

中外美术史对动画艺术风格形成的启示

郑博文

西安翻译学院, 中国·陕西 西安 710105

摘要: 动画艺术作为一种融合视觉审美与叙事功能的综合艺术形式, 其风格的形成并非孤立存在, 而是深度植根于中外美术史的肥沃土壤之中。中外美术史中不同时期、不同流派的艺术理念、表现技法与审美范式, 为动画艺术风格的创新与发展提供了丰富的灵感源泉与理论支撑。本文通过梳理中国传统美术(如山水画、民间美术)与西方美术史(如文艺复兴、现代主义美术)的核心特质, 结合具体动画作品案例, 深入剖析中外美术史在动画造型设计、色彩运用、构图布局以及精神内涵表达等方面的启示作用, 旨在为当代动画艺术风格的多元化发展与文化传承提供理论参考与实践路径。

关键词: 中外美术史; 动画艺术风格; 造型设计; 色彩美学; 文化传承

The Inspiration of Chinese and Foreign Art History on the Formation of Animation Art Style

Zheng Bowen

Xi'an Fanyi University, China Shaanxi Xi'an 710105

Abstract: As a comprehensive art form that integrates visual aesthetics and narrative functions, the formation of animation art style is not isolated, but deeply rooted in the fertile soil of Chinese and foreign art history. The artistic concepts, techniques, and aesthetic paradigms of different periods and schools in the history of Chinese and foreign art provide rich sources of inspiration and theoretical support for the innovation and development of animation art styles. This article examines the core characteristics of traditional Chinese art (such as landscape painting and folk art) and Western art history (such as the Renaissance and modernist art), and combines specific animation works to deeply analyze the enlightening role of Chinese and foreign art history in animation design, color application, composition layout, and spiritual expression. The aim is to provide theoretical references and practical paths for the diversified development and cultural inheritance of contemporary animation art styles.

Keywords: Chinese and foreign art history; Animation art style; Shape design; Color aesthetics; Cultural heritage

0 引言

动画艺术自诞生以来, 始终在视觉表达的探索中不断演进, 而艺术风格作为动画作品的“视觉名片”, 直接决定了作品的审美价值与文化辨识度。纵观动画发展历程, 无论是迪士尼经典动画的写实主义风格, 还是日本吉卜力工作室充满东方意境的动画美学, 抑或是中国《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》等具有鲜明民族特色的动画作品, 其风格背后都能看到中外美术史的深刻印记。中外美术史历经数千年发展, 积累了海量的艺术经验与美学思想, 这些宝贵的文化财富不仅为动画创作者提供了可借鉴的视觉语言, 更在精神层面引导动画艺术实现文化内涵的深化。因此, 系统研究中外美术史对动画艺术风格形成的启示, 对于推动动画艺术从“技术驱动”向“美学与文化驱动”转型, 具

有重要的理论意义与现实价值。

1 中国美术史对动画艺术风格的启示

中国美术史源远流长, 从原始彩陶的古朴纹样到唐宋山水画的意境营造, 从民间剪纸、皮影的生动造型到文人画的笔墨情趣, 每一种艺术形式都蕴含着独特的审美追求与文化基因, 这些特质为中国动画艺术风格的形成奠定了坚实的民族基础。

1.1 传统绘画的笔墨意境与动画造型

中国传统绘画, 尤其是山水画与文人画, 强调“以形写神”“虚实相生”的艺术理念, 注重通过笔墨的浓淡、干湿、疏密来表现物体的质感与画面的意境。这种艺术理念对动画造型设计产生了深远影响, 最具代表性的便是1961年上映的水墨动画《小蝌蚪找妈妈》。该片突破了传统动画

的“轮廓线”造型模式，直接以中国水墨画的笔墨技法作为造型手段，将青蛙、虾、蟹等形象通过水墨的晕染呈现出来，画面中没有清晰的轮廓，却通过墨色的变化展现出生物的动态与神韵。例如，片中的虾采用了齐白石画虾的技法，以淡墨勾勒虾身，浓墨点出虾眼，虾须则用细长的干墨线条表现，既保留了水墨画的灵动性，又赋予了角色鲜活的生命力。这种造型方式不仅让动画作品呈现出独特的东方美学韵味，更打破了西方动画写实造型的垄断，证明了传统绘画笔墨意境在动画艺术中的可行性。

