族文化的历史性考察

在中华人民共和国成立前，中国历代政府（无论是汉族还是少数民族建立的中央政权）虽都有一套关于民族事务的政策和制度，但民族间却无平等可言。中华人民共和国成立后，党和政府制定了一套适合中国国情的、正确的解决中国民族问题的方针和政策，即民族平等政策、民族团结，少数民族政策、民族区域自治政策和各民族共同发展繁荣的政策。

新中国成立后，根据大多数少数民族地区人民的意愿，中国政府采取不同方法，先后在少数民族地区逐步实行民主改革，并在上世纪 50 年代末完成。这场改革，废除了领主、贵族、头人等特权者的一切特权，消灭了人剥削人、人压迫人的旧制度，使千百万少数民族群众翻身解放，获得人身自由，成为国家和自己命运的主人。建国六十年来，我国各民族结成了平等、团结、互助的社会主义民族关系，曾经长期被压迫、遭歧视的少数民族真正变成了国家的主人。在中国共产党的领导下，一些新中国成立前社会形态尚处于原始社会末期、奴隶制度或封建农奴制度下的少数民族，在短短的几十年里跨越了数百年乃至数千年的历史鸿沟，跨入了现代社会。

民族区域自治制度，是中国政府结合中国实际情况采取的一项基本政策，也是中国的一项重要政治制度。1947 年 5 月，中国建立了中国共产党领导下的第一个相当于省一级的民族自治地区——内蒙古自治区。中华人民共和国成立以后，又相继建立了新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区。截止到 1998 年底，中国共建立了 155 个民族自治地方政府。其中，自治区 5 个、自治州 30 个、自治县（旗）120 个，还有 1256 个民族乡。在全国 55 个少数民族中，有 44 个民族建立了自治地方政府。实行自治的少数民族人口，占少数民族人口总数的 75%。民族自治地方行政区域的面积，占全国总面积的 64%（注 1）。自治地方的数量和布局，与中国的民族分布和构成基本上相适应。

第二节 中国少数民族文化的多样性

民族文化的多样性种类繁多，在这里我挑选了我个人比较感兴趣的种类进行说明：美术和音乐两大类。

美术包括绘画，雕塑，工艺美术，建筑艺术等，绘画又包括，唐卡，壁画，岩画等，雕塑又包括雕刻和石窟艺术等；工艺美术又包括剪纸，木偶，蜡染，印花，饰品等，建筑艺术包括少数民族风景区建筑和少数民族遗留下的名胜古迹等。

미술	회화	당가 변화 산악에 그려진 그림등	
	조형예술의 한 분야인 조각과 소조	조각 석굴 등	
	수공예 미술	종이를 오려 여러 가지 형상이나 모양을 만드는 종이 공예 목우 염색법의한 가지 날염 장신구등	
	건축 미술	소수민족 풍치 지구 연승고적	
음악	민간 노래	산에 노래를 보러다 일문 일답식의 노래 연가등	
	민간 가무	열대춤	발로 박자를 맞추며 부르는 노래등
	민간 희곡	티베트족의 전통극	장족 전통극 모난족전통극등
	민간 악기	500여 가지가지의 민간 악기	

音乐包括民间歌谣，民间歌舞，民间戏曲，民间乐器等，民间歌舞包括，山歌，对歌，情歌等；

民间歌舞包括峰谷舞，扁担舞，木鼓舞，长鼓舞，铜鼓舞，踏歌等，民间戏曲包括，臧剧，白剧，壮剧，蒙古剧，布衣剧，毛难剧等；

民间乐器包括，五百余种民间乐器等。

在例如：汉族文化最主要的特点就是汉字，汉字得名于汉族和汉朝，是世界上使用人口最多的文字，同时也是流传范围最大的一种文字。汉字的博大精深让我想起了动画片《三十六个字》，用古代的象行文字来创造里面的人物故事，故事是说父亲教儿子识字，不动的文字让作者做的栩栩如生的动了起来，那是我第一次感受到了字的魅力，文字像一幅一幅画面，很是生动，把每个字符想成不同的画面，串成一个生动的故事。这些都是中国民族文化的精髓。

第三节 中国民族文化产物

번호	민족	문화산물	자료사진
1	한족 (汉族)	한자, 용, 음악 인쇄기술, 화약기 술나침반 종이를만들은기술	
2	회족 (回族)	“꽃” 민가 고사, 복식	
3	조선족 (朝鲜族)	민족춤, 노래	
4	몽골족 (蒙古族)	몽고족의현악기 민족노래, 춤	
5	티베트족 (藏族)	음악, 벽화, 포탈라궁전	
6	위구르족 (维吾尔族)	음악, 춤, 복식	
7	묘족 (苗族)	음악, 복식 민족춤	
8	이족 (彝族)	음악, 민족춤, 악기, 화파절	
9	장족 (壮族)	구리테소고, 음악, 장족의부녀 자가손으로 짠비단	

