

A study of animation art language with the combination of ink painting elements and the epic Jianger

Huali Cai Suriguga*

Northeast Electric Power University, Jilin, Jilin, 132000, China

Abstract

This paper focuses on the animation art form combining the traditional ink elements and the epic Jianger, and deeply discusses its unique artistic language. Through the analysis of ink art form characteristics, the cultural connotation of “angel” and both fusion in the characters of the animation creation, picture performance, narrative technique, reveals the innovation of artistic charm and cultural value, open up new ways for animation creation, but also for inheritance and carry forward the Mongolian culture to provide strong support, ink painting and “angel” will also be the traditional Chinese culture to the world stage, promote the communication between different cultures and mutual learning, enhance the cultural diversity and inclusiveness.

Keywords

ink painting; Jianger; animation art language; cultural integration; Mongolian culture

水墨元素与史诗《江格尔》结合的动画艺术语言研究

蔡华立 苏日古嘎*

东北电力大学艺术学院, 中国·吉林 吉林 132000

摘要

本论文聚焦于传统水墨元素与史诗《江格尔》相结合的动画艺术形式, 深入探讨其独特的艺术语言。通过分析水墨艺术形式的特质、《江格尔》的文化内涵以及两者融合在动画创作中的角色塑造、画面表现、叙事手法等方面的呈现, 揭示这种创新结合所产生的艺术魅力与文化价值, 为动画创作开辟新的途径, 同时也为传承和弘扬蒙古民族文化提供有力支持, 水墨与《江格尔》的结合也将中国的传统文化推向世界舞台, 促进了不同文化之间的交流与互鉴, 增强了文化的多元性与包容性。

关键词

水墨; 《江格尔》; 动画艺术语言; 文化融合; 蒙古民族文化

1 引言

动画是一种综合了多种语言的艺术形式, 它不断吸收和融合了各种文化元素与艺术风格用以拓展自己的表现边界。而水墨艺术拥有独特的韵味和审美价值; 史诗《江格尔》则是中国三大英雄史诗之一, 也是蒙古族文化的璀璨明珠, 蕴含着深厚的民族精神与历史底蕴。将传统水墨元素与《江格尔》相结合应用于动画创作是跨文化、跨艺术形式的创新尝试, 这个结合有望产生别具一格的艺术效果与文化传播力。

【作者简介】蔡华立(1966-), 男, 满族, 中国吉林人, 本科, 教授, 从事数字媒体艺术研究。

【通讯作者】苏日古嘎(1999-), 女, 蒙古族, 中国内蒙古人, 本科, 从事数字媒体艺术研究。

2 水墨艺术在动画中的特质与表现力

2.1 水墨元素在经典动画中的呈现

经典动画如《小蝌蚪找妈妈》是以齐白石的绘画风格为蓝本, 运用了细腻的水墨笔触描绘出小蝌蚪、青蛙、金鱼、螃蟹等形象, 动画在角色塑造时使用简洁流畅的水墨线条勾勒出轮廓, 用墨色的晕染使其仿佛在水中灵动游动。在场景构建时池塘的画面以水墨渲染出清澈的水域、摇曳的水草等, 营造出一种清新自然、如诗如画的意境。并且动画《牧笛》在水墨元素应用上进一步深化。它以李可染的绘画风格为基础着重于山水场景的描绘。远处的山峦以淡墨层层晕染, 展现出山脉的雄伟与悠远, 动画中近处的草地则用浓墨与淡墨相间的笔触表现出其质感与层次感。

2.2 水墨的线条表现力

水墨的线条刚劲有力或柔美流畅能够生动地描绘出物体的形态与神韵。水墨线条在动画创作中可以用来塑造角色的轮廓、动作姿态和场景的结构。增强角色的生动性与画面的节奏感, 在水墨风格的短片的角色动作线条流畅自然体现

出了独特的运动美感。

2.3 水墨元素在动画角色塑造中的应用

2.3.1 线条勾勒角色外形

水墨的线条可以在动画角色塑造中能够简洁而精准地勾勒出角色的外形特征。以武侠为主题的动画短片中，侠客的形象往往用刚劲有力的水墨线条描绘其身姿挺拔、衣袂飘飘的形象^[1]。线条的粗细、长短变化可以体现角色的性别、年龄、性格等差异。

2.3.2 墨色表现角色性格与情感

墨的浓淡干湿在动画角色塑造中可用于表现角色的性格与情感。以黑色为主调的浓重墨色可用于塑造威严、庄重的角色和动画中的反派角色或者权威长者形象。而淡雅的墨色则可表现出角色的纯真、善良或柔弱。在角色情感变化时，墨色也可相应调整。

2.3.3 营造意境氛围

在动画场景构建中能够将观众带入特定的情境之中。在表现古代宫廷场景时以水墨的淡雅色调和细腻笔触描绘出宫殿的飞檐斗拱、亭台楼阁，配合朦胧的墨色晕染，营造出一种庄重、神秘的氛围。在描绘自然山水场景时水墨的运用更是得心应手，通过对山川、河流、云雾等元素的渲染营造出空灵、悠远的意境，使观众仿佛身临其境感受到大自然的宁静与壮美，为动画故事的展开提供富有感染力的背景。

