

非遗视域下江西傩面具在动画电影中的探索与应用研究

李 蕾¹ 刘 洋²

(1. 江西应用技术职业学院设计工程学院, 江西 赣州 341000;

2. 湖北工程学院美术与设计学院, 湖北 孝感 432099)

摘要: 本文旨在探讨非物质文化遗产视角下, 江西傩面具在动画电影中的探索与应用。江西傩面具作为中国非物质文化遗产的重要组成部分, 承载着丰富的历史、文化和艺术价值。通过分析江西傩面具的文化内涵、艺术特征及其在动画电影中的潜在应用价值, 本文提出了将传统傩面具元素与现代动画技术相结合的创新思路, 以及在保护和传承非遗文化的同时, 为动画电影创作提供新的灵感来源。

关键词: 非物质文化遗产; 江西傩面具; 动画电影

在全球化的大背景下, 文化多样性和传统文化的保护逐渐受到国际社会的广泛关注。非物质文化遗产, 作为人类文明的瑰宝, 承载着世代相传的智慧与情感, 其保护与传承显得尤为重要。江西傩面具, 这一深具中国传统文化特色的艺术形式, 便是其中备受瞩目的代表。

江西傩面具不仅仅是一种用于表演的道具, 它更是历史的见证者, 文化的传承者。其精湛的制作工艺、别具一格的造型设计, 以及背后所蕴含的深厚文化内涵, 都使得它在中国乃至全球的文化艺术领域中占有不可或缺的地位。然而, 随着现代社会的飞速发展, 许多传统文化面临着被边缘化甚至遗忘的风险, 江西傩面具也不例外。如何在这样的时代背景下, 为这一非遗文化注入新的生命力, 使其得到更好的传承与发展, 成为我们不得不思考的问题。

动画电影, 作为一种融合了视觉与听觉、情感与技术的现代艺术形式, 正逐渐成为文化传播的重要载体。其广泛的受众基础、强大的传播能力以及丰富的创新手法, 使得动画电影在非遗文化的传承与创新方面具有得天独厚的优势。因此, 我们有必要探讨如何将江西傩面具等非遗元素巧妙地融入动画电影之中, 通过这一新兴媒介, 让更多人了解并爱上这些璀璨的非物质文化遗产, 从而为它们的传承与发展贡献一份力量。

一、江西傩面具的文化内涵与艺术特征

江西傩面具, 作为傩文化的核心组成部分, 蕴含着深厚的文化内涵与独特的艺术特质。这种面具不仅仅是戏剧表演的辅助工具, 更是一种文化符号, 承载着世代传承的民俗信仰和审美观念。

(一) 从文化内涵的角度分析

江西傩面具与当地的宗教信仰、民俗活动紧密相连。它反映了古代人民对于神秘力量的敬畏, 对于天地万物的崇拜, 以及对于和谐社会的向往。在傩戏表演中, 面具往往代表着神祇、祖先或某种超自然力量, 通过佩戴面具, 表演者能够“变身”为这些神秘角色, 与观众共同参与到一种神秘而庄严的仪式中。这种仪式不仅是对神灵的膜拜, 也是对社区凝聚力的强化。它可以使我们更全面地了解古代人民的生活习俗、审美观念和精神世界, 从而为现代文化艺术的创新与发展提供宝贵的灵感来源。

(二) 从艺术特征的角度分析

在艺术特征方面, 江西傩面具以其独特的造型、丰富的色彩和复杂的符号系统而著称。其造型往往夸张而生动, 旨在强化角色的性格特征或神话属性。例如, 某些面具会采用狰狞的面容、

突出的獠牙等元素, 以表现神祇的威严与力量。这种夸张的造型手法, 不仅增强了视觉冲击力, 也使得每个面具都成为了一件独一无二的艺术品。同时, 色彩在傩面具中也扮演着重要角色。传统艺人运用丰富的色彩来塑造角色的性格和情感。红色通常代表勇敢和力量, 黑色则象征着神秘和威严。这些色彩的选择不仅基于审美考虑, 更与古代人民的信仰和象征意义紧密相连。