除了水墨动画，中国传统工笔画的细腻风格也对动画造型产生了影响。2019年上映的动画电影《哪吒之魔童降世》在角色造型设计上虽融入了现代审美，但哪吒的服饰纹样、敖丙的龙鳞细节等，均借鉴了工笔画“精勾细描”的技法。例如，敖丙的龙鳞采用了工笔画中“晕染填色”的方式，通过蓝色与白色的渐变表现出鳞片的通透感，同时龙鳞的排列遵循了工笔画“疏密有序”的构图原则，既保证了视觉上的精致感，又凸显了角色的“神性”特质。这种将传统工笔画技法与现代动画造型结合的方式，让动画角色在具有时尚感的同时，又蕴含着深厚的民族文化底蕴。

1.2 民间美术的色彩体系与动画色彩设计

中国民间美术（如剪纸、年画、皮影）的色彩运用具有鲜明的民族特色，其特点是“浓艳鲜明、对比强烈”，注重通过高饱和度的色彩来表达吉祥、喜庆的情感，同时色彩的搭配遵循“五行相生”的文化理念（如红、黄、绿、蓝、黑的搭配）。这种色彩体系为动画色彩设计提供了丰富的参考，其中最典型的案例便是1955年的剪纸动画《神笔马良》。该片的色彩设计完全借鉴了民间年画的色彩风格，马良的红衣、绿色的树木、黄色的土地以及蓝色的天空，均采用高饱和度的色彩，形成强烈的视觉对比。同时，色彩的运用与角色的性格、剧情的氛围紧密结合，例如在马良帮助百姓画粮食的场景中，使用了大量的红色与黄色，既营造出丰收的喜庆氛围，又凸显了马良的善良品质；而在贪官抢夺神笔的场景中，画面则以灰色与黑色为主，通过色彩的变化暗示剧情的紧张与反派的邪恶。

此外，民间皮影戏的色彩分层技法也对动画色彩产生了影响。皮影戏通常通过多层色彩的叠加来表现角色的立体感，这种技法被应用到动画电影《大鱼海棠》的场景设计中。该片中的“神之围楼”场景，采用了皮影戏的色彩分层思路，从围楼的顶层到底层，色彩由浅红逐渐过渡到深红，再搭配黄色的窗棂与绿色的植物，既展现出围楼的

层次感，又营造出神秘、庄重的东方意境。这种色彩设计不仅符合中国观众的审美习惯，更让动画场景具有了强烈的文化辨识度。

1.3 传统美术的构图理念与动画画面布局

中国传统美术在构图上强调“留白”“对称”“主次分明”的原则，注重通过画面的布局来传达情感与意境。这种构图理念对动画画面的布局设计具有重要启示，例如动画电影《山水情》（1988年）完全以中国山水画的构图方式构建画面，该片的每一个镜头都如同一幅独立的山水画，画面中大量运用“留白”手法，如远处的山峦用淡墨晕染，留出大片空白作为天空或云雾，既展现出山水的辽阔感，又给观众留下了想象空间。同时，画面的主次关系十分明确，在“老琴师教少年弹琴”的场景中，老琴师与少年位于画面的中心位置，而周围的山水则作为背景，通过墨色的浓淡对比突出主体，让观众的视觉焦点集中在角色的情感互动上。

除了山水画的构图，中国传统书法的“行气”理念也被融入动画画面布局中。书法中的“行气”指的是文字之间的连贯性与节奏感，这种理念在动画《大圣归来》的动作场景设计中得到体现。例如，孙悟空与山妖打斗的场景，画面中的角色动作、镜头切换与背景元素（如烟雾、碎石）形成了连贯的“视觉流线”，如同书法中的笔画一样，既有起承转合，又富有节奏感。这种布局方式让动画画面不仅具有视觉冲击力，更展现出中国传统艺术的韵律美。

2 西方美术史对动画艺术风格的启示

西方美术史经历了文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、现代主义（如印象派、立体主义、表现主义）等多个流派的演变，每个流派都具有独特的艺术主张与表现技法，这些流派为西方动画艺术风格的多样化发展提供了丰富的灵感，同时也对全球动画艺术产生了广泛影响。

2.1 文艺复兴时期的写实主义与动画造型写实性

文艺复兴时期的美术以“人文主义”为核心，强调对现实世界的真实再现，注重通过科学的透视法、解剖学来表现物体的立体感与人体的比例美。这种写实主义理念对西方动画造型的写实性产生了深远影响，其中迪士尼动画是最典型的代表。迪士尼自1937年推出第一部动画长片《白雪公主和七个小矮人》以来，便始终坚持写实主义的造型风格，角色的设计严格遵循人体解剖学原理，同时注重通过细节刻画来展现角色的性格。例如，《白雪公主》中白雪公主的面部造型，采用了文艺复兴时期肖像画的写实技法，眼睛的比例、鼻子的弧度、嘴唇的质感都力求接近真