10	포의족 (布依族)	음악: 포의족공연 포의족염색법의한 가지	
11	주족 (满族)	복식: 종이를오려 여러가지형상이나 모양을만드는종이 공예음악민족춤악 기	
12	동족 (侗族)	자수, 노래 염색법의한가지 대오리로결은공예 품	
13	요족 (瑶族)	민간신화, 설화 음악염색법의한가 지	
14	토가족 (土家族)	음악, 민족춤 토가족도암이나그 림자수따위를넣어 짚견직물(土家锦)	
15	카자흐족 (哈萨克族)	음악경마씨름	
16	태족 (傣族)	연국, 민족춤, 운남성에거주하는 소수민족인의태족 에명정의하나 (泼水节)	
17	여족 (黎族)	음악, 민족춤, 문신 도안이나그림자수 따위를넣어짚견직 물	

第二章 理论性背景

18	리수족 (傈僳族)	민족춤, 슬문화, 복식	
19	와족 (佤族)	민족춤, 나무북 (木鼓) 현애위에그림을그 리다(沧源崖画)	
20	수족 (水族)	수족책, 말꼬리자 수종이를오려여러 가지협상이나모양 을만드는종이공예	
21	동향족 (东乡族)	음악 민족춤 복식	
22	납서족 (纳西族)	丽江오래된도시 (古城) 제지기술 (工艺造纸技术) 납서족그림을그리 다 (纳西族东巴画)	
23	경파족 (景颇族)	음악 민족춤 편직물(编织物)	
24	토족 (土族)	음악 민족춤 자수(刺绣)	
25	다우르족 (达斡尔族)	음악 민족춤 토족필드하키 (曲棍球)	

26	홀로족 (仡佬族)	음악 신화고사	
27	강족 (羌族)	강족의방어를검한 망루 (羌族雕楼) 음악민족춤	
28	포랑족 (布朗族)	구두문학복식 (口头文学) 민족춤음악	
29	살라족 (撒拉族)	음악 문족춤, 자수	
30	모난족 (毛南族)	편직물, 조각공예 은기기술, 음악	
31	시버족 (锡伯族)	회화, 자수, 종이 를오려여러가지형 상이나모양을만드 는종이공예(剪纸)	
32	아창족 (阿昌族)	일물일답식의노래 민간고사 조롱박악기 (葫芦萧)	
33	보미족 (普米族)	음악, 복식 민간고사	
34	타지크족 (塔吉克族)	음악, 민족춤 민간고사	

35	노족 (怒族)	음악, 민족춤 복식	
36	우즈벱족 (乌孜别克族)	음악 민족춤, 자수품	
37	러시아족 (俄罗斯族)	음악, 민족춤 민간공예품	
38	고산족 (高山族)	음악, 문족춤 목조품	
39	덕양족 (德昂族)	음악, 문족춤 물을뿌린절	
40	보안족 (保安族)	음악, 문족춤 보안족이만들어낸 허리에차는칼	
41	유고족 (裕固族)	복식 민간고사	
42	경족 (京族)	민간에유행되는지 방색이농후한각종 설창문예의총칭악 기, 노래와춤	
43	타타르족 (塔塔尔族)	노래와춤 민간문학	

44	독룡족 (独龙族)	독룡족담 얼굴에먹물뜨기하 다 나무가조각하기일 을기록하다	
45	오르손족 (鄂伦春族)	음악 민족춤 특징건축물	
46	赫哲족 (赫哲族)	도안예술 민간문학	
47	문파족 (门巴族)	음악 민족춤 습속	
48	사족 (畐族)	민간의속곡의일종 편직물의수공예 민간체육 양주의문화	
49	백족 (白族)	건축물, 조각 회화, 고전극 발로박자를맞추며 부르는노래	
50	하니족 (哈尼族)	음악, 민간춤 민간노래, 건축물	
51	랍호족 (拉祜族)	가무 수고예 문학	
52	무라오족 (仂佬族)	설화, 결혼풍속 민간의속곡의일종	

53	키르기즈족 (柯尔克孜族)	수공예, 미술, 벽 화, 시가음악	
54	오원커족 (鄂温克族)	민간문학, 화피문 화, 가무	
55	기낙족 (基诺族)	민간음악, 민간신 화, 고사, 이를물 들이다자문, 조각 공예	
56	로파족 (珞巴族)	장도, 무술, 화살 , 회화 음악, 춤 조각, 공예, 민간 노래	