

武强年画文化资源 在现代动画设计中的应用研究

张 宁 / 著

河北美术出版社

衡水学院学术著作出版基金资助成果

河北省科技计划项目《国家级非物质文化遗产冀派内画与武强年画的动漫传播研究》(项目编号: 15215801D) 成果

策 划：田 忠
责任编辑：甄玉丽 李 沐

图书在版编目（C I P）数据

武强年画文化资源在现代动画设计中的应用研究 /
张宁著. -- 石家庄：河北美术出版社, 2016.4
ISBN 978-7-5310-7165-5

I. ①武… II. ①张… III. ①年画-应用-动画-设计-研究-武强县 IV. ①J218.3②J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第069727号

武强年画文化资源在现代动画设计中的应用研究
张 宁 / 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮 编：050071

电 话：0311-85915007

印 刷：虎彩印艺有限责任公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：11

版 次：2016年 5 月第 1 版

印 次：2016年 5 月第 1 次印刷

定 价：36.00元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

微信公众号

版权所有 翻印必究

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-85915007

序 言

在动画设计空前发展的今天，动画设计的民族化与国际化特点愈加显著，当今世界动画艺术发达的国家如日本和美国等也都是在动画民族化上具有鲜明的特色，而且还在不断发展与加强。但是中国动画界在这两点上的发展尤显不足，因此探讨分析动画艺术不断发展的民族化与国际化特点，探寻中国国产动画发展的艺术道路尤为重要。世界动画强国的成功可以使国产动画找到自身在发展中所存在的问题。国产动画的发展必须吸收其他艺术形式的丰富养料。

一、当前动画创作中民族文化的缺失

近几年来，随着中国动画产业的发展，我国动画界应重新认识到民族文化与传统艺术才是动画艺术实现创新与发展的源泉。处于 21 世纪最初 10 年中的中国国产动画的总体形势不容乐观，可以说是内忧外患。我国现在的很多动画作品在表现形式上，都多多少少地有外国动画和漫画的影子，尤其受美国和日本的影响比较大。随着近几年日本动漫的飞速发展，国内的竞相模仿也已到了令人反感的地步。这样的邯郸学步，甚至让日本动画画家都提醒，中国的动画要发展，一定要有自己的精神内涵和特色。我国动画的发展不能否定国外动画艺术的成功实践，但如果只是简单地照搬模仿，最终只会丧失国产动画自身的民族土壤。在开创我国的动画新表现形式的初级阶段，存在模仿并受到国外作品影响的现象是不可避免的，创造和发扬中国风格表现形式的国产动画片需要一个比较长期的过程。借鉴是必需的。借鉴要把握怎么“借”、“借”什么。国产动画的发展必须立足于本土，不能盲目媚外，只有这样才能使国产动画的创作找到正确的定位。为此，国内动画工作者正在从创作思路、制作方法、生产模式、营销手段等多方面进行多方位的思考与探索，探寻行之有效的解决方

法。中国传统视觉艺术表现形式在现代动画设计中的应用正是我们的本土优势，知己知彼方可百战不殆。国产动画之所以能创立“中国学派”，并受到世界认同，最重要就在于它能够不断地借鉴中国传统艺术的表现形式，并成功地将这些传统视觉艺术表现形式糅合到动画作品之中。当前国产动画设计中传统视觉艺术表现形式应用的缺失，更显现出国产动画应该在本土文化中寻找动画形象，要选择传统艺术中品位较高、民族特色鲜明、适合动画艺术表现的艺术表现形式资源。作为中国国产动画的设计者，应该注重发掘中国传统艺术表现形式中最具生命力的造型语言。中国几千年的民族文化底蕴极其丰富与深厚，将其运用在现代动画设计中的成功范例却相对较少。

二、“中国学派”的启示

20 世纪 90 年代以前的动画大多采用“单线平涂”的技法，使用线条来勾画形象，因此国产动画行业里的工作人员也多是美术专业出身。这些动画设计人员谙熟中国绘画的精神和笔法，以其高度的敬业精神不断地将中国绘画艺术中的精髓同动画艺术相结合，创造出了大量优质的画面效果。他们的创作能使活跃的线条富于节奏、韵律和抒情功能，从而呈现“中国学派”造型上的意象特征。

