

湘西苗族叙事性英雄古歌动画改编实践研究

马力 黄梓侯 胡中平
(湘潭大学, 湖南 湘潭 411105)

【摘要】湘西苗族叙事性英雄古歌的动画改编案例少见,对苗族英雄古歌进行动画改编的创作应从现状着手,探讨改编的内容、策略以及语言转码。如何将古歌动画通过拟剪纸风格展现出来,还需要针对表现效果进行三维动画技术的优化,完成从文本到设定,最终到动画画面的语言转码。

【关键词】湘西苗族;英雄古歌;动画改编;实践

一、湘西苗族民间故事动画改编的分析

少数民族文化的动画改编是学界关注的重点,但以苗族为背景的动画改编的研究鲜见。有以下为数不多的案例:1981年上海美术制片厂的木偶动画《龙牙星》是改编自苗族经典民间故事《龙牙颗颗钉满天》,片子对原著进行了儿童化和去阶级化的改编,突出了补天主题的描写,主角桑在片中的英雄色彩浓郁,较好地展示了原著的价值和魅力;1996年根据苗族民间故事改编的动画片《百鸟衣》主要讲述苗族青年和金丝鸟女孩英勇打败凶残国王的故事;2008年动画短片《苗王传》改编自苗王的传说,其中苗王阿龙为拯救其族群而拼搏的、牺牲的博爱精神和英雄形象是动画的核心主旨。本片运用的蜡染技术风格鲜明、装饰性强。在制作上注重表现苗族的服饰、建筑、音乐和舞蹈等,呈现出浓郁的苗族特色;2017年以湘西苗族文化为背景的动画连续剧《盘瓠传说》使用了传统的三维技术,以绚丽的画面和精彩的动作场景展现了苗族文化的元素,它致力于传递苗族文化的价值观和民族精神,并在制作上重视视觉效果和故事叙述,向观众展现了湘西地区独特的风土人情。

总的来说,以湘西苗族为背景的动画改编罕见,其中属于叙事性英雄古歌范畴的动画更甚。同时由于大部分动画改编的年代较早,技术多为传统二维动画,因此,对湘西苗族叙事性英雄古歌动画的改编具有更多表现的空间。

二、湘西苗族叙事性英雄古歌的挖掘与主题耦合性

(一) 湘西苗族叙事性英雄古歌的挖掘

湘西苗族叙事性英雄古歌的内容并不是大家所熟知的民间故事文本。先前有学者研究古歌的唱述,并转写为拼音形式。这个过程需要对苗族语言的音韵规律、发音和表意进行深入研究,以确保对古歌的内容和意义进行解读,这样古歌的语义和情感得以跨越语言障碍,变成更具普遍性和便于理解的白话文形式。通过深入了解当地苗族文化和历史背景,解析古歌中所描绘的英雄人物、情节,同时结合当代观众的文化背景和审美需求,对古歌进行现代化的诠释,以期在后续动画改编创作中更具吸引力和可接受性。

(二) 湘西苗族叙事性英雄古歌中迁徙主题的耦合性

迁徙是人类适应环境变化和生存需求的求生策略。在湘西苗族的古歌中,以描述英雄为主的《古灰歌》记载了众多因为部落冲突、自然灾害或其他原因而背井离乡,踏上寻找新家园的旅途的故事,或者记载了在与其它族人的生存争斗中的英雄形象和故事情节。这种迁徙的情节和故事感动世人,通过动画的形式展现,可以更加生动地呈现出苗族人民的坚韧和勇气,同时在表现苗人社会结构和族群关系方面起到了重要作用。在迁徙过程中,苗族部落和家族之间的关系得以形成和重塑,社会组织生活和社会秩序也随之形成。这种组织结构的建立和社会秩序的维系,为叙事性英雄古歌提供了丰富的

背景和情境,使得故事更具有深度和复杂性。此外,迁徙还展现了苗族人民对土地和自然环境的深厚情感。湘西苗族地区的地理环境多山且复杂,人们通过迁徙来适应环境的变化,同时也体现了他们对土地的依赖和热爱。这种情感可以通过动画的表现手法,如风景描绘、色彩运用、声音传递等来表达,进一步强化故事的感染力和代入感。