3 蒙古族英雄史诗《江格尔》：民族精神的巍峨丰碑与文化瑰宝

3.1 《江格尔》的故事内容与主题

3.1.1 英雄江格尔及其伙伴的传奇经历

《江格尔》以江格尔为核心人物讲述了他率领洪古尔、阿拉坦策吉等十二位英雄和众多勇士在宝木巴地方建立理想家园并保卫它的故事。江格尔自幼英勇无畏，他招募英雄豪杰组建了强大的队伍。他们的冒险历程充满了惊险与挑战包括与各种妖魔鬼怪的战斗、拯救被掳走的美女、探索神秘的地域等。故事不仅展现了英雄们的个人魅力与英勇事迹更凸显了团队合作与集体主义精神在保卫家园中的重要性。

3.1.2 主题的多元性与深刻性

英雄主义精神激励着蒙古族人民在历史的长河中勇敢面对各种挑战成为民族精神的重要组成部分，是《江格尔》的核心主题之一。英雄们在面对强大的敌人和艰难的困境时毫不畏惧勇往直前他们以保卫家园、守护正义为己任，不惜牺牲自己的生命。宝木巴地方在史诗中被描绘为一个美丽、富饶、和平的理想家园是江格尔和他的伙伴们为之奋斗不息抵御一切破坏和平的力量。这反映了蒙古族人民对美好生活的向往与追求和对和平稳定社会环境的珍视。在史诗中英雄们之间深厚的忠诚与友谊令人动容他们彼此信任在战斗中同甘共苦。洪古尔对江格尔的忠诚不二即使面对死亡威胁也毫不退缩；江格尔对受伤的伙伴不离不弃全力救治体现了蒙古族人民崇尚情义的传统美德。

3.2 《江格尔》的艺术特征

3.2.1 宏大的叙事结构

《江格尔》具有极其宏大的叙事结构它由众多章节组成，每个章节既可以独立成篇。它讲述了一个完整的故事又相互关联共同构建起宝木巴王国的完整画卷。这种叙事结构像一部长篇巨著展现了史诗的磅礴气势与丰富内涵。有的章节着重描写一场惊心动魄的战斗，有的章节则侧重于讲述英雄们的成长历程或情感故事，通过不同章节的组合全方位地呈现了史诗的世界。

3.2.2 丰富的想象与奇幻元素

史诗中充满的丰富的想象与奇幻元素是其艺术魅力的重要来源。英雄们拥有神奇的坐骑，江格尔的阿兰扎尔神驹能够日行千里跨越山川河流；他们还具备各种超自然的能力，洪古尔的巨大力量和刀枪不入的身躯。此外史诗中描绘的仙境、魔窟、神秘的魔法等奇幻场景使故事充满了神秘色彩与吸引力，激发了读者的想象力将他们带入一个充满奇幻与冒险的世界。

3.2.3 生动的语言与诗歌韵律

《江格尔》以优美的诗歌朗朗上口便于记忆与传颂。它的篇幅极长内容丰富，通过运用比喻、夸张、排比等修辞手法使语言更加生动形象富有感染力。史诗形容英雄的勇猛时会说“他的力量如雷霆万钧，他的勇气似熊熊烈火”，这种生动的语言表达增强了史诗的艺术表现力使听众能够更加深刻地感受到故事中人物的情感与事件的波澜壮阔。

3.3 《江格尔》所蕴含的民族精神与文化价值

3.3.1 民族精神的凝聚与传承

《江格尔》它所蕴含的英雄主义、勇敢无畏、团结协作、忠诚守信等精神品质在蒙古族人民的心中种下了精神的种子代代相传。这些精神激励着蒙古族人民在历史上的征战、迁徙、发展过程中保持坚韧不拔的意志与团结奋进的力量成为民族凝聚力与向心力的源泉。

3.3.2 文化价值的多元呈现

《江格尔》犹如一部活的历史文化教科书记录了蒙古族古代社会的政治、经济、文化、宗教等多方面的信息。在史诗中从部落的组织结构到人们的生活习俗从战争的方式到宗教信仰的实践都能找到痕迹。因此通过对《江格尔》的研究可以窥探蒙古族古代社会的风貌了解其历史发展的脉络。

3.3.3 文学艺术的典范

在文学艺术领域有极高的价值。它的叙事技巧、人物塑造、语言运用等方面都为后世文学创作提供了丰富的借鉴经验。其独特的诗歌形式与韵律也对蒙古族诗歌的发展产生了深远影响成为蒙古族文学宝库中的经典之作，推动着蒙古族文学不断向前发展。

