

中国传统文化资源与动漫产业

李英,高玫梅

(云南大学 马克思主义研究院,云南 昆明 650032)

摘 要: 中华民族五千多年的历史孕育了我国博大精深、鲜明独特的民族传统文化,内容丰富、形式多样的历史文化资源是我国发展动漫产业的创意源泉,在动画创作中充分运用中国传统文化资源,不仅能培育动漫产业的民族品性,还能传承、发展和创新中国传统文化。因此,如何实现二者的有效结合,意义深远而重大。

关键词: 中国传统文化;动漫产业;文化资源

中图分类号: TP391.414

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2014) 01-0042-03

一、中国传统文化资源

人类历史上的四大文明古国,只有中国文化作为文化主体保留至今。这样一个有着五千年悠久历史的文明古国,创造了灿烂辉煌的民族文化,展现了中华民族的文明之光。悠久的历史铸造了灿烂丰富的文化,我国丰富的历史文化资源主要包括历史文献、文物遗存、民间传说等几个方面。据不完全统计,我国大概有 12 万到 15 万种传世的古籍文献。从 1984 年到 1990 年的三套民间文学集成图书,即《中国民间故事集成》、《中国歌谣集成》、《中国谚语集成》就收集了来自全国各地的民间故事 183 万篇、民间歌谣 302 万首、谚语 748 万条。由此可见,中国的文化资源相当丰富。这些文化资源是一笔巨大的财富。这些宝贵的历史文化资源不仅要传承、发扬、还要创新、开发、利用。那么,面对着这一座巨大的历史文化资源宝库,我们该如何用一种老少皆宜的方式进行传承和发扬呢?在建设社会主义文化强国的背景下,实现社会主义文化大发展大繁荣的号召下,又该如何对历史文化进行创新、利用,开发出我国优秀传统

文化特有的价值,发展有中国特色的文化产业呢? 这些问题我们不得不思考。动漫产业是文化产业的一个重要的组成部分,在动画创作中充分运用中国传统文化资源,不仅能培育动漫产业的民族品性,打造核心竞争力,还能传承、发展和创新中国传统文化。

二、我国动漫产业发展概况

动漫产业是指以“创意”为核心,以动画、漫画为表现形式,包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售,以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。动漫产业的衍生产品多,发展前景广泛,被称为是 21 世纪最热门、最有希望的文化朝阳产业。世界众多发达国家相继把它作为本国的重要支柱产业,都在着力加强和推动这一产业的发展,以增强自身的国际竞争力。同时,动漫产业的消费群体主要是年轻一代,因此动漫产业的发展不仅关系到国家的文化产业的发展状况和对经济发展的影响,作为一种文化形式,而且还影

收稿日期:2013-12-06

作者简介: 李英(1987-),女,湖南常宁人,云南大学马克思主义研究院中共党史专业硕士研究生,研究方向:党史党建;高玫梅(1987-),女,白族,云南宾川人,云南大学马克思主义学院科学社会主义与国际共产主义运动专业硕士研究生,研究方向:中国特色社会主义。

响到年轻一代的精神成长,以及对本民族文化的了解和认同。

我国的动漫行业起步较早,早在1926年,万氏兄弟就拍摄了中国第一部动画片《大闹画室》。至今,我国动画历经了八十多年,在这漫长的历史发展中,我国的前辈动画艺术家们充分利用我国的历史传统文化资源,并进行创新,创作了诸多优秀的动画作品,如取材于《西游记》的《大闹天宫》、《三个和尚》、《哪咤闹海》、《小蝌蚪找妈妈》、《葫芦兄弟》等等。这些动画作品,具有深厚的中国文化底蕴、鲜明的民族特色和丰富的时代内涵,当时不仅在国内受到广大观众的追捧和喜爱,而且在国际上也受到好评,并获得了多个奖项,很好的传承、发扬、创新、利用了我国优秀的传统文化。