因此迁徙是苗族古歌中一个重要的主题,能够突出湘西苗族英雄古歌内容之间的耦合性。通过描绘迁徙的旅程、展现社会结构和族群关系的变化,可以更加深入地表现湘西苗族文化的特色,让观众更好地理解和接受古老的叙事传统和民族英雄形象。

三、湘西苗族叙事性英雄古歌的动画创作实践

(一) 动画创作中的民族化奇观化改编策略运用

叙事策略在动画剧本改编中具有重要的意义。它们可以为观众提供多元的观察角度,深化人物形象,展现不同的情感和冲突,同时也增加故事的复杂性和吸引力。通过巧妙运用不同叙事改编手法,可以更好地传达故事的主题、文化价值观和情感共鸣,提升观众的参与感和观赏体验。民族化改编为动画创作赋予浓厚的湘西苗族特色,有助于加强观众对苗族文化的理解和尊重,促进文化传承的同时带来民族自我认同感和文化自信。奇观化改编支撑起湘西苗族元素独特的视觉体验。奇观化的改编可以吸引观众的注意力,增加观赏的乐趣和视觉冲击力。它有助于打破常规、突破平凡,创造出独特而令人难忘的视觉体验。

(二) 苗族古歌动画改编的语言转码

1. 剪纸风格动画与湘西苗族文化的契合。上文提到的《百鸟衣》与《盘瓠传说》相比较,在文化氛围的表现方面,前者更具优势,其运用的剪纸风格能够更好地体现苗族传统文化的韵味。首先在展现湘西苗族文化符号时,剪纸动画通过剪纸形状、图案的设计、颜色的设置能较好地表现出苗族传统文化的符号和特色。这些符号象征和特色通常与特定的价值观、故事和传说相关联,因此可以使观众理解其内涵并直观感受到这些文化的独特魅力。其次通过剪纸动画对苗族传统艺术的表现,使观众沉浸在传统文化的细腻氛围中,

能增强其对传统文化和艺术的感知和认同。因此剪纸动画这种形式能够更好地展现苗族传统文化的独特美感。

2. 苗族古歌英雄形象的再创造。(1) 苗族古歌英雄“画像”。苗族古歌中的英雄形象通常被描述为身材高大、健壮有力的形象以展现力量和勇气,他们常戴羽冠,手持剑刃等武器异常勇猛,一些英雄人物脸上具有象征身份地位的文身或面部装饰。桑在苗族文化中就指力气大、勇敢的人,在《龙牙星》的改编中,故事开篇交代了主角桑的形象,腿臂粗壮、头圆腰宽;在古歌关于苗族先人的传说中这样描述:八十二个好兄弟,七十一个好弟兄,个个英雄好猛力,骑虎威猛可降龙。可见这些英雄特征充分体现了苗人对英雄的崇敬和赞颂。(2) 拟剪纸风格下的英雄形象探索。通过运用三维技术对英雄形象进行剪纸风格的表现,古歌动画中的角色能呈现出一种兼具二维与三维特点的拟剪纸风格的视觉效果。一方面,为了更好地表现英雄形象的艺术效果,通过运用法线贴图、置换贴图,对真实的材质纹理进行模拟,使其具有细节丰富的纹理特征,三维技术下的材质展现使角色呈现得更为立体。同时,为了更好地在三维技术下表现古歌中的英雄形象特征和平面化的剪纸艺术风格,不断尝试对贴图效果的细致描绘,并在贴图颜色的选择上大胆地使用对比度较强的颜色配色方案,例如苗族艺术中的藏青色、深绿色与红色的搭配,力求创作出具有剪纸风格的英雄形象。通过运用三维技术手段对平面化剪纸艺术风格的表现,从而为湘西苗族古歌中英雄形象的塑造探索新的可能。(3) 基于皮影戏动作特点的英雄形象再创。由于在创作过程中遵循剪纸动画制作的流程,英雄形象的创作有意向皮影戏中的人物形象靠拢。在传统皮影戏人物的处理上,通常会运用直线和曲线相结合的方法使得外轮廓变得简练概括,本片中英雄角色也吸收了这一特点,将外轮廓设定的简练直白,并且根据人物动作的特点在关节处以及能够活动的部位进行分层,这种对于皮影戏角色人物的结构借鉴既能很好地表现艺术风格又有利于后续三维动画中骨骼的绑定和动作的表现。