画面是动画作品中最为重要的元素。而绘画对于动画画面的意义非比寻常。一部优秀的动画作品如果想获得质量好的画面效果，绘画就要发挥重大的作用，即使是在电脑动画技术高速发展的今天，动画制作也不能忽视动画的美术设计这一环节。事实上，不同的绘画风格会使动画作品产生不同的艺术效果。国产动画制作在探寻民族传统艺术表现形式的过程中，通过借鉴中国传统绘画中的造型和技法，创作出很多具有中国民族特色的动画作品，这些作品散发着浓郁的民族气息。无论是在“中国学派”的代表性作品《大闹天宫》里还是在享誉世界的水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》中，中国绘画的风格与技法都是作品成功的重要基础。

中国国产动画曾经有着辉煌过去，我国的动画从业者创作过一大批视觉表现形式具有浓郁传统中国民族风格特色的优秀动画作品，这些优秀动画作品

尤其是其中的水墨动画更是被世界美誉为动画界的中国学派。中国动画在传统视觉艺术表现形式的探索中曾经有过的成绩，证明中国动画应用传统视觉艺术表现形式是有很强实用性的。探寻适合它发展的艺术规律，对中国传统视觉艺术表现形式有一个深入了解，对今天的中国动画设计是大有裨益的。既可从中借鉴吸收优良传统，又可发现、总结已有的中国动画在应用传统视觉艺术表现形式的不足之处，从中找到一条适合在新动画设计时代的创作道路。中国是一个有着广袤的地域、悠久的历史 and 深厚的文化底蕴的国家，其孕育了多种多样的艺术形式，这些民族的艺术表现形式经过历史的沉淀、传统艺人们的不断积累、时代的提炼与升华，逐步走向成熟，成为中华民族艺术殿堂中不可缺少的珍宝。中华文化也因这些经典艺术而日渐丰饶，成为一块艺术养料丰富的沃土。只有在这块土壤上哺育中国的动画之树，才能使它茁壮成长，并开出具有中国特色的动画艺术之花。

三、民族文化与动画的结合

中华文化历史悠久，几千年的文化沉积所致民族传统视觉艺术种类颇丰。中国动画艺术发展的根基是民族艺术的特征，民族的文化。我国有着极其丰富的传统视觉艺术资源，其表现形式更是多种多样。这个由传统艺术精品汇聚而成的艺术宝库已经成为国产动画艺术形式的“文化储备”，随时为国产动画提供所需要的资源。艺术宝库有世界上独一无二的艺术样式，比如国画、剪纸、年画、泥塑、木雕，等等。这些艺术样式只属于中国，是中华民族宝贵的文化遗产，刻有中华民族文化的深深烙印；宝库里还有各种成熟的技巧和优美的造型，能开阔动画艺术家们的视野，触动他们的艺术灵感。比如汉代画像石艺术中就有丰富的画面造型为国产动画提供了优秀的艺术形式，从动物到人像，从耕作劳动到闲居休憩，从征战杀戮到祭祀游行，天上地下无所不包。在洛阳汉墓像砖中有一组讲述“二桃杀三士”故事的画面，极具戏剧感和表现力，作品将主人公三位侠士激动的神情、富有张力的动作都合理地展现了出来。这些汉代画像中的人物造型有的洒脱自在，有的率真自然，有的剑拔弩张，为动画艺术家们的创作提供了丰富的素材。