3.3.4 文化交流与传播的桥梁

随着世界文化交流的日益频繁《江格尔》作为蒙古族

文化的代表作品，走出国门和走向世界。在国际文化舞台上《江格尔》与其他民族的史诗相互辉映共同丰富了世界史诗文化的内涵，为构建多元文化的和谐共生格局发挥了积极作用。

4 水墨与《江格尔》结合在动画角色塑造中的体现

4.1 角色形象设计的融合

将水墨的造型手法与《江格尔》中的人物形象特点相结合运用水墨的线条勾勒出角色的轮廓，同时注重体现蒙古族人物的面部特征、服饰风格等^[2]。江格尔的形象可以用刚劲有力的水墨线条描绘其挺拔的身姿与坚毅的面容其服饰则参考蒙古族传统服饰的样式与图案，以水墨晕染的方式呈现出其质感与色彩。

4.2 角色性格与情感表达

用浓重的墨色表现英雄的豪迈与威严，用淡雅的墨色体现女性角色的温柔与善良。在角色情感激动时采用奔放的笔触；而在情感内敛时则运用细腻的墨色过渡，使角色的性格与情感更加生动可感增强观众对角色的认同感与情感共鸣。

4.3 水墨与《江格尔》结合在动画画面表现中的创新

4.3.1 场景构建的独特性

以水墨营造出《江格尔》中的草原、山脉、河流等自然场景利用水墨的晕染效果表现出草原的广袤无垠、山脉的雄伟壮观、河流的奔腾不息。结合蒙古族文化元素对场景进行装饰与点缀，在草原上绘制蒙古包群落、牛羊马群等使场景既具有水墨的诗意美又充满蒙古族的生活气息与文化特色。

4.3.2 画面色彩与光影处理

虽然水墨动画通常以墨色为主色调，但在与《江格尔》结合时可以适当融入蒙古族传统色彩观念，如蓝色代表天空与永恒、白色代表纯洁与吉祥等使画面色彩更加丰富和谐^[3]。在光影处理上借鉴水墨的明暗对比手法营造层次感与立体感，突出画面重点同时模拟自然光线在草原等场景中的变化，增强画面的真实感与艺术感染力。

4.4 在动画叙事手法中的运用

4.4.1 故事节奏的把握

在紧张的战斗情节中采用快速切换画面、强烈的笔触运动等手法营造紧张氛围；而在抒情或讲述人物背景的情节时则放慢节奏以细腻的水墨画面与舒缓的音乐配合，使观众能够深入体会故事中的情感与文化内涵避免叙事的单调与拖沓。这是根据《江格尔》的故事结构与情节发展运用水墨动画的叙事节奏特点进行改编。

4.4.2 文化隐喻与象征的叙事

可以借助水墨与《江格尔》中的文化元素构建叙事中

的隐喻与象征。以骏马象征着英雄的勇敢与自由，用草原的四季变化隐喻着故事的发展历程与人物命运的起伏。通过这些隐喻与象征手法使故事的内涵更加丰富深刻提升动画的艺术品位与文化深度，引导观众进行深层次的思考与解读。

4.5 水墨与史诗《江格尔》结合的动画艺术价值与文化意义

4.5.1 艺术创新价值

这种结合为动画艺术带来了全新的视觉与审美体验拓展了动画的艺术语言与表现形式。它打破了传统动画风格的局限将传统水墨艺术与少数民族史诗文化相融合，为动画创作者提供了更多的创作灵感与思路推动动画艺术在风格创新与文化融合方面不断发展。

4.5.2 文化传承与传播意义

《江格尔》的传承因为其口口相传的形式面临着巨大挑战，而通过动画形式将史诗《江格尔》传承下来使其在现代社会中得以新的艺术载体延续生命力，让更多的人尤其是年轻一代了解和认识这一珍贵的文化遗产。水墨与《江格尔》的结合也将中国的传统文化推向世界舞台促进了不同文化之间的交流与互鉴，增强了文化的多元性与包容性。

5 结论

在动画艺术语言的探索中传统水墨元素与史诗《江格尔》的结合可以展现出巨大的潜力与独特的魅力，将水墨元素融入动画创作中不仅为动画增添了独特的艺术魅力更是对中华传统文化的一种传承与创新推广^[4]。通过在角色塑造、画面表现、叙事手法等多方面的创新融合彰显了水墨艺术的独特韵味与表现力，传承和弘扬了《江格尔》所蕴含的蒙古族文化精神。这种跨艺术形式与跨文化的融合为动画艺术的发展注入了新的活力具有重要的艺术价值与深远的文化意义。在未来的动画创作中应进一步深入挖掘这种结合的可能性创作出更多优秀的具有文化内涵与艺术感染力的动画作品，推动动画艺术以及中华优秀传统文化在全球文化交流与传播中发挥更大的作用。

参考文献

- [1] 范蕴睿.水墨元素在数字媒体艺术中的语言表现[J].普洱学院学报. 2022,38(06).
- [2] 陶宇;孙宇.民族传统艺术元素在动画创作中的运用[J].明日风尚. 2022(23).
- [3] 张丽莉.水墨元素对志怪动画艺术形象的建构效用——以《鹅鹅鹅》为例[J].新疆艺术(汉文). 2024(02).
- [4] 王旭.民间文学的魅力:英雄史诗《江格尔》解析[J].中原文学. 2024(26).
- [5] 杜庆磊.从可行性到应用:水墨元素在动画场景设计与教学中的应用探索[J].美术教育研究. 2024(19)