实人体,同时通过柔和的线条与细腻的色彩表现出角色的温柔与善良;而七个小矮人的造型则在写实的基础上进行了适度夸张,通过缩短身高、扩大头部比例来突出角色的可爱特质,但身体的比例关系仍符合基本的解剖学原理。

文艺复兴时期的透视法也被广泛应用到动画场景设计中,以增强画面的空间感与真实感。例如,迪士尼动画电影《美女与野兽》(1991年)中的“城堡大厅”场景,采用了文艺复兴时期的线性透视法,画面中的地板线条、柱子排列与天花板的拱顶向远方的消失点汇聚,既展现出大厅的宏伟规模,又让观众产生身临其境的感觉。这种写实主义的场景设计,让动画世界与现实世界之间建立了紧密的联系,增强了观众的代入感。

2.2 印象派的色彩光影与动画色彩表现力

印象派是19世纪后期西方美术的重要流派,该流派反对传统美术对固有色的强调,主张通过捕捉光线在不同时间、不同环境下的变化来表现物体的色彩,注重色彩的瞬间性与流动性。印象派的色彩光影理念对动画色彩的表现力产生了重要影响,其中最具代表性的便是皮克斯动画工作室的作品。皮克斯的动画电影《寻梦环游记》(2017年)在色彩设计上大量借鉴了印象派的光影技法,尤其是在“亡灵世界”的场景中,通过紫色、蓝色、橙色等色彩的交织与渐变,表现出光线在不同空间中的变化。例如,亡灵世界的“万寿菊花瓣桥”,花瓣的色彩随着光线的强弱不断变化,从浅橙色逐渐过渡到深橙色,再到红色,既展现出花瓣的通透感,又营造出梦幻、神秘的氛围。这种色彩设计打破了传统动画中“固有色不变”的局限,让色彩成为推动剧情、表达情感的重要手段。

此外,印象派画家莫奈的《睡莲》系列作品对动画电影《海洋奇缘》(2016年)的色彩设计也产生了影响。该片中的海洋场景,采用了莫奈笔下睡莲池的色彩风格,通过蓝色、绿色与紫色的混合,表现出海洋在不同光线条件下的色彩变化,如晴天时海洋呈现出明亮的天蓝色,而傍晚时则变成深邃的蓝紫色。这种色彩设计不仅让海洋场景具有了强烈的视觉美感,更通过色彩的变化暗示了主角莫阿娜的冒险历程,如海洋色彩的明亮与暗淡对应着剧情的顺利与挫折。

2.3 现代主义美术的抽象表达与动画风格创新

20世纪以来的现代主义美术(如立体主义、表现主义、超现实主义)打破了传统美术的写实传统,主张通过抽象、变形、夸张的手法来表达艺术家的主观情感与内心世界。这种抽象表达理念为动画艺术风格的创新提供了新

的方向,推动了动画从“叙事工具”向“艺术表达载体”的转变。

立体主义画家毕加索的作品对动画造型的抽象化设计产生了重要影响,例如动画短片《格尔尼卡》(1983年)直接以毕加索的同名画作作为创作蓝本,该片的角色造型采用了立体主义的“多视角拼接”技法,将人体的不同部位(如头部、躯干、四肢)以不同的角度组合在一起,形成扭曲、破碎的视觉效果,既呼应了毕加索画作的风格,又通过抽象的造型表达了战争的残酷与人性的痛苦。这种抽象化的造型方式,让动画作品突破了传统叙事的束缚,成为一种具有强烈思想性的艺术表达。

表现主义美术强调通过夸张、变形的形象来表现内心的情感,这种理念在动画电影《鬼妈妈》(2009年)中得到了充分体现。该片的角色造型采用了表现主义的手法,例如“鬼妈妈”的头部被设计成夸张的圆形,眼睛是黑色的纽扣,身体瘦长而扭曲,这种造型既符合角色的邪恶性格,又通过抽象的形象表现出儿童对“陌生威胁”的恐惧心理。同时,该片的场景设计也充满了表现主义的色彩,如“另一个世界”的房间采用了倾斜的墙壁、扭曲的家具,通过空间的变形营造出诡异、压抑的氛围,让观众深刻感受到主角的内心焦虑。

