

数字水墨动画《墨·中国动物》的文化遗产 与现代转化研究

蒋子琳

重庆移通学院, 重庆 401520

摘要: 在文化自信与科技创新的双重驱动下, 数字水墨动画作为中国传统水墨艺术与数字技术融合的新形态, 正成为文化遗产与现代化转化的重要载体。本文以水墨动画短片《墨·中国动物》为研究对象, 通过分析其在视觉语言、叙事结构、技术应用等方面的实践, 探讨数字水墨动画如何在延续传统美学精神的同时, 实现符合当代审美与传播需求的现代化转化, 为中国动画民族化的发展提供实践案例和参考。

关键词: 数字水墨动画; 文化遗产; 现代化转化; 数字技术

0 引言

近年来, 随着“文化自信”理念的深入贯彻和“新国风”文化潮流的兴起, 中国动画产业迎来了一次深刻的转型与复兴。其中, 数字水墨动画作为传统水墨艺术与数字技术结合的产物, 逐渐成为“新国风”动画中极具代表性的一支。它不仅延续了中国传统绘画的笔墨意蕴, 更通过数字化手段实现了动态化、沉浸式的视觉表达, 为传统文化注入了时代活力, 开辟了传统文化传播的新路径。数字水墨动画短片《墨·中国动物》, 正是在这样的时代背景下应运而生。该作品以三峡自然生态为背景, 以金丝猴为主角, 将传统水墨美学、地域文化特色与现代数字技术有机结合, 为研究数字水墨动画的文化遗产与现代化转化提供了生动的案例。

1 数字水墨动画概述

1.1 数字水墨动画的定义与特点

数字水墨动画是传统水墨艺术与数字动画技术相结合的产物, 它既保留了水墨艺术的审美特质, 又充分发挥了数字媒体的技术优势, 形成了一种独具特色的动画艺术形式。

从定义来看, 数字水墨动画可以理解为: 运用数字技术手段, 模拟或创新传统水墨画的笔墨语言、构图法则和意境追求, 通过动态影像的方式呈现, 并融入现代叙事结构和视听语言的动画艺术形式。^[1] 这一定义包含三个关键要素: 首先是技术基础, 即数字技术的全面应用; 其次是艺术渊源, 即对传统水墨美学的继承与发展; 最后是表现形式, 即通过动态影像实现从静态绘画到时间艺术的转化。

数字水墨动画的特点主要包括: 视觉上, 它打破了水墨的静态局限, 通过动态笔触、粒子系统和数字渲染, 将“气韵生动”转化为可见的流动韵律, 让水墨的晕染、渗透在时间维度中展开。文化上, 它不仅保留了水墨写意与

留白的核心美学, 更将其转化为现代叙事语言, 使传统文化符号在当代故事中获得新生。技术上, 通过参数化笔刷、物理模拟算法等工具, 在实现水墨效果精准控制的同时, 保留了创作中的手工艺质感与艺术偶然性。发展上, 它展现出强大的跨界融合能力, 能与三维动画、虚拟现实、交互艺术等前沿领域结合, 持续拓展水墨艺术在数字时代的表达边界与传播可能。

1.2 数字水墨动画的发展历程

数字水墨动画的发展可以追溯到 20 世纪中叶。1950 年代至 1980 年代, 上海美术电影制片厂创作了一系列经典水墨动画片, 如《小蝌蚪找妈妈》(1960)、《牧笛》(1963)、《山水情》(1988) 等, 这些作品通过逐帧手绘的方式, 首次将水墨画“动”了起来, 开创了“中国动画学派”的重要分支。这些早期水墨动画虽然在技术上受到限制, 但在艺术上达到了极高成就, 为后来的数字水墨动画奠定了美学基础。

进入 21 世纪, 随着计算机图形学的发展和数字创作工具的普及, 水墨动画开始进入数字化时代。2000 年代初, 一些实验性短片开始尝试用数字技术模拟水墨效果; 2010 年以来, 随着渲染技术的进步和创作理念的更新, 数字水墨动画逐渐走向成熟, 出现了《相思》(2016)、《深海》(2023) 等具有代表性的作品, 形成了多元发展的格局。^[2]

2 《墨·中国动物》动画中的文化遗产

2.1 水墨美学的视觉继承

《墨·中国动物》在视觉语言上深入继承和发展了传统水墨画的美学原则, 通过数字技术的手段, 使这些传统美学在现代动画中焕发新的生命力。

在笔墨技法的数字转译方面, 影片展现了的技术与艺术融合能力。传统水墨画的笔墨语言包括皴、擦、点、染等多种技法, 每种技法都有独特的审美效果。动画中, 这些技法通过数字笔刷的参数调整得以再现。