然而,随着二十世纪九十年代全球动漫产业的蓬勃发展,我国虽然也有些艺术精湛、制作精良的优秀作品出现,但总体发展显得有些力不从心,在国际动画片市场上没有形成产品优势和品牌影响力,甚至我国内地很大一部分市场还被美国、日本、韩国等动漫大国的动漫产品占据着。究其根源,一是国内大众对动画片的认知度仍不高,被视为少儿玩意儿。在动画创作中刻意营造出的“孩子腔”,让人觉得假。二是我国动漫产业的发展环境不尽人意,产业规模小、产业链不完善、市场不规范,缺乏公平竞争,也缺乏有利于动漫企业发展的相关配套的政策法规,如侵权盗版行为泛滥等也严重影响动漫产业的发展。三是国内大多数动画片是“寓教于乐”、“主题先行”的产物,缺乏动画片应有的娱乐性和趣味性。四是国内诸多动画作品缺少对传统文化的创新,没有把传统题材与时代精神相结合,题材创作构思上缺少想象力,导致许多动画片有文化没特色,难以吸引观众,震撼人心。

三、中国传统文化资源与动漫产业的关系

(一)动漫产业是中国优秀传统文化在新时期、新形式下传承、发展和创新的有效新载体

传统文化是一个国家和民族存在的根本,必须重视传统文化的普及和教育工作。动漫产业包括动画片、漫画、电子游戏等内容,这些都是人们喜欢,尤其是青少年特别喜爱的娱乐活动,人们在消费、享受这些富含传统文化元素的动漫产品时,也受到了历史和传统文化的熏陶,毫无疑问,富含优秀传统文化的动漫产品有助于中国人们,特别是年轻一代了解和學習我们自己的优秀传统文化。

同时,富含中国元素的原创动漫作品也将帮助世界各国认识了解中华文化。安徽社科院研究员王开玉认为,中国的古老历史和悠久文化一直是国内外文艺作品中很“火”的主题。同时随着中国综合国力

不断增强,各国之间的经济文化交流不断加深,贸易更加频繁,世界各国对中国越来越感兴趣。21世纪以来,中国政府也加大了在世界宣传中国传统文化的力量,在世界各地创办孔子学院,宣传和传播中国文化。卡通艺术是一门通用的国际化语言,不同年龄、职业、地域、文化层次的人都可能接受、喜欢它。卡通人物还可以作为各个行业、领域以及不同产品的品牌商标和形象代言人。将中国传统文化以动画片的形式进行展现和传播,是一项切合当前形势、符合社会需要的举措,也是抓住市场开发的一次机遇。相对于一场单一的现场演讲、知识讲座,卡通艺术这种通用的国际化语言具有趣味性、广泛性、可重复性、自发性等优势。尤其是深入人心的动漫人物,其版权和品牌形象专有权可以在多个领域里长期使用,其经济效益以及对传统文化的宣传教育的作用都是很大的。

(二)中国传统文化资源是动漫产业进行创作的素材来源,是振兴我国动漫产业的重要禀赋与财富

我国几千年的历史文化沉淀,其独特的文化传统,从思维方式、道德准则到建筑、服饰、艺术作品、文化著作等方方面面都形成了独具特色的风格,是中国动漫创作的素材来源。1941年万氏兄弟拍的《铁扇公主》一经放映,便盛况空前,得到了世人的称赞。动画片《中华小子》在法国播出时,收视率在青少年类节目中排名第一,获得了法国评论界“引发亚洲动作片新美学”的称赞。《铁扇公主》和《中华小子》的成功,都得益于他们取材于中国传统文化,其中体现了深刻的民族文化,诠释了民族精神。民族的也是世界的,不论是迪斯尼公司制作的动漫作品《花木兰》,还是梦工厂创作的《功夫熊猫》,都取材于中国传统文化,并且获得了巨大的成功。

