

动画创意与生活

袁佳琦 (华南农业大学珠江学院 广东广州 510900)

摘要: 动画是一门需要有丰富的创意作为创作前提条件的艺术形式, 而创造力来源于对日常生活细节的发现。不同的生活环境、文化习俗构成了作品的独特气息。动画作品的创作不是照搬生活, 而是以其为原型, 加以再创作, 需要创作者的细心观察、素材积累和大胆想象。

关键词: 动画; 创意; 生活; 发现; 想象

前言

童年的生活动画总是形影不离的, 五彩斑斓的动画一直是我生活的调色剂, 还记得小时候看的《哆啦A梦》, 所有看过这部动画片的人, 都充满期待的希望自己也能有一个像机器猫一样能够从口袋里拿出新奇宝物的好朋友。它的百宝袋就是充满想象力的最好表现。女孩子们更喜欢的是《美少女战士》和《花仙子》, 里面的角色可爱漂亮。变身和魔法也符合女孩充满幻想的性别特点。《阿凡提》是另一种动画的表现形式, 里面偶的造型和质感让我们感觉像是平常接触的公仔让人觉得更加的亲近。而直到现在还非常流行百看不厌的《猫和老鼠》, 完全不需要对白, 能够将故事讲述的完整而有趣——小老鼠的灵活智慧, 猫的爱吃懒惰都刻画的入木三分。跌宕的剧情、丰富的动作以及巧妙的音乐配合, 构成了动画片中的经典之作。还有爱吃菠菜的大力水手, 喜欢披萨的忍者神龟, 住在阿拉丁神灯里的巨人……这些大胆的想法和奇妙的世界就在我们眼中, 一切是那么出乎意料, 在动画中却又那么合乎情理, 这就是动画的魅力创意。

充满奇妙幻想的动画世界, 已然成为我们生活的一部分, 在带给我们无限快乐的同时, 也让我们重新找回了单纯美好的童年。

一、动画创意

动画与其他影视作品不同的是, 动画能够更加充分的将想象力和创造力发挥出来, 许多真人无法扮演和呈现的剧情, 在动画中却可以展现出来。动画的创作空间上宽容度大, 以它的幽默滑稽和立体性思维取胜。作为创意的完美载体, 动画有着较以往任何艺术形式都无可比拟的优点, 它是一种高浓缩的介质, 把诸多有趣的、美好的、实在的或是虚幻的事物包含在一个紧凑的时间和空间里。

创意的四个特点: 新奇, 惊人, 震撼, 实效。

有这样一则寓言: 上帝在人间制造了一个怪结, 被称为“高尔丁”死结, 并许有承诺: 谁能解开它, 谁就将成为亚洲王。所有试图解开这个怪结的人都失败了, 最后轮到亚历山大, 他说: “我要创建我自己的解法规则。”他抽出宝剑, 一剑将“高尔丁”死结劈为两半。于是他就成了亚洲王。

这个寓言深入浅出地道出了“创意”二字的真谛。也许, 创意本身就是个怪结, 没有人能把它解开, 它也没有一个真正意义上的解释和定义。但可以肯定的是, 创意绝不是一般意义上的摹仿、重复、循规蹈矩。好的创意必须是新奇的、惊人的、震撼的、实效的。死结就意味着根本无法解开, 既然上帝跟我们开了个玩笑, 那么, 就必须采取超乎寻常手段——亚历山大创造了他自己的规则, 而我们可以思考: 他用剑劈, 我们为什么不能用火烧呢。创造性的寓言故事更形象的阐述了创意的真谛。

二、生活

1. 什么是生活

生活就是指我们每天普普通通的生存活动, 是沟通和联系。生活是人活于世的存在感, 贯穿每个人的一生。生活又是由人经历的大小, 不同的事件物品拼凑起来的整体。

2. 动画家要善于发现生活, 表现生活, 改造生活

还记得小的时候, 总有一颗好奇且探索的心, 生活中所有的

事物, 都那么新鲜, 好玩, 有趣。动画艺术创作者就应当保持这样一颗童心, 要有敏锐的观察力。我们说相机不离手, 凡是一切有意思的人、物、细节, 我们都应该把他记录下来, 作为我们创作最好的基础素材。人们常常容易忽略生活中的小细节, 但往往在这些小事中蕴含着无限的精彩和感动, 这就需要创作者对于生活有着独特的认识, 敏锐的情感神经。重视生活, 发现生活以及发挥想象“改造”生活。

三、生活对动画创意的作用——想象力的出现和灵感的产生

1. 生活环境对动画创意的作用

任何的故事或事件都是在一个相应的环境里发生的, 不同的环境和文化带给观众感受也是不同的。这也会让动画创作带有明显的地域文化特色: 中国人质朴善良, 画风古朴柔和, 散发出浓厚的民族传统文化韵味; 美国人喜欢轻松开放的格调, 讲究实际, 但又颇具“英雄主义”情节, 所以动画中动物的形象调皮可爱, 而人物的形象却给人以一种强悍的感觉; 日本人喜欢唯美, 所以画风细致, 人物形象漂亮。这些富含民族特点的动画片让人们跨越了种族、国家、地域的限制, 增进了了解和交流, 同时也体会到不同文化在动画中给我们带来别样的快乐, 给观众一种新的体验。