此外, 江西傩面具还采用了一套复杂的符号系统来传递更深层次的文化信息。这些符号可能包括神秘的图腾、古老的文字或特定的图案, 它们共同构成了一个富有象征意义的视觉语言。通过解读这些符号, 我们可以更深入地理解古代人民的宇宙观、道德观以及他们对和谐社会的追求。

在制作工艺上, 江西傩面具展现了极高的技艺水平。传统艺人运用木材、纸张、颜料等多种材料, 通过精湛的雕刻、绘画技艺, 将一块块普通的材料转化为充满生命力的艺术作品。这些面具不仅具有极高的审美价值, 更是对古代工匠智慧的完美体现。

二、国产动画电影中的面具元素运用

面具作为一种具有象征意义的道具, 在传统文化和民间艺术中占有重要地位。它不仅是隐藏和伪装的工具, 更承载着丰富的文化内涵。在国产动画电影中, 面具元素也被广泛应用, 为塑造角色、推动情节以及传达深层文化信息的重要手段, 不仅丰富了角色的形象塑造, 还为故事情节增添了神秘感和戏剧性。

(一) 面具与角色塑造

在国产动画电影中, 面具常被用作塑造角色形象的重要手段。通过精心设计的面具, 动画创作者能够突出角色的性格特点, 增加角色的神秘感和吸引力。例如, 在《俑之城》中, 角色所佩戴的面具不仅彰显了他们的个性和身份, 还为影片增添了浓厚的神话色彩。部分面具设计独特, 既体现了英勇与神秘, 又表现出角色的内心世界。在动画中, 角色通过佩戴面具来隐藏自己的真实情感或身份, 这种隐藏与揭露的过程往往能够引发观众的共鸣, 使他们更加深入地理解角色的内心世界。

(二) 面具与情节推动

除了塑造角色外, 面具在动画电影的情节推动中也扮演着重要角色。在许多国产动画电影中, 面具的摘戴、交换或丢失等情节设置往往成为推动故事发展的关键节点。

以《双面》为例, 在动画影片中用傩戏面具, 来代指人的“双面”。讲述了一个少年犯错后的自我挣扎。短片中将善、恶、摇摆三种立场拟人化, 通过层层梦境来讲述自我的挣扎。这种通过

面具来传递情感和推动情节的手法,使得影片在叙事上更加引人入胜。观众在观看过程中会不自觉地被面具所引发的情节转折所吸引,进一步沉浸在影片故事情节中。

(三) 面具作为文化符号的解读

在国产动画电影中,面具不仅是一个简单的道具,更是一个富有文化内涵的符号。它可能代表着某种特定的文化传统、宗教信仰或民间传说等。例如,在《姜子牙》这部动画电影中,面具被赋予了神秘的象征意义。清虚宫的十二金仙佩戴的面具灵感来源于三星堆出土的青铜面具。他们佩戴面具,有被控制,无法拥有自我的深层含义。在小说《封神演义》里面,十二金仙人是元始天尊门下的十二个弟子,金仙是道教对神仙层次的一种区分。

通过这种象征性的表达,影片能够更深入地探讨文化、历史和人性的复杂关系。面具还可以作为不同文化之间的桥梁和纽带。在全球化日益加剧的今天,动画电影作为一种跨文化的传播媒介,通过运用面具等具有普遍性和象征性的元素,能够更好地促进不同文化之间的交流与理解。

三、江西傩面具在动画电影中的应用价值

(一) 丰富动画电影的角色塑造

角色是动画电影的灵魂,而独特且富有吸引力的角色设计往往能够为影片增添不少亮点。江西傩面具以其别具一格的造型和生动多变的表情,为动画电影创作者提供了丰富的角色设计灵感。通过提炼和改造傩面具中的元素,如独特的脸型、夸张的五官以及富有象征意义的色彩和图案,动画师们可以创造出具有鲜明个性和强烈视觉冲击力的动画角色。

更重要的是,这些融入傩面具元素的角色不仅具有外在的吸引力,更能够通过其背后的文化内涵引发观众的共鸣。例如,在某些以中国传统文化为背景的动画电影中,借鉴傩面具元素设计的角色往往能够承载着特定的文化寓意和象征意义,从而增强观众对影片的文化认同感。这种认同感不仅能够提升影片的观赏价值,更有助于促进中国传统文化的传播和弘扬。