中国的传统绘画艺术历史悠久，源远流长，其经过数以千年的不断丰富和发展，形成了以汉族为主的包括少数民族在内的多种艺术样式，具有鲜明民族风格和丰富多彩的表现形式的艺术手法，成就了独特的中国意味的绘画语言体系，在世界艺术宝库中有着重要的地位与影响。中国画不但历史悠久，而且博大精深的中国绘画艺术表现出来的独特韵味还形成了不同于西方画的传统艺术风格。纵观数千年的中国传统绘画发展史，远古的岩画到徐渭、石涛再到现代的齐白石、张大千等人的作品，除了其中运用纯熟的笔墨技法之外，更重要的是其中所体现出的“意象”思维以及对写意性的创造。这种艺术的思维突破了对所画物体明暗、体积以及比例的写实表现，它对事物的认识与表现提高到通神会意的高度之上，这便构成了中国传统绘画以“写意”为其精神内核的独特风格。以国产动画片《大闹天宫》为例：影片在对形象的塑造上采用了民族韵味极强的装饰画风格。动画的造型设计在对动画形象二维空间线条的处理以及对于色彩的选择上都很注重对于传统视觉艺术表现形式的借鉴，使得动画形象具有非常高的艺术审美价值。影片在设计背景时，创作人员汲取了许多传统装饰画的艺术特点，将传统装饰性绘画中的精巧韵味与风景画的宏大气势有机地结合并运用到了影片造型中，使得动画片的背景显得既精致华美又雄伟壮丽。除此之外，影片的视觉设计还从我国的夏、商、周等朝代的铜器以及汉代的画像砖、画像石、历朝历代的造像、壁画、民间年画和民间版画等诸多传统绘画艺术中吸取营养，推陈出新，塑造了一幅幅既具民族特色，又具艺术新意的动画图景。这样的创作风格和艺术特点在动画片《哪吒闹海》中也有表现。动画作品以画面的艺术表现形式映衬剧情，使两者相互映衬，相得益彰。

中国国产动画艺术的视觉表现形式在儒家文化的熏陶下，运用中国的传统视觉艺术表现形式自然有其必然性和合理性。动画艺术中的动画形象是其灵魂，动画的技术性是其发展的支撑，动画是艺术与技术相结合的产物，动画的艺术形象是创造完美动画的必备条件。因此，动画艺术形象选择受到相关因素的制约。我们主张国产动画应该在本土文化中寻找动画形象，要选择传统艺术中品位较高、民族特色鲜明、适合动画艺术表现的艺术表现形式资源。作为中国国产动画的设计者，应该注重发掘中国传统艺术表现形式中最具生命力的造型

语言。这就需要中国动画设计的有识之士从研究传统视觉艺术表现形式入手，运用当代先进的科学技术手段把传统的形式重新解读，并融入市场。借鉴传统也是要更好地服务于现代人的文化生活，如果照搬敦煌壁画、中国水墨画、民间剪纸、皮影、玩具等现成形象，将无法脱离它已形成的造型特点，或许又走入模仿抄袭的怪圈而不能自拔。在我国近期的动画创作中，国产动画证明了一条如何在众多国外动画中脱颖而出、塑造有中国特色新型动画形象的道路，这也正说明了运用传统视觉艺术表现形式和现代创作理念相结合的可行性和合理性。中央电视台广告之合众国际广告有限公司在2009年为央视广告部创意制作了一条水墨风格形象广告。它运用了中国的水墨画和现代三维技术完美结合，创造出一场空前的视觉盛宴。天高地阔，不如宇宙博大，任何“有形”的广阔，都莫如“无形”的包罗万象；任何“有界”的平台，都未有“无疆”之境界深远，将古代文明（艺术、建筑等）通过灵动的水墨与现代社会（科技）有机串联，突破时间和空间的界限，产生出一种崭新的、和谐的社会精神，令人耳目一新。它给了我们新的启示，传统与民间的视觉艺术表现形式中蕴藏着巨大的宝贵资源，中国动画的发展不能仅依赖某种技术，也不能完全照搬国外的那一套。

现在应该重视的是从我们本土的民族文化中，用时代的眼光来挖掘其中的生命力，国内动画创作者要具有传统视觉艺术表现形式与现代动画设计相结合的创作意识和创作思想，并始终坚持中国的传统文化和民族精神在动画设计中的重要地位。要大力挖掘和弘扬中华民族优秀的传统视觉艺术表现形式，重新塑造新时代的具有中国独特艺术风格和艺术形象的国产动画。由此塑造的动画必然能够得到中国观众的喜爱以及国际上的公认。