图1《墨·中国动物》的图片

(如图1)片中对三峡景色的描绘,浓墨勾勒的险峻山峰、淡墨渲染的氤氲云雾、留白营造的空灵意境,使观众仿佛置身于传统水墨长卷之中。通过墨色的浓淡变化,展现出山水的浩渺与磅礴,完美诠释了传统水墨“以形写神”“虚实相生”的艺术精髓。

而在绘制金丝猴时,动画则将传统绘画技法与现代动画表现手法相结合,为了表现金丝猴毛发的质感,团队运用了含水量大,好晕染的数字画笔,来模拟传统绘画中的“色破水”的效果。通过淡墨侧锋擦出毛发的蓬松感,再利用水晕染的特性,成功地实现了“墨分五色”的层次效果。这种细腻的表现手法,使得金丝猴的毛发看起来栩栩如生让金丝猴的形象更加逼真。

除此之外,《墨·中国动物》的动画还借鉴了传统绘画构图的“三远法”与“留白”哲学,通过巧妙的构图设计,营造出“虚实相生”“情景交融”的视觉效果和深远的意境。在表现江面场景时,动画采用了横向长卷式构图,借鉴了传统绘画中的平远视角。在这种构图中,近景的山峦方式进行刻画,每一个细节都生动形象;远景山峦则以泼墨写意的方式晕染,展现出山水的雄浑壮阔。镜头还借鉴了范宽《溪山行旅图》的垂直构图,采用高远透视的方法。在这个镜头中,山峰占据了画面的三分之二,寺庙则缩于右上角,显得渺小。这种构图方式,通过大小对比,让观众在欣赏画面的同时,也能感受到大自然的敬畏之情。

2.2 生态文化的叙事承载

《墨·中国动物》不仅是一部艺术作品,更是一部具有深刻生态关怀的文化叙事。影片通过对金丝猴和三峡生态的描绘,承载了丰富的文化内涵和价值观念。

金丝猴作为文化符号的现代诠释是影片的重要特色。在中国传统文化中,猴的形象具有多重象征意义。《西游记》中的孙悟空代表了智慧、勇敢和反叛精神;民间艺术中的猴戏则象征着机智和灵活。然而,这些文化符号往往

将动物人性化,忽视了其作为自然存在的本体价值。《墨·中国动物》对金丝猴的描绘突破了这一传统,既保留了猴作为文化符号的某些特征,又强调了其作为野生动物的自然属性。

影片对三峡地域文化的视觉再现具有多层次的象征意义。三峡不仅是中国重要的自然景观,也是承载着丰富历史文化记忆的人文景观。

《墨·中国动物》通过对三峡景观的描绘,唤起了观众对这一地域的文化记忆。影片中的山水不仅是自然存在,也是文化符号——险峻的峡谷象征着自然的伟力,蜿蜒的江水象征着时间的流逝,云雾缭绕的山峰则象征着神秘与超越。

3《墨·中国动物》动画中的现代化转化

3.1 水墨技法的数字化转化

传统的水墨技法的高要求,水墨风格动画需要创作者对传统水墨画的技法有着深厚的功底,像笔法中的中锋、侧锋、逆锋等用笔方式,以及墨法里的焦、浓、重、淡、清等墨色变化运用,都要熟练掌握。但是这些技法仅凭理论学习远远不够,需要长时间的实践练习来积累手感和经验,对于许多动画创作者来说,要动画专业的人才达到专业水墨画家那样的技法水平本身就难度颇高,而技法不过关就难以呈现出水墨画独特的韵味和美感。

但是数字工具的出现,为《墨·中国动物》的创作带来了新的可能性,打破了传统水墨的媒介局限,实现了水墨技法的数字化转化。在创作过程中,制作团队使用软件定制了“水墨纹理笔刷”,通过压力感应控制墨色扩散范围,成功模拟了生宣的吸墨特性。这种笔刷的运用,使得在数字绘画中能够呈现出与传统水墨绘画相似的效果,墨色在画布上的渗透和晕染更加自然,让观众在数字作品中也能感受到传统水墨的韵味。

此外,在江流场景的制作中,团队运用AE风格化系统生成水波纹,使每颗墨滴的扩散路径遵循流体力学算法,最终合成具有传统“屋

漏痕”笔意的动态水流。这种创新的方法，既保留了传统水墨的艺术特色，又利用数字技术实现了动态效果，让江流在画面中呈现出独特的美感。

在动物金丝猴的制作上也大大提供了效率。墨是水墨画的核心元素，通过水与墨的巧妙调

和，能展现出焦、浓、重、淡、清等丰富的层次变化，即所谓“墨分五色”。如（图2）中的金丝猴绘画步骤，可以看出在绘画时使用图层的叠加和笔刷纹理的运用，很轻易的可实现水墨的浓淡调整和晕染的可控性，并而统一金丝猴的画法，实现高效快捷的动画创作。