(二) 拓展动画电影的叙事空间

叙事空间是动画电影的重要组成部分,傩面具所承载的民俗故事和神话传说,为动画电影提供了丰富的叙事资源。它决定了影片的故事框架和情节发展。江西傩面具所承载的民俗故事和神话传说为动画电影提供了丰富的叙事资源,这些资源不仅可以为影片提供独特的故事背景和情节线索,更能够拓展影片的叙事空间,增加观影的趣味性和深度。

通过将傩面具所代表的民俗故事和神话传说融入动画剧情,创作者可以构建出一个充满奇幻色彩和文化底蕴的虚拟世界。在这个世界中,观众可以跟随主角一起经历各种惊心动魄的冒险,感受中国传统文化的魅力和精神内涵。同时,这种融合也使得动画电影在叙事上更加具有层次感和深度,从而满足观众对于多元化、高质量影片的需求。

(三) 传承与弘扬非遗文化

在当今全球化日益加速的背景下,非物质文化遗产的保护与传承显得尤为重要。江西傩面具作为中国传统文化的瑰宝,其传承与弘扬对于维护文化多样性和促进人类文明交流具有重要意义。将傩面具元素应用于动画电影中,无疑是一种有效的传承与弘扬

方式,它不仅有助于传承和弘扬非遗文化,还能通过电影的广泛传播,让更多人了解和认识这一传统文化形式。

通过动画电影这一受众广泛、传播力强的媒介形式,傩面具的独特魅力和文化内涵得以充分展示。观众在观看影片的过程中,不仅能够感受到傩面具所带来的视觉震撼和艺术美感,更能够深入了解其背后的历史文化内涵和精神价值。这种深入的了解和认识有助于激发观众对传统文化的兴趣和热爱,从而促进非遗文化的保护与发展。

动画作为一种跨越国界的文化载体,与传统的文字或口头传播方式相比,动画通过图像、声音和动作的组合,能够更直观地展现文化的特点,降低文化理解的门槛。无论是东方的水墨画风,还是西方的卡通风格,动画都能够以其独特的视觉语言,打破语言和文字的障碍,让不同文化背景的观众都能感受到其所传递的文化信息和情感。这种跨文化的传播与交流有助于增强中国文化的国际影响力,推动世界文化的多样性与和谐发展。

四、结语

傩面具,这一中国传统文化的珍贵遗产,通过与现代动画电影的精妙融合,实现了电影艺术形式的多元拓展,并在潜移默化中传播了非遗文化的核心精神。这一创新性尝试深刻印证了传统文化元素在现代语境下的可再生性及其必要性。古老的文化符号由此被注入新的活力,与现代社会形成了更为紧密的纽带。然而,在这一探索性应用中,我们也发现了一些亟待解决的问题与不足。诸如如何将傩面具的文化要素更为流畅地嵌入动画叙事中,以规避文化符号的生硬插入;又如何增强观众对于这一非遗元素的文化共鸣,使其超越单纯的视觉装饰,成为能触动人心的文化符号。

展望未来,随着动画电影技术的不断进步及公众对文化遗产保护意识的日益提升,江西傩面具等非遗元素有望在更多艺术门类中获得全新的展现空间。此举不仅有助于拓宽非遗文化的传播路径,更将推动文化产业向多元化、深层

次发展。我们坚信,通过持续的探索与实践,江西傩面具等非遗文化将在新时代背景下绽放更为璀璨的光芒,为非遗文化的传承与发展注入更为强大的动力。同时,我们也热切期盼更多的学者、艺术家及社会公众能积极投身于这一宏伟事业中,共同开创非遗文化保护与传承的崭新篇章。

参考文献:

[1] 王雪宁. 非遗传承视域下毛南族“肥套”仪式的动漫化传播研究[D]. 桂林理工大学, 2023.

课题名称:《非遗视域下江西傩面具在动画电影中的探索与应用研究》江西省高校人文社会科学研究项目,青年项目,课题编号:YS22202

作者简介:

李蕾(1988-),女,河南焦作人,设计学硕士,江西应用技术职业学院设计工程学院教师,主要研究方向:艺术设计、动画。

刘洋(1987-),男,河南驻马店人,艺术学博士,湖北工程学院美术与设计学院教师,主要研究方向:广告创意与设计、影视动画。