图1 传统皮影戏角色设定(左) 《迁徙之光》角色分解图(右)

以《古灰歌》中的英雄祖黎为例,如图1(右):身材高大威猛,有着坚韧的意志和无畏的勇气;戴羽冠这不仅象征着人物的英勇还暗示着尊贵地位;面部绘有文身,这些文身强调了他的身份和英姿。英雄形象不仅仅是古歌故事中的人物,更是文化的传承者。通过三维拟剪纸风格的再创造,他们成为一个个充满生命力和现代感的形象,用数字动画艺术的方式传达了湘西苗族叙事性英雄古歌的情感价值。

3. 原创动画片《迁徙之光》的故事简介。此次古歌动画的创作——《迁徙之光》讲述的是外星文明的空间站突然遭到不明装置的撞击,外星人打开装置后听到了苗族古歌,通过解码从影像中看到了古歌世界中一群安居乐业的苗族人民被入侵,而后离开家园长途迁徙,路途中遇到假扮村民的食人魔,双方发生激烈打斗。最终,巴代点燃蜂窝宝物将敌人击退,众人在巴代的指引下寻找到新家园。而怀着对苗族文化好奇的外星人寻找到地球,发现地球上已然没有古歌的情境,装置如同古歌本身把久远的苗族文化传承下来。

在故事中发挥重要作用的人物有巴代和祖黎。前者是苗族部落的长老,决定迁徙、路程指引以及点燃蜂窝宝物对抗敌人,如图2;后者是面对困难挺身而出的英雄,在部落被入侵时召唤雷电将敌方击败,如图3。本片的民族化在于表现了苗人的世界观和价值观、英雄迁徙故事、湘西苗族的文化元素等,奇观化主要通过故事构建、内容叙述以及视觉效果来体现,如三维空间中拟剪纸动画特殊的视

觉效果等,如图4(左)。

图2 《迁徙之光》动画截图之一

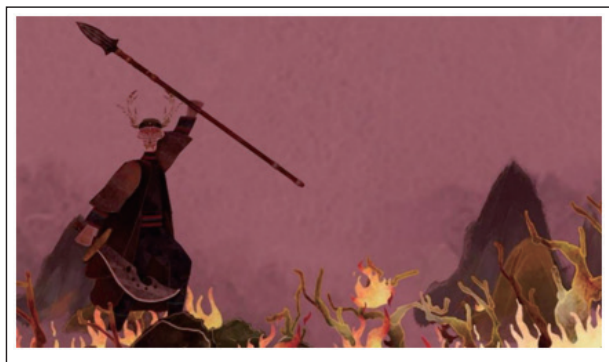

图3 《迁徙之光》动画截图之二

4. 基于拟剪纸动画的语言转码。本片采用拟剪纸动画的表现手法,这种形式脱胎于传统剪纸动画,在三维空间中利用自然图片中“异或”和“于”的运算,通过OP贴图将具有不同形状的黑白通道图转换成为动画中的一个个剪纸。将面片赋予透明贴图,再由不同的面片之间相互重叠的方法,使其呈现出一种鳞次栉比的剪纸效果,这种拟剪纸风格与传统扁平化风格三维动画有所不同。如图4(左)为拟剪纸风格,右为传统扁平化风格。