目 录

序 言

第一章 武强年画文化资源概述 / 001

第一节 武强年画的历史发展概况 / 002

第二节 武强年画的制作工艺 / 007

第三节 武强年画的社会功能及文化价值 / 012

第二章 武强年画的艺术风格与文化特质 / 021

第一节 武强年画的文化题材 / 022

第二节 武强年画的艺术特征 / 029

第三节 武强年画的美学观与生活观 / 038

第四节 武强年画的传说故事与文化解读 / 042

第三章 动画艺术与民间美术 / 051

第一节 中国动画的艺术特征 / 057

第二节 现代动画创作与民间美术 / 064

第四章 年画文化对动画设计的影响 / 069

第一节 动画与传统年画的关联性 / 070

第二节 武强年画与动漫艺术的关系 / 089

第五章 动画设计中的年画艺术呈现 / 093

第一节 动画角色设计中的年画艺术 / 094

第二节 动画场景设计中的年画艺术 / 119

第三节 基于武强年画风格动画研究的创作实践 / 130

第六章 基于传统年画艺术探寻中国动画的创作思路 / 145

第一节 动画创作的策略 / 146

第二节 武强年画对动画产业的促进和可持续发展 / 159

后 记 / 163

参考文献 / 164

第一章

武强年画文化资源概述

武强素有“年画之乡”的美誉，它与天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、四川绵竹年画齐名，是我国五大年画产地之一。武强古属冀州，位于中华文明发源地——黄河流域的中原地带。春秋为晋邑，曾是“辽宋旧分野，燕赵古战场”。明清时期为畿辅之地，民国归直隶省管辖，现属河北省衡水市。自汉高祖六年（公元前 201 年）设立武强侯国至今，已有 2000 多年的历史。

武强年画在我们看来是优秀民间艺术创造的形态，在广大民众看来却是生活的内容和形式，是日常生活的组成部分。年画艺术脱胎于原始宗教，自产生之初便带有强烈的自然崇拜和神灵信仰的观念。在千百年来的发展历史中，年画艺术沉淀了中国人民的情感、信仰和伦理。武强年画作为“中国农耕社会的缩影”，是研究民风民俗的重要依据，它记载了社会的繁衍，并伴随着民俗文化的发展历史，映照出燕赵文化的踪迹，对于研究该地区的风土人情、生活习俗有着重要作用。

第一节 武强年画的历史发展概况

武强年画作为我国原始艺术活的变体已在民间生存了至少七百多年了，随着社会的发展变迁，经过世代年画艺人的精心雕琢，它已成为具有独特美学结构、多元造型体系和丰富形式的独树一帜的艺术形态。但是，在朴实的武强年画人心中，做年画是普遍的赖以生存的手段，贴年画是年节不可或缺的一项活动。它是农耕文明的产物，是世俗社会的写照，它不是什么高雅艺术，而是土生土长的民俗事项，是民俗活动的实用艺术，是民俗文化的物化形式。

一、发展初期——起源于剪纸、石刻版画、佛教艺术，始于宋元时代

武强年画的创始年代及其发展情况，并无详细的文字记载，所幸大部分尚存民间的一些珍本实物和健在的老辈艺人们为我们提供了唯一难得的真实资料（图 1-1）。据史料记载和对现存年画资料的题材内容进行分析，可以看出，武强年画的起源同古老的剪纸、石刻版画及宗教艺术的发展有着不可分割的历史渊源，同原始的农作方式、传统的思维模式以及古老的民俗信仰有着密切的关系。

佛教自东汉年间从印度传入中原，至后赵（公元 319 ~ 351 年），龟兹僧人佛图澄在邺城（今河北省临漳县境内）弘扬佛法，使河北一带佛教大兴。早在南北朝的北齐时期（公元 550 ~ 577 年），佛教在武强就已经非常盛行，武强“像教之盛于斯急矣”，县境内庙宇林立，寺庙造像壁画等宗教艺术对武强年画的产生及发展有很大的影响。那时，年画作坊遍布以寺得名的东、西五祖寺村和附近的村庄。在武强，有许多从事宗教艺术的画庙艺人，他们人数众多，极具规模，形成了一个群体，其中有不少还是年画高手。例如，西五祖寺村的画庙艺人高洛印，也是年画艺人，他所创作的宗教题材的粉本，有的同时也是年画题材的粉本。如被佛教纳入伽蓝（护法神）的三国时期蜀