超现实主义美术注重通过梦境般的场景与荒诞的形象来表现潜意识,这种理念在动画电影《盗梦空间》(2010年)的“梦境场景”设计中得到了应用。该片的梦境场景采用了超现实主义的手法,例如“折叠城市”的场景将城市的不同层面折叠在一起,街道、建筑与天空相互交错,形成荒诞而梦幻的视觉效果;“失重场景”中角色在零重力环境下漂浮、旋转,打破了现实世界的物理规律。这种超现实主义的场景设计,不仅让动画画面具有了强烈的视觉冲击力,更通过梦境的抽象表达探讨了“现实与虚幻”的哲学命题。

3 中外美术史融合对当代动画艺术风格的启示

在全球化背景下,中外美术史的融合已成为当代动画艺术风格发展的必然趋势。通过将中国传统美术的意境美与西方美术的写实性、抽象性相结合,既能推动动画艺术风格的多元化,又能实现文化的跨地域传播。

3.1 造型设计:东西方审美的融合

当代动画在造型设计上越来越注重东西方审美的融合,例如动画电影《功夫熊猫》(2008年)便是典型案例。该片的主角“阿宝”的造型既借鉴了中国传统美术中“圆融”的审美(如圆润的体型、柔和的线条),又融入了西

方动画的写实主义技法（如符合解剖学的身体比例、细腻的毛发质感）。同时，角色的服饰设计结合了中国传统服饰（如肚兜、布鞋）与西方卡通的时尚元素，既具有民族特色，又符合全球观众的审美习惯。这种造型设计不仅让“阿宝”成为具有全球辨识度的动画角色，更证明了中外美术史融合在动画造型中的可行性。

3.2 色彩设计：东西方色彩美学的碰撞

在色彩设计上，当代动画也开始尝试融合中国传统色彩与西方现代色彩理念。例如，动画电影《白蛇：缘起》（2019 年）的色彩设计既借鉴了中国民间美术的“浓艳鲜明”（如红色的油纸伞、绿色的竹林），又融入了西方印象派的光影技法（如雾气中的光线变化、水面的色彩反射）。在“小白与许仙在破庙相遇”的场景中，画面以中国传统的红色与黄色为主色调，营造出温暖的氛围，同时通过西方光影技法表现出烛光在雾气中的散射效果，让画面既具有民族特色，又充满现代美感。这种色彩设计不仅增强了动画的视觉吸引力，更实现了东西方色彩美学的和谐统一。

3.3 精神内涵：东西方文化的对话

中外美术史的融合不仅体现在视觉层面，更体现在精神内涵的表达上。中国传统美术强调“天人合一”“中庸和谐”的文化理念，而西方美术注重“人文主义”“个性解放”的精神追求，将这两种精神内涵结合，能让动画作品具有更深刻的思想性。例如，动画电影《千与千寻》（2001 年）的精神内涵便融合了东西方文化：一方面，影片中的“神隐世界”借鉴了中国传统美术中的“仙境”意象，强调人与自然的和谐相处（如河神的形象、千寻对自然的敬畏）；另一方面，影片通过千寻的成长历程，表达了西方“个性解放”的主题（如千寻从胆小懦弱到勇敢坚强的转

变）。这种精神内涵的融合，让影片既能引发东方观众的文化共鸣，又能被西方观众理解与接受，成为具有全球影响力的动画作品。

4 结语

中外美术史作为人类文明的重要组成部分，为动画艺术风格的形成提供了取之不尽、用之不竭的灵感源泉。中国美术史中的笔墨意境、民间色彩与构图理念，赋予了动画艺术独特的东方美学韵味与民族文化底蕴；西方美术史中的写实主义、印象派光影与现代主义抽象表达，推动了动画艺术风格的多元化与创新性。在当代动画创作中，只有深入挖掘中外美术史的核心特质，实现东西方美术理念的融合，才能创作出既具有民族特色又具有全球视野的动画作品。

同时，我们也应认识到，对中外美术史的借鉴并非简单的“复制粘贴”，而是要在理解其精神内涵的基础上进行创新。未来的动画创作者应进一步加强对中外美术史的研究，将传统美术的技法与现代动画技术（如 3D 建模、数字绘画）相结合，推动动画艺术风格向更高层次发展，让动画艺术不仅成为视觉审美的载体，更成为文化传承与跨文化交流的重要桥梁。

参考文献：

- [1] 刘艺璇. 大众审美视角下动画角色风格化设计研究[J]. 大观, 2025,(08):6-8.
- [2] 孙立军, 周星, 王昊. 中国高等教育拔尖动画人才培养[J]. 当代动画, 2021,(03):8-14.

作者简介：郑博文（2004.02.09），男，汉族，陕西省汉中市宁强县汉源镇人，西安翻译学院 2022 级本科，研究方向：中外美术史。