

中国传统建筑元素在现代动漫场景构建中的应用研究 ——以《斗罗大陆》为例

孙天帅¹ 吴丹丹² 莫桂权¹ 周芳伊¹ 赵日京¹ 孙志伟¹

1. 桂林理工大学艺术学院 桂林 广西 541004

2. 河北北方学院艺术学院 张家口 河北 075000

摘要: 中国传统建筑元素是中国文化的重要组成部分,是中华民族宝贵财富,在当代社会我们应当对其进行继承与发展。现如今动漫作为影视文化的一部分,也是文化传播的载体,传统建筑可通过与现代动漫相结合,创造出具有传统特色的动漫作品,不仅能够使我国传统建筑得到传承,还能促进动漫产业的发展创新。文章主要是对中国传统建筑元素在现代动漫场景中的应用方面进行研究,同时分析了中国传统建筑与现代动漫融合的现状与发展趋势。通过文献分析法、描述性研究法等进行研究,从相关文献资料中借鉴部分的内容,加以概括总结,在此基础上从中国传统建筑元素入手,结合动漫场景中的建筑内容,对传统建筑结构的特点与艺术特色进行描述与分析,以此挖掘中国传统建筑元素在现代动漫中的艺术价值与文化内涵。

关键词: 动漫;传统建筑;艺术特色;结构特点

1 传统建筑与动漫的融合

现今动漫作品许多都以传统文化为基础支撑,相对于其他国家的传统文化而言,我国的传统文化历史悠久,传统建筑更是具有深厚的历史文化与地域特色。建筑文化在历史发展过程中形成丰富多彩的风格样式,是我国民族的瑰宝。建筑是不可移动且具有一定艺术审美与研究价值,故被称为“凝固的艺术”。对建筑的赏析不仅是对其进行分析研究,更是要深入挖掘其内在文化。

1.1 现状与发展趋势

动漫作为一种大众化娱乐方式,内容丰富性和趣味性,使得它受众面广、传播速度快等受到大众喜爱。而国内动漫行业起点低、且起步晚、技术落后等问题,使我国动漫产业相对落后。但国内的动漫市场前景十分广阔,随着科技的创新发展,总体来说动漫的制作水平逐步提高,我国的动漫总体开始朝着3D发展,例如《斗罗大陆》就是个很好的例子,在国漫热搜中久居第一,播放量也在不断攀升。这部动漫的成功之处值得动漫制作公司学习与借鉴,这部动漫也为国漫的发展指明方向。

1.2 意义与价值

文化是一个国家的命脉,更是一个民族的灵魂与精神支柱,我国是一个拥有古文明的国家,文化底蕴深厚浓郁,建筑文化更是如此。动漫具有通俗易懂、受众面广、传播速度快等特点,它可以作为传播文化的载体,使更多的人认识传统建筑,还能彰显出我国在动漫方面的风格特色。在动漫中运用传统建筑,是对传统建筑的继承与发展^[2],还起到弘扬和传播中国传统文化的作用,一可以提高我国在世界动漫中的影响力,二来提高我国人民和观众的民族自信与文化自信,也能提高他们对传统建筑的认知能力。

2 传统建筑在动漫中的发展

动漫中传统建筑的应用是个重要环节,传统建筑的表现形式是以传统古典园林为基本,创作时需要收集素材资料来

进行规划设计传统建筑的造型,这对建筑在动漫中所表达的含义起到一定影响,要使动漫中建筑效果达到最佳,就要从源头做好工作准备。先要了解故事内容,选择符合动漫内容的样式来设计,其次是对所选的建筑进行分析根据其特点,结合它所展现出的优势来创造出符合动漫主题的类型,设计出具有动漫风格的建筑。对动漫而言,画面具有艺术观赏性是重要因素,要考虑到观众的审美变化,只有这样动漫作品才会吸引更多人看。动漫中的建筑设计是对传统建筑元素的提炼,运用到动漫设计作品当中,通过故事的演绎呈现给观众,使动漫更具感染力与艺术美感,观众能在动漫中感受到东方传统建筑特色之美,激发他们的观影兴趣。

3 传统建筑在动漫《斗罗大陆》中的运用

动漫中建筑创作是以场景为基础的艺术表现,场景与建筑是相辅相成、相互影响的关系,动漫制作离不开环境的渲染与烘托。动漫中建筑设计是通过三维立体的方式来进行创作表达,在二维基础上使用平面的空间来对整个画面的效果加以渲染,在动漫当中将传统建筑与动漫内容相结合,创造出具有传统特点的三维动漫。设计过程中,设计师要对建筑物进行合理的布置和规划,使其与动漫主题内容相符合。建筑设计目的是丰富故事的内容,制作时设计师应依据原著内容的要求,将细节部分做明确的划分安排。

3.1 传统建筑在唐门场景中的运用

动漫中的场景布局有着独到的特点和风格,建筑选址上是十分讲究,风水学说在一定程度上助建筑寻得一处好地。有山,易得其势、视野广阔、利于排水;有林,易得其物、绿树成荫、鸟鸣果香;有风,易得其动、消暑驱病、空气清新;有水,易得其利、鱼虾戏跃、鹅鸭成群^[3]。部分特点在唐门环境中有所体现。唐门建筑是以古典园林的建筑元素为基础,古典园林的美学特征有能动模仿自然,其中有融于自然、顺应自然等特点,融于自然意思是建筑与环境融为一体,达到融于自然的效果;顺应自然是建筑与园林建造要顺