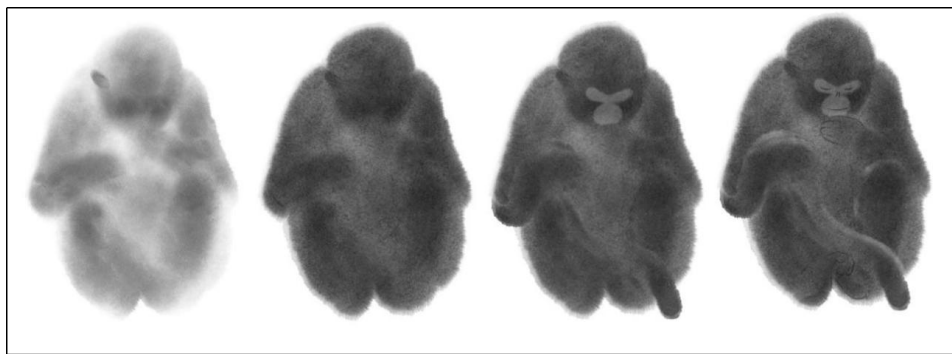

图2《墨·中国动物》的金丝猴绘画步骤

3.2 创作流程的标准化与模块化

为提升制作效率并保持风格统一，《墨·中国动物》团队构建了数字水墨素材库，包括山石、树木、动物、云雾等模块化元素。通过图层叠加、笔刷参数化调整，实现了水墨效果的可控性与可复制性。这种标准化流程，既保留了水墨的“手绘感”，又适应了动画工业化的生产需求，为数字水墨动画的规模化创作提供了技术支撑。

标准化素材库与模块化生产流程的建立，是应对数字水墨动画创作复杂性的重要策略。水墨动画的创作传统上高度依赖艺术家的个人技艺，每一笔、每一墨都需要手工完成，这种创作方式难以适应大规模、高效率的生产需求。

《墨·中国动物》团队在项目初期就认识到这一问题，着手构建了一套系统化的数字水墨素材库。这个素材库包括几个主要类别：笔刷库、墨色库、元素库、角色部件库。

这些素材不是简单的图形堆积，而是经过精心设计和参数化处理，可以在不同场景中灵活组合和调整。例如，山石元素具有可调节的纹理强度、明暗对比、边缘清晰度等参数，可以根据具体场景的需要进行定制。这种模块化的生产方式，大大提高了创作效率——统计显

示，使用素材库后，场景绘制时间平均缩短了40%，同时保证了视觉风格的统一性。更重要的是，素材库的建立使水墨动画的制作不再完全依赖个别艺术家的“手上功夫”，而是可以分解为标准化的工作流程，实现了水墨效果的可控性与可复制性，为团队协作和规模化生产奠定了基础。

这种标准化流程，既保留了水墨的“手绘感”，又适应了动画工业化的生产需求，为数字水墨动画的规模化创作提供了技术支撑。

4 结语

数字水墨动画作为作为中国传统艺术与现代技术的融合载体，既是传统文化的现代表达，也是技术美学的文化实践。《墨·中国动物》通过水墨语言、生态叙事与数字技术的三重融合，为我们提供了一个文化遗产与现代化转化的生动案例。它表明，传统文化的生命力不仅在于保护，更在于创造性的转化；技术不仅是工具，更是文化表达的延伸。在数字时代，水墨动画依然可以成为连接过去与未来、东方与世界的艺术桥梁，为中国动画的创新发展注入源源不断的文化动能。

参考文献：

- [1] 李金. 数字时代背景下中国水墨动画的传承与发展 [J]. 美化生活, 2025(16):0082-0084
- [2] 王天祥, 陈茂涛. 浅论数字时代中国水墨动画的发展 [J]. 电影文学, 2009(5):13-13
- [3] 杨晓林, 孔曼璐. 2019 年国产动画电影创作综论 [J]. 电影评介, 2020(9):1-8
- [4] 倪萍. 庄子美学思想在水墨动画中的体现 [D]. 东南大学, 2023.
- [5] 李晓滢, 陈志. 新媒体时代下丝绸之路中茶文化的动画创作研究——以水墨动画《茶韵千年·丝路华章》为例 [J]. 北京城市学院学报, 2025,(05):113-120.
- [6] 朱昊, 于静, 靳乐函. 传统水墨画元素在数字动画设计中的应用研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2025,5(15):104-106.
- [7] “山水情：探寻水墨动画中的东方美学密码”特展开幕 [J]. 美术教育研究, 2025,(13):7.

作者简介：蒋子琳（1999.8-），女，汉，重庆人，专任教师，硕士，研究方向为：动画。