国大将关羽，他的事迹既是庙宇的壁画题材，也是在民间普遍发行的年画题材。有些寺庙僧人也从事一些绘画艺术的创作，如寺僧昆毗，继承了宗教艺术的绘画传统，并以善画葡萄著称。僧人们也刻印神马，用于某些佛事活动，进行宗教传播，而不是直接地“入市鬻售”。事实上，其中的刻印工艺与刻印年画的技艺并没有什么不同。可见，武强年画多种神像、纸马体裁的作品出现，

图 1-1

应当源自于此。

雕版印刷技术从产生以来,经过长期的发展到宋元时期已经进入一个新的历史阶段。然而,因年代久远,这一时期的年画却很少有遗存下来的。到目前为止,武强年画博物馆内现收藏一件《盘古至今历代帝王全图》的年画(图1-2),将年画与标题对照分析可以看出,全图上最后一位皇帝的画像到元太祖铁木真(1162~1227年)为止。因此,标题的“至今”也就是元太祖年间,由此可以推断,它的祖版绘制应是元代初年。可见,武强年画应当是始于宋元时代。

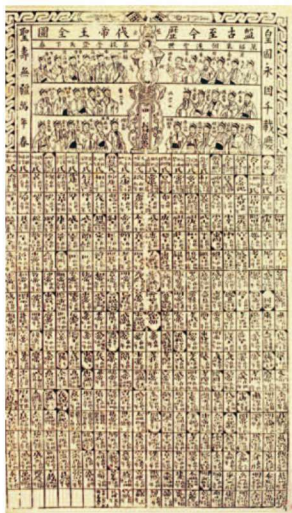

图 1-2

二、发展中期——明初具规模,清、民国初达到巅峰时期,新中国初期至改革开放发展缓慢

明初,武强年画已具规模。历史上,明成祖朱棣是个十分有作为的皇帝,他所推行的移民政策,使中原的农业逐步得到恢复和发展。并且朱棣崇佛散道,懂得利用宗教进行封建统治,此时由于皇家实行的宗教政策,使得武强神马在民间得以广泛发行。明代在武强还云集了大批的能工匠人,为武强年画的繁荣与发展奠定了基础。

图 1-3

发展到清代康熙至嘉庆年间，武强年画极为兴盛。当时，每年的中秋过后，都会有各地的画商云集于武强，县内的各个画业作坊，均为在前店销售，在后屋进行生产，忙忙碌碌，分外热闹（图 1-3）。这个时期，分散在武强县城周围 42 个村庄都设有画业作坊。有的是常年进行生产，有的只是农闲时候的副业，既自产自销，也承揽加工。武强的南关为当时的年画集散中心，并设有“画业公议会”，主要负责协调画业事宜，统一进行颜色的熬制。

民国初年，武强年画业仍处于巅峰时期，其文化内涵和社会功能不再仅仅局限于避邪禳灾和祈福纳吉，而是更多地体现了强烈的反帝反封建的爱国主义激情（图 1-4）。

直到抗日战争开始时，武强南关仍有 77 家画店，在八年抗日战争及后面的解放战争中，众多爱国画家都曾到武强学习工作，并创作了套色年画门神等新作品，以及一系列——如“打日本救中国”等宣传年画（图 1-5），从此揭开了武强年画服务于现实革命斗争，鼓舞抗日军民斗志的新篇章。

