

满族说部在三维皮影动画中的创新应用与研究

陈希玲

吉林动画学院，吉林长春，130000；

摘要：本课题的主要研究对象为满族说部文化与三维皮影动画艺术。其中，满族说部文化作为传统口头文学的杰出代表，其丰富的故事情节、独特的叙事方式和深厚的文化内涵是本研究的核心内容。而三维皮影动画作为一种新兴的艺术形式，其技术特点、艺术风格及表现手法则是本研究的另一重要对象。

关键词：满族说部；皮影动画；创新应用

DOI：10.69979/3029-2735.25.08.082

1 满族说部文化概述

1.1 历史渊源与背景

满族说部作是满族民间口头文学的瑰宝，也是满族传统文化的重要组成部分，承载着满族人民丰富的历史记忆、独特的文化传统和深厚的民族情感，其历史渊源可追溯至满族早期的部落社会。在满族尚未形成文字之前，口头传承是文化传播的主要方式，说部以神话、传说、英雄史诗等形式存在，内容多与满族的自然崇拜、祖先崇拜和萨满教信仰密切相关。

随着时代的发展、外来文化的冲击，越来越多的年轻人不了解或没有接触过满族说部这种艺术形式，导致满族说部的传承日渐式微，传承人也日益减少，许多珍贵的说部故事面临失传的危险。

近些年来，随着国家对非物质文化遗产保护工作的重视，满族说部作为重要的非物质文化遗产得到了广泛关注。政府和社会各界采取了一系列措施，以保护和传承这一珍贵的文化遗产。这些努力为满族说部的传承和发展带来了新的希望，使其在新时代焕发出新的活力。

1.2 满族说部的文化内涵

满族说部是满族及其先民在生存与发展的历史长河中孕育和积淀下来的古老的民间长篇说唱艺术，可以称之为“北方民族的百科全书”^[1]。满族说部作为满族传统文化的重要载体，其文化内涵深刻而且丰富，体现了满族的历史、宗教信仰、道德观念和审美。满族说部通过口头叙事，记录了满族的历史发展、英雄事迹和重大事件。同时，萨满教神话作为满族说部的重要组成部分，其口承文化作品，情节激荡磅礴，色彩神奇诡异，充斥着原始艺术的无羁与张力。其内容不仅反映了满族先民对自然界的敬畏和崇拜，还蕴含了他们对生命、死

亡、善恶等哲学问题的思考。

满族说部在传递道德观念和社会规范方面也发挥着重要的作用。通过讲唱英雄事迹、寓言故事等形式，展现了忠诚、勇敢、智慧等品质，并通过反面角色的惩罚警示后人，成为满族社会维系伦理秩序的重要工具。此外，满族说部作为一种口头表演艺术，它把历史、传说、神话、文化融为一体。把满族人民的生活习俗、道德观念、审美情趣和民族精神以说、唱、演、舞等形式表现得淋漓尽致。可以说，满族说部是满族文化的百科全书，是满族人民智慧和创造力的结晶。

满族说部以生动的故事和鲜明的形象，传递了满族民族精神，如勤劳、善良、勇敢、忠诚等。这些民族精神对满族人民的道德观念和行为准则影响深远，是满族人民在长期生产生活中形成的价值观念。所以，不能忽视满族说部在教育领域的价值。

1.3 满族说部的艺术特色

满族说部的艺术特色鲜明，体式独特，语言气势磅礴，人物个性鲜明，具有较高的艺术价值^[2]。

满族传统说部的历史悠久，内容庞杂，博大精深，具体来说，满族说部的内容可以划分为：“窝车库乌勒本、包衣乌勒本、巴图鲁乌勒本、给孙乌乌勒本”四种主要形式，每一种形式都有其独特的魅力。叙事上，把漫长的满族历史、英雄事迹和神话传说巧妙编织，故事线索错综复杂，虚实相间，引人入胜。在传承过程中，满族说部多以满语传唱，语言上气势磅礴，讲述者会依据现场氛围和听众反应灵活调整节奏，让故事感染力十足。这种语言特色，凸显了满族的语言文化魅力，且能用简洁的话语传递深刻的思想情感。