2. 生活素材给动画媒介带来的创新

动画艺术种类繁多, 生活中的一些材质只要我们加以想象都可以在动画片中运用: 剪纸、木偶、拉毛动画、水墨、贴纸、泥塑……这些都是动画经典的表现形式。尤其是引起国际动画界瞩目的水墨动画片, 更是中国美术电影中的瑰宝。

四、精彩的创意会给动画带来生命力

动画艺术和其他艺术形式一样, 是创作者表达自己思想和要说明事物的一种艺术手段。艺术来源于生活而高于生活, 动画也是这样的。动画片引人入胜的剧情, 动作和色彩夸张变形, 但这都是生活中的各种原形再造出来的, 虽然夸张但人们觉得合理。凭空臆造出来的东西会给人们带来不真实感, 很难形成共鸣。而要做到艺术来源于生活我们就要靠对平时生活的细心观察, 尽可能的保持对任何事物的兴趣, 留意别人容易忽略的事物, 多看、多听、多学。随着积累的知识和生活经历越多, 创意也会越越多丰富和出乎意料。

五、将生活进行充满想象力的改造

动画片是一门假定性的电影艺术, 作品的创作不是去照搬生活, 完全模拟生活的真实, 而是以虚拟、浪漫、夸张和想象作为动画艺术创作的特征。因此, 具有丰富的想象力是搞好创作的重要因素。

丰富的想象来源于知识的广博和丰富的生活积累。在创作中切忌头脑呆板, 懒于思考、想象枯竭, 随便应付, 这是无法设想生动的绝招来的。动画片是画出来的电影, 不能过分追求真实, 不是完全模仿生活和真人的表演, 尤其是神话、童话、动物拟人化题材的片子。创作只有具备丰富的想象力, 懂得一定的表演技巧, 在构思动作和表情时, 才能在生活中真实的基础上, 塑造出活灵活现的动画, 使影片中生动有趣, 富有特色。

想象必须以现实为基础, 是客观现实的反映。某些想象的东西, 虽然总体说比较荒诞, 是现实世界中也可能没有的。但构成这个整体的材料, 却总是来源于客观世界。现实中没有猪八戒, 但猪头、人身、五齿锄、猪八戒穿的衣服, 说的语言等构成猪八戒这个完整形象的材料, 现实生活中都有。怪物公司里的角色它们也需要上班也是走在现实生活般的城市里, 但他们不是我们平常所见到的人, 而是一只只奇特怪样的生物, 他们的工作方式也奇特有趣, 这就给观众们带来了不一样的感受。

创意源于生活, 动画也源于生活, 但不是一味的生活的记

多面的世界

——审美多元化的哲学基础

马杰 (四川音乐学院成都美术学院 四川成都 610000)

摘要: 审美多元化是以哲学的开放、多元、零散化、深度模式的消失和叙事原则的解体为基础的。

关键词: 审美; 后现代; 新闻释; 变革; 创新

谈到审美,我们可以从大众消费文化到传统精英文化的多层面感受到当下精神文化的多样性,人们的多维度多取向的时代特征,从网络青年的恶搞到精英艺术的一本正经,从搏出位的个人隐私的暴露到对人们道德行为的规范和重建的呼声,从传统娱乐文化的丰富活跃到专业领域的曲高和寡。这种多样性多元化的审美取向是人类对精神不断追求的结果,更是人类社会发展的结果。

20世纪人类社会发生巨大变化,在现代工业社会向资讯时代过渡的同时,新科技成就的运用导致的人际交往结构的变化,人类从同一经济模式和全球战略构想,朝着多元经济和后殖民化战略转变。哲学上出现对严格的理性主义和科技决定论的反思。单一的知识形态被多元的、相互平行、相互竞争的知识规范所取代。这些就是人类进入一个新的时代——后现代的时代特征。

“从时代上考量,后现代主义的典型思想特征,是不无偏执地讳忌绝对价值、形而上学、坚实的认识论基础、本质主义、科学理性以及历史的宏大叙事。它开放而缠绕、相对而多元、分裂而绵延、异质却并不单一。后现代主义思想对权力的狡诈而深刻的见解,对全球化、总体性的危险预言,对于怀疑主义、地方主义、实用主义、后现代性、相对主义的审慎热爱,都在把人类思想和生存引向问题的最后部分来“内爆”(Implosion)”