从自然美的需要,不破坏自然美的特点,达到“虽由人作,宛自天开”的审美旨趣。

3.1.1 唐门的建筑环境

唐门位于天府之国的巴蜀,巴蜀以山势险峻闻名,唐门以暗器、制毒闻名于世,宗门建造于群山之中、重峦叠嶂,依山而建且地势凶险;青山白云为邻、绿水相伴其间、万灵叠翠、风水一流。宗门的环境以山水风景为主,通过对山、水、植被等合理的规划与环境达到融于自然、顺应自然的效果。

3.1.2 唐门建筑的艺术特点

唐门位于巴蜀,故宗门建筑偏向川派风格,川派风格注重天人合一的自然观与环境观,建筑上体现人与自然和谐相处。建筑风格上讲究轻盈精巧、飘逸,建筑因地制宜就地取材,宗门建于山峦之中、绿树成群,便于建筑材料上取材,建筑以木料、石块、蓝瓦为主,就地取材即经济又环保。色调整体偏绿色,视觉效果得到提升还协调了整体效果,使建筑整体与环境建立一种密切的联系;色彩与装饰讲究朴素淡雅;巴蜀地区植被茂密,蓝瓦、灰砖、茶褐色的梁柱,门窗多为棕色或木材原色,呈现出相互质感之美与自然之美。

图1 唐门的艺术特色

3.1.3 传统建筑结构在唐门的运用

在场景中可以看到,唐门的建筑中含有亭、台、楼、阁等具有中国古典园林特色的建筑。建筑采用木柱、木梁构成房屋框架,利用卯榫结构相互连接。建筑结构上为抬梁式结构,特征是在柱顶或柱网上的水平铺作层上,沿房屋进深方向架数层叠架的梁,梁逐层缩短,层间垫短柱或木块,最上层梁中间立小柱或三角撑,形成三角形屋架^[4]。该建筑坚实牢固、经久耐用。但此结构较为复杂,对加工要求细致,该建筑结构适用于大型建筑物中,缺点是该建筑适应能力不强、木材用量大。宗门屋顶具有歇山顶的建筑形式,这是我国古建筑屋顶的一种样式,在歇山顶的屋脊上一般装饰有各种脊兽,动漫中对此没有过多装饰,是响应川派注重朴素淡雅的风格。歇山顶又分重檐与单檐,重檐意思是有两层屋檐,构造特点是古代建筑经常出现的建筑形式,作用可以为屋顶增加高度与层次感,调节屋顶和屋身的比例,能增强建筑的雄伟、威严之感^[5],如故宫的太和门、乾清宫等建筑就是采用重檐歇山顶的建造形式。该建筑形式使画面蕴含的古风古韵愈加浓郁,又突出唐门显赫的地位。

图2 唐门建筑特色

宗门在建筑檐部的设计采用飞檐的建筑形式,这是中国古代建筑在檐部的一种构造处理,屋角的檐部向上翘起,若飞行之势、四角翘伸,如玄鸟展翅、体态轻盈矫健,故称飞檐翘角。精妙的飞檐翘脚设计、加上歇山顶样式的屋顶,给视觉上以赏心悦目的艺术享受,这种建筑构造常用于亭、台、楼、阁等屋顶转角处。飞檐结构可以扩大采光面积、排泄雨水,更为建筑营造出壮观的气势。宗门的建筑飞檐与重檐的设计恰到好处,使建筑极具灵动之感,轻巧而不轻佻、朴实而不机械、威严而不呆板,朴素而不失典雅,青瓦屋檐掩映其间。建筑设计和场景在动漫中联系紧密,使画面具有浓厚的中国风与艺术特色。响应了东方在传统建筑方面的灵韵。

图3 唐门建筑特点

综上所述,文章以《斗罗大陆》中的传统建筑元素入手,结合中国传统建筑的艺术特色与结构特点,对动漫中的建筑特点进行了描述分析,同时也对现代动漫的发展趋势进行预测,通过总结得出以下几点,(1)动漫中建筑设计、渲染与创作等有着独特的设计风格,精美的画风且具有强烈的视觉冲击,即加强观众对故事的理解也起到烘托作用;(2)建筑巧妙的设计使动漫场景更加丰富美观,吸引更多的观众观看,向观众展示出传统建筑之美、构建之巧妙性与设计之灵动,更加突出传统建筑在动漫中的独特性。(3)动漫作为文化传播的载体,可以在弘扬传统文化中起到传播作用,提升观众对传统建筑文化的认知,还可以提升我国动漫的影响力。当今许多国漫的内容以传统文化为支撑,运用现代制作水平,制作出了观众所喜闻乐见的动漫;这部动漫的成功离不开制作人员的努力,更离不开广大观众的支持,事实证明符合大众喜爱的动漫才是好动漫;动漫作为文化的载体,可以通过动漫了解到传统文化的优势所在,将它传承与发扬,以此增强民族自信、文化自信,以此促进中国动漫行业更好的创新、进步与发展。

参考文献:

[1]叶文斌.网络文学的影视化改编效果分析——以《斗罗大陆》为例[J].青年文学家,2020,(33):154-155.

[2]郭絮.中国传统文化题材在动漫编剧中的运用与研究[J].今古文创,2020,(39):56-57.

作者简介:孙天帅,1999,男,汉族,河北邯郸,桂林理工大学艺术学院2019级环境艺术设计专业在读学生。

基金项目:新媒体时代下广西少数民族传统文化保护与传承研究广西中青年教师科研能力提升项目(2021KY0243)。

大创项目:数字新媒体时代下的壮乡音——德堡壮族“马骨胡”文化数字化传承与保护(202010596961)。