在人物个性方面，满族说部成功地刻画了众多性格鲜明、栩栩如生的人物。这里面既有英勇善战、智勇双

全的英雄；有勤劳善良的普通百姓，也有阴险狡诈的势利小人。这些人物，每个人都有自己独特命运轨迹。此外，说部中的每一个环节都扣人心弦，跌宕起伏，让人欲罢不能。

2 三维皮影动画技术特点与表现优势

2.1 三维皮影动画的艺术特征与表现形式

三维皮影动画是传统皮影艺术与现代三维动画技术相融合的产物，它既保留了传统皮影艺术的独特韵味，又借助现代技术拓展了艺术表现的边界，形成了别具一格的艺术特点、特征与表现形式。当今社会已经进入数字媒体时代，这种依托舞台进行表演的艺术形式的局限性更加凸显，成为制约皮影戏发展的主要因素之一^[3]。但是，三维皮影戏动画可以模拟皮影戏的舞台场景，突破时间和空间的限制，让用户身临其境，获得前所未有的视觉感受，能够零距离地欣赏表演，甚至可以感受到置身其中，感受皮影戏的魅力和艺术魄力。

三维皮影动画，它不仅借鉴了传统皮影，在造型方面的平面化，同时借助三维动画的立体感和空间感，赋予皮影角色更生动立体的形象，清晰的轮廓，通过鲜明的外形特征来展现角色的性格与身份，但又在细节上更加丰富细腻。

在表现形式上，三维皮影动画可以融入先进数字化的技术，如 VR 技术在三维皮影戏动画中的交互设计，可以增加互动性和沉浸式的体验效果，动作的数字化捕捉，使动作更加自然流畅，丰富动作的同时提升了表现力。不再受限于传统皮影的简单动作。同时，音效和光影等元素的加入也增强了作品的感染力。

2.2 技术创新与表现手法

三维皮影动画在技术上实现了多方面的创新，这些创新为其独特的表现手法提供了有力支持。

三维皮影动画技术，能够将全新的交互性和体验感带给观众。这是与传统皮影表演，观众只能被动观看是不同，三维皮影动画与 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等技术的结合，可以打造出一个真实感与互动性极强的虚拟世界，把观众带入其中，这能够增强观众的感官享受，让他们感受到更加真实、立体的场景和交互性，激起更多人了解非物质文化遗产的欲望，从而促进非遗的传承^[4]。

2.3 三维皮影动画在文化传承中的优势

三维皮影动画在文化传承，保护与发展方面具有重要意义，它为传统皮影艺术的传承和创新提供了新的途

径。它突破了传统皮影在时间和空间上的限制，通过网络的传播，能够让观众随时随地欣赏，随着 VR（虚拟现实）和 AR（增强现实）技术的出现，为三维皮影动画传承和创新提供了更多的可能性。利用 VR 技术可以在三维皮影动画中新的元素、特效、和互动性，提高皮影戏的吸引力和沉浸式的体验，使其更符合当代观众的审美需求，吸引更过年轻的观众。

同时通过三维动画技术，能够完整、全面的精确记录皮影从选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、到最终的缀结完成的全过程，以及皮影戏的表演方式和技巧，这种数字化的制作存档，可以让学习和爱好者根据自己的时间和地点，通过三维动画观看皮影制作的方法和表演技巧，可以随时进行模拟训练。同时为后人研究和传承提供宝贵的资料。

随着全球化的发展，文化交流日益频繁。三维皮影动画作为一种具有独特艺术魅力的文化产品，可以通过互联网、影视媒体等多种渠道进行传播，将中国的传统皮影艺术推向世界。同时，在与其他国家和地区的文化交流中，三维皮影动画也可以吸收和借鉴其他文化的优秀元素，进一步丰富和发展自身，实现文化的多元融合与创新发展。

3 满族说部与三维皮影动画融合的创新路径与实践探索

3.1 文化元素的提取与融合

满族说部蕴含着丰富多样的文化元素，包括独特的人物形象、神秘的神话传说、鲜明的民俗风情等。在与三维皮影动画融合时，首先要精准提取这些文化元素。从人物形象方面来看，满族说部中有众多英勇的英雄人物、智慧的萨满巫师以及勤劳的普通民众形象。在提取这些元素后，将其融入三维皮影动画的角色设计中，不仅要保留传统服饰的基本样式，还可通过三维技术对其材质和纹理进行细致刻画，让角色更具立体感和真实感。

对于神秘的神话传说元素，满族说部中有创世女神阿布卡赫赫等神话人物和相关故事。在三维皮影动画中，可以将这些神话元素进行视觉化呈现，比如通过奇幻的场景设计来展现阿布卡赫赫创造天地的宏大场面，运用特殊的光影效果和色彩搭配营造出神秘氛围。同时，民俗风情元素如满族的祭祀仪式、传统节庆活动等，也可提取其中具有代表性的符号和动作，融入到动画的场景和情节中，使动画更具文化底蕴。