理论家的怀疑主义态度,首先也是最重要的表现就是对语言、哲学再现性本质产生了越来越深、越来越系统化的怀疑。他们拒持语言的“物化”——即以为描写世界的字句就是世界,相信关于世界的字句和概念,而没有意识到这些东西的语言本质。理论中这种对真理进行批判的倾向,矛头指向的是我们人人都有习惯,甚至都无法摆脱,那就是把我们的思想物化——你读着一本哲学著作,最后相信其真理性,以为这些思想及其语言是物,也就是现实世界了。因此,这种不再相信哲学具有什么真理性,而向一种后哲学——理论进行转化的观点就是坚持认为关于世界的思想不是事物,与世界不是一回事,关于世界的语言只不过是语言,而不等于世界。当代理论对哲学真理进行批判的核心原因,就在于人们普遍地倾向于把思想当成事物,把关于世界的模式当成世界本身,而且这种倾向甚至成了学问和思维的一部分。哲学思维的自身反省对整个哲学体系随即产生了各方面的新阐释。

首先,后现代主义否定了现代性的机械论宇宙观。最新的科学研究表明,以此观念是无法完全解释自然与社会的。对于这个世界的决定论、稳定性、有序性、均衡性、渐进性和先行因果律等范畴日愈失去效用。与此相反,各种各样的不平衡、不稳定、非连续性、无序、断裂和突变现象的重要作用引起人们更多的关注。因此,一种新的世界观深入人们的意识:它反对用单一的、固定不变的逻辑、公式、原则和普遍有效的规律来阐释和衡量世界,而主张开放、多元和宽容原则并承认差异性,支持社会变革

录,更不是直接把生活搬到动画,而是充满想象力的改造。生活是动画创意的基础。在我们了解和熟悉的状态下,我们需要发挥更大的想象力让它在动画里变的更加生动和奇妙。

结论

本篇论文是本人在动画学习过程中对于动画创意与生活的相互理解,认识到生活和动画创意的重要关系。生活给动画创作带来的无限灵感,以及如何将生活在动画中充满想象力的改造。

和文化创新。

其次,社会出现转型——“零散化”,即个体与社会组织的脆化与聚合、重组、变形的可能性出现了,个体身份的迅速切换、转化、社会功能的分散。

最后,是四种深度模式的消失,导致了统一中心的离散,使古典的概念如封闭性、连续性、线形因果律、可测性、可控性等陈旧过时。

这四种深度模式,第一种是解释模式。所有当代的理论都抨击解释的思想模式,而企图走进一个内在的意义里去。因此而出现了平面化趋向,包括空间深度的消失(古典的城市是有透视关系的,而后现代的生存空间是消失了旧有的透视——如网络与后现代城市空间)。解释深度的消失,而提倡体验,今天的理论家提倡不要讨论什么深度模式,我们只要讨论表面、人们的实践行为和文本作品。我们不承认什么内与外的对立,也不需要任何人来告诉我们某事物的意义是什么。今天在西方普遍有着抛弃这种深度模式的倾向。

第二种深度模式是弗洛伊德关于“明显的”和“隐含的”区别、所想的和实际上发生的之间的区别,这就是一种深度模式。

第三种深度模式是存在主义所区分的本真性和非本真性。本真性是可以从非本真性的表面下找到的,这也是一个深度模式,牵涉到现象与本质的关系。后结构主义理论认为存在主义者视本真性为核心的东西是对改变生活的乌托邦式的幻想而将之抛弃。

最后是符号学。因为符号学区分了所指和能指,在能指里面便隐含了某一意义。旧式的哲学相信意义,相信所指,认为存在着“真理”,而当代的理论不再相信什么真理,只是不断地抨击批评,抨击的不再是思想而是表达。

后现代主义同时倡导多元化即坚持认为事物的产生、发展是由多种不同本源、因素等决定;承认感觉、范畴、假设、概念有各种来源而不可归并和通约。主张世界之本源的多元论、知识的多元论、历史论的多元论,这种多元性不再是某统一整体中的内部现象,不再期望总体性能够构成一切知识领域、社会生活和文学艺术的本质。它强调的不是抹杀或取消差异,相反主张各差异的同存和相互竞争;它不肯定任何压倒性模式及其它包容一切、规范一切、限定一切的模式之存在,即趋向一种语言的民主取向而藐视一切权威主义的元语言,以此调动多样性、非同一、反基础主义以及文化相对主义。

综上所述,当下审美的多元化是在于人的生存境遇的变迁,它包括社会结构的演化、生产关系的变迁、工具的变革、科技的进步等等,以及与此导致的生活方式的变换和认识世界的方法变化。归根到底也就是一——我们的审美不管发生怎样的变化,不管它是丰富还是单一,都来源于我们的直觉感受到了一个怎样的世界,最重要的是取决于我们的理性怎样认知这个世界。

参考文献:

- 1.弗·杰姆逊.《后现代主义与文化理论》北京大学出版社.1997.第一版.42页.
- 2.弗·杰姆逊.《后现代主义与文化理论》北京大学出版社.1997.第一版.201页.
- 3.W·本雅明《机械复制时代的艺术品》浙江摄影出版社.1993.第一版.72页.

参考文献:

- 1.《动画艺术辞典》
- 2.《动画创作技法》
- 3.《什么是创意》 <http://baike.baidu.com/view/36293.htm>.
- 4.《什么是生活》 <http://baike.baidu.com/view/5747.htm>.