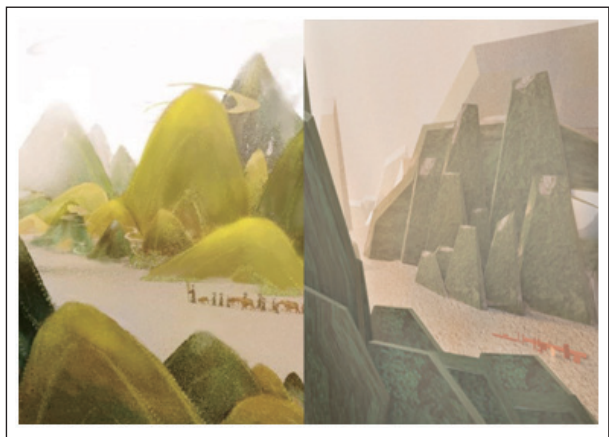

图4 《迁徙之光》动画风格测试图

传统扁平化风格与拟剪纸动画二者各有优劣。前者的优势主要有以下几点：首先是灵活性和可调性，由于大部分操作都能够在三维软件中进行，对于手绘的部分要求较低，在切换视角和修改镜头时能够更灵活地调节内容；其次在于操作流程的标准化，三维制作的流程下各项参数的调节变得更加可控，不容易出现一些由于特殊操作引起的错误。而后的优势主要在观感上更贴合剪纸动画。由于制作流程上需要事先画好特定角度的内容，再根据镜头进行各角度的摆放，因此这种拟剪纸动画在工作流程方面除了需要制作成实体，其他工作流程与传统剪纸动画的流程高度相似，前者制作出来的画面更具有剪纸动画的美感。基于此流程的动画创作也存在一定的难度：因其流程与传统剪纸动画相类似，在更改镜头后需要重新绘制内容，在制作后的修改环节相对传统三维动画更加复杂，同时由于这种面片是为了还原某一特定角度的视觉效果，而缺乏空间前后重叠关系的特征，因此在三维软件中需要根据渲染视图来操作工作视图，增加了面片操作的难度，在面片众多时能准确选中特定的面片也是不小的考验。

图5 漫反射贴图（左）OP贴图（右）

在制作这种拟剪纸动画时，每一个物体在制作时都需要有属于自己的OP贴图，如图5，因此当输出动画时，在场景物体较多的情况下渲染器中不可避免地会出现大量OP通道重合的画面，这种情况下在渲染器的视图里以摄像机为起点发散，OP密度高到一定程度的地方会出现黑色的渲染错误，在渲染视口中会出现OP通道失效，露出原本黑色面片的情况。在不同计算机、不同版本的Maya上都发现了这一问题，目前发现较好的解决办法是降低摄像机视点中的密度。如图（6）

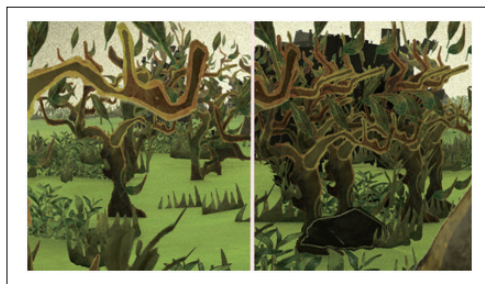

图6 贴图密度高与密度低的区别

综上所述，拟剪纸风格下的语言转码是将动画从设定到最终在三维软件输出成片的关键环节，传统扁平风格与拟剪纸风格存在一定的差异，如何将古歌动画通过拟剪纸风格展现出来，需要针对表现效果进行多次测试并不断优化三维动画流程和技术，最终完成从文本到设定再到动画画面的语言转码。

动画不仅仅是一种娱乐形式，也能成为苗族古歌文化的载体。基于湘西苗族叙事性英雄古歌的动画创作，将苗族传统文化与当代观众连接起来，动画这种传承形式满足了人们对于精神文化的渴望，也使得湘西苗族古歌文化在当代得到更广泛的认可和理解。

参考文献：

- [1] 马力. 湘西苗族叙事性英雄古歌动画改编探索[J]. 今古文创. 2023 (8)
- [2] 张中旭. 试析新时代少数民族题材动画中的英雄形象[J]. 今古文创. 2022 (8)
- [3] 张秀梅. 地方皮影人物造型艺术特征探究[D]. 河北科技大学. 2022.
- [4] 吴振尘. 论动画《龙牙星》的故事改编[J]. 文艺生活·文艺理论. 2012 (2)
- [5] 邹晓兰. 湘西民族民间故事动漫化研究[D]. 北京印刷学院. 2019.

基金：2022年度湖南省教育厅科学研究优秀青年项目“湘西苗族叙事性英雄古歌动画改编研究”（22B0118）成果。

作者简介：

马力，男，湖南湘潭人，副教授，硕士生导师，主要研究方向：动画理论与动画创作、材料动画与媒介实验。