在融合过程中，要注重文化元素的有机结合，避免简单堆砌。例如，将满族的民俗舞蹈动作与角色的动作

设计相结合,使角色的动作既符合动画的表现需求,又能体现满族的文化特色。

3.2 叙事结构的创新与结合

满族说部的叙事往往具有独特的线性、非线性相结合的特点,既有以线性史诗框架为核心的叙述,也有穿插其中的回忆、传说等非线性情节。创新满族说部叙事结构,可引入多线叙事手法,多条人物线,每个人物在各自故事线中经历冒险,最终这些线索交织汇聚,揭示故事全貌。这种叙事方式能增加故事的层次感与悬念感,吸引观众持续关注,三维皮影动画在叙事上则更加灵活多样,在两者融合时,需要对叙事结构进行创新和结合。

保留满族说部中一些经典的叙事线索,如围绕英雄人物的成长历程、重大历史事件展开故事。但在讲述方式上,可以借鉴三维皮影动画的优势,采用多视角叙事。以经典满族说部《尼山萨满》为例,不再单一聚焦尼山萨满这一核心人物。也可从费扬古的视角展开叙述。描绘他意外离世后,他内心从恐惧到燃起希望的变化。同时,增加阴间掌管者的视角,展现其对尼山萨满闯入阴间扰乱秩序等一系列的反应,不同角色在各自故事线中经历独特“冒险”,最终这些线索交织汇聚,全面呈现《尼山萨满》故事全貌,深入挖掘不同人物的内心世界,增加故事的层次感与悬念感,吸引观众持续关注。同时利用三维皮影动画的特效和场景切换功能,丰富叙事节奏。在尼山萨满与丈夫相遇情节紧张的部分,可以通过快速的镜头切换和震撼的特效来增强紧张感;而在描述尼山萨满情感和内心世界时,则可以放慢节奏,运用细腻的画面和柔和的音乐来烘托气氛。同时,还可以在叙事中适当加入现代元素,如一些幽默诙谐的对话或情节转折,以吸引年轻观众的注意力,使满族说部的故事更易于被当代观众接受。

3.3 艺术风格的统一与协调

满族说部具有独特的艺术风格,其语言质朴、情感真挚,同时具有浓厚的地域文化特色。三维皮影动画也有自身的艺术风格,如简洁明快的造型、夸张的动作表现等。在两者融合时,要实现艺术风格的统一与协调。

在造型设计上,要将满族说部中人物和场景的特色,与三维皮影动画的简约风格相结合。对于人物造型,既保留满族传统服饰和外貌特征的文化基本元素,不改变其原始文化特征,又进行适当的简化和夸张,使其更符合三维皮影动画的视觉风格。在进行三维人物造型设

计时,需要将满族的服饰中的元素进行提取,突出其主要特征,同时配以夸张的色彩来增强视觉冲击力。对于场景设计,可参考满族的建筑风格、自然景观等元素,运用三维皮影动画的表现手法进行呈现,营造出具有满族特色的艺术氛围。

在动作设计方面,要结合满族的舞蹈、武术等元素,使角色的动作既有满族文化的韵味,又符合三维皮影动画的动作表演的要求。比如,在角色的打斗动作设计中,以满族传统武术的招式为基础,同时进行适当的夸张和艺术化处理,使其在动画中更加精彩。此外,在音乐和音效方面,选取具有满族特色的音乐元素,如满族的民歌、乐器演奏等,与动画的情节和画面相配合,进一步增强艺术风格的统一性。

4 结语

满族说部承载着满族的历史记忆、文化内涵。三维皮影动画则兼具传统与现代的艺术魅力。本文深入探寻二者融合的创新应用与传承路径,从文化元素的融合、叙事结构创新、艺术风格协调与传播策略制定,不仅为满族说部文化的传承与创新开辟了新途径,同时增强了民族文化自信,更为三维皮影动画注入了文化内涵,提升了艺术价值。未来,随着对传统文化重视度的提升,若能加强保护传承、培养专业人才、探索多元商业模式,二者融合定能产出更多佳作,促进满族文化传播,推动中华文化交流,在文化传承创新之路上绽放光彩。

参考文献

- [1]李姝.满族说部的基础理论、文本及保护传承研究[J].黑龙江民族丛刊,2022,(06):148-152.
- [2]威娜,朱立春.满族说部的传承与变迁[J].古籍整理研究学刊,2024,(05):1-7.
- [3]王琚,李丽莎,冯伟.VR技术在唐山皮影中的应用探索[J].参花(上),2018(04):154-155.
- [4]陈希玲.非物质文化遗产与VR技术相结合的研究——以皮影戏为例[J].美术文献,2023,(05):150-152.

作者简介:陈希玲,女(1986-01),吉林省前郭尔罗斯自治县,职称:讲师,研究方向:三维动画
基金资助:2025年吉林省教育厅科学研究项目“满族说部《尼山萨满》在三维皮影动画中的创新应用与传承研究”(项目编号:JJKH20251520SK)