四、动漫产业利用传统文化资源的策略

中国传统文化可以为动漫产业的发展提供丰富的素材。但是动漫产业在吸收中国传统文化优秀元素的时候还应该注意以下几点。

(一)创作者要善于把握原著的精髓,正确地解读传统文化

在我国的历史文化资源中,有很多历史故事、神话故事以及民间传说,这些故事有的往往很简单,三两句话便能概括,大家也都耳熟能详。创作者在利用这些故事时需要尊重原创,但是更重要的,是要把握这些简单的故事中的精髓,挖掘其中深层的思想,并结合时代精神重新解读其中的思想,包括人文属性、价值关怀以及对自然、自我的认识和对人生价值、生死思考等等,进行形式和内容的创新,赋予其现代意义。同时要摒除原创中落后消极有害的思想,大力弘扬和发展那些积极向上的、使人进步的思想。

(二)深入挖掘人性,塑造深入人心的原创性动漫形象

动漫形象是动漫产业文化的凝聚体。能够让人们印象深刻的动漫形象往往是那些外形可爱,讨人喜欢,个性鲜明,有特色,能够让人产生心理共鸣的人物,例如蜡笔小新、樱桃小丸子、海尔兄弟、美洋洋、白雪公主等等。把传统文化中人们耳熟能详的故事、人物进行艺术创作,会让动漫作品一开始就具有群众基础。但是动漫人物的设计要与时俱进,结合当代社会人们的审美观点,包括服饰、发型、装饰、外表等都要加入现代元素,使其符合今天的审美要求,力求从外形上博得观众的喜欢。同时对于人物性格特征,还要力求丰满、立体、有血有肉,并具有鲜明的个性和可信度,力求用真实的思想情感去打动观众,力求在观众心中留下深刻的印象。

(三)结合时代精神,用夸张幽默的表现形式,增加影片的趣味性

动漫作品的娱乐性要求动漫作品不仅要弘扬积极乐观向上的精神,还要具有趣味性和吸引力。这包括乖巧可爱惹人爱的动漫形象,引人入胜的故事情节,让人忍俊不禁的搞笑方式,还包括唯美的、让人惊叹的场景,悦耳的音乐,以及包含在这些搞笑背后

的让人深思的道理。只有这样,才能增加动漫作品的艺术魅力,才能吸引更多年龄阶段的受众。因此,在动漫创作中,一方面要融入现代观念,体现时代精神,因为只有符合当代人的审美趣味,才能被观众接受和喜爱。另一方面,还要充分发扬动漫夸张、张扬的特点,用符合时代潮流的搞笑方式,增加动漫作品的趣味性。

动漫的发展离不开传统文化的滋养。同时,动漫也是在新时代有效传承、发扬、创新传统文化的有效载体和传播手段。毫无疑问,二者的有效结合是双赢的。

参考文献:

- [1] 殷俊.动漫产业与国家软实力[M].北京:中国书籍出版社,2012.
- [2] 徐浩然.文化产业管理[M].北京:社会科学文献出版社,2006.
- [3] 张春蓉.浅谈中国动画造型艺术与民族传统文化的结合[J].社科纵横,2008,(4):92.
- [4] 师会敏.浅谈动漫产业与中国传统文化的结合[J].文学教育,2012,(1).

[责任编辑:张磊]

Chinese Traditional Culture Resources and Animation Industry

LI Ying GAO Mei-mei

(Yunnan University, Institute of Marxism, Kunming 650032, China)

Abstract: The Chinese five thousand years of history gives birth to the profound and distinct unique national traditional culture, so rich and various forms of historical and cultural resources is the creative source for the development of animation industry in our country. Making full use of Chinese traditional culture resources in animation, can not only cultivate the national character of the animation industry, but also inherit, develop and innovate traditional culture. Therefore, how to realize the effective combination of the two is of great significance.

Key words: Chinese traditional culture; animation industry; cultural resources