新中国诞生之初，年画业也慢慢恢复起来，到 1954 年恢复画业作坊三十

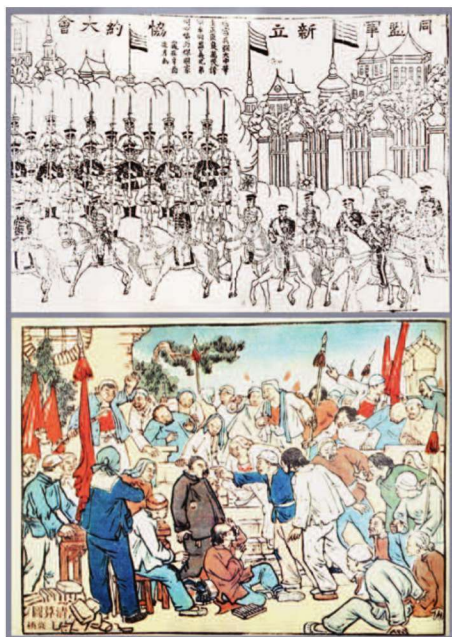

图 1-4

图 1-5

多家,出版年画 109 种,并成立合作社,标志着武强年画分散的经营模式结束,取而代之的是集体生产模式。1961 年河北人民美术出版社的专业美术工作者和武强年画的刻印技师们及出版人员共同成立了“武强年画工作室”,将年画研究和传承工作进行了系统化梳理。

“文化大革命”时期,武强年画和其他传统艺术一样遭遇了大的打击,但是民间艺人为保护文化遗产,历尽艰辛掩护了一批珍贵的年画资料。

十一届三中全会后,“武强年画社”得到了由河北省新闻出版局颁发的[026 号]期刊号,从此武强年画可以正式出版。随着我国人民物质生活的逐渐富裕,人们对年画的欣赏水平和角度发生了变化,使得年画变得不再畅销,为适应新的市场需要,上世纪 80 年代初武强年画开始尝试胶版印刷,不但大大增加了年画的出版量,更拓宽了年画的发行市场,自武强年画社成立以来,创作出版的年画中有 100 多件入选国内外展览,有的获得了国内国际大奖(图 1-6)。

1993 年武强县被文化部命名为“中国木版年画之乡”。在文化部确定的“中国民族民间文化保护工程”首批十个试点中,河北武强年画榜上有名。并于 2006 年经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产名录。

武强年画在历史文化、美术及教育方面都具有极高的价值和影响力,是其他古老的文化所不能代替的。

图 1-6

三、发展现状

近年来,在许多部门和领导的关注、支持和重视下,对于武强年画的补救、保护、利用和发展工作取得了很大进步,使这一传统艺术不再岌岌可危,有了一个港湾更具备了发展基础(图1-7)。然而武强年画毕竟是一种传统工艺,随着时代的进步和发展,如果不对年画的内容和形式进行创新,这种传统工艺在人们心中的位置迟早会淡化。所以,要想将武强年画永远地流传下去,光保护它是

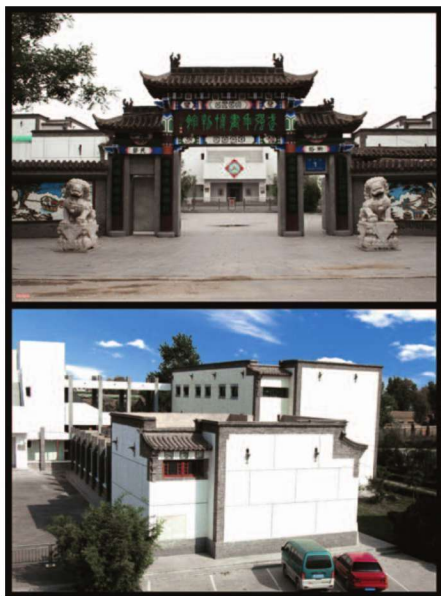

图 1-7

远远不够的,更重要的是开发、创新和发展。但是,至今武强县年画产业规模依然较差,发展相对落后,市场化水平低,且与现代科技结合程度较弱,创意含量低,群体艺人缺乏,面临后继无人的现状。武强年画产业的发展受到这一系列问题的极大影响。因此,要想武强年画在这个竞争日益激烈的时代得到更好的发展,就必须顺应现代化的需要与创新,用强大的市场经济效益带动武强年画的发展。

第二节 武强年画的制作工艺

武强年画最早全部以手工描绘,称作“生笔画”,产量较小,价格昂贵。为提高效率,后发展为以定型稿样为底本,以透明白纸覆其上一张张地照样描绘,称“过稿活”。随着木版印刷术的普及,年画制作工艺发展为半印半画,