

论日本传统和服网站《千总》的虚实之美

刘 婧

(成都信息工程学院, 四川 成都 610014)

【摘要】艺术是一种不断创造新兴之美的文化现象,面对传统艺术思想,一方面要继承,另一方面要在现代媒介上进行新的诠释,网络作为重要的传媒形式,对传统文化的发扬影响是巨大的。通过对优秀动画网站《千总》所运用的传统艺术思想进行剖析,从审美中探索网站动画设计的创意和语境,探讨新的设计方式与传统文化,追求功能、文化、创意的高度融合,实现真正的设计创新。

【关键词】Flash网站;动画;虚与实;审美;文化;创意

【中图分类号】TP393.092 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2011)04-0051-03

《千总》是一家日本传统的和服网站(www.chiso.co.jp),企业成立于1555年,至今已经拥有450年以上历史。自成立以来的450年期间,“千总”一直坚持使用纯国产绢制作和服,秉持传统的染印技术进行开发,并希望借助日本传统文化和传统印染技术的力量,将企业精神传达到世界各地。

以传统文化为主题的动画网站不少,但《千总》却是能让人眼前一亮,并久久回味的,而且每一次浏览都有不同的体会。与同类型动画网站相比,《千总》最大的特点在于虚和实的完美演绎,正是这种虚实之美化景于情,造就了其空灵优美的意境。

1 虚和实的美学思想

虚和实是中国美学思想中的重要问题,老子、庄子认为虚比实更真,没有虚的存在就没有生命的活跃,孔子、孟子则从实出发,认为从实到虚能够达到神妙的意境,我们生存的宇宙本身就是这种虚实的结合,即《易经》所说的阴阳结合,所以老子说“有无相生”“虚而不屈,动而欲出”。这种哲学思想在艺术中体现为艺术创造的问题,艺术是一种不断创造新兴之美的文化现象,真实的景象与主观的创作意识相结合,化实为虚,虚实相融,作出新的艺术境界。这种虚实结合的思想,在中国的艺术创作中无处不在。

2 《千总》网站中动画的虚实运用

作为网站的最大特点,虚实的运用融汇贯穿于整个网站,解析之下主要体现在五个方面:场景之间,场景中的情景表现,页面内容展示,音乐与动画的结合,网站前后两大部分的融合。

2.1 场景之间切换的动画

场景之间的切换通常是动画网站制作的一个重要部分,怎样让前一个页面的内容从浏览者眼前离开的同时,展示出下一个页面内容?用什么样的

方式把前后两个不同的页面串联起来,让这个跳转的过程变得流畅、自然?都是创意中思考的重点。

在《千总》网站中,创作者大量采用了淡入淡出的页面转换方式。登陆网站,首先看到的是加载页面,大面积的白色背景中间是千总的logo和公司经营理念“千总,创造未来的美”(图1),两者以传统的竖向书写形式出现。当加载完成后,加载页面中的内容逐渐由清晰变模糊,直至消失在我们眼前,与此同时,一幅精美的浮世绘由透明变清晰,显示在观者面前。前一个页面由实体逐渐变透明的同时,下一个页面内容由透明变为实。这种常见的淡入淡出的动画效果正是由实到虚、再由虚到实的艺术表现,从而将两个不同的页面自然的衔接在一起。

图1 加载页面

2.2 场景中的情景表现动画

页面中出现的浮世绘是一幅精美的纵向长卷(图2),由于屏幕的限制,首先看到画卷最下方日本古代热闹的市井生活,随着画面如行云流水般顺畅的上移,云雾缭绕间陆续出现了花草树木和飞禽走兽直到画面顶端的高山流水,越往上越有清新飘逸的意境。这时画卷从顶端快速拉回底部,再次回到最初的市井场面。初看之下,已经被精美的画面带

收稿日期:2011-07-19

作者简介:刘婧(1984-)女,硕士,研究方向:网络广告。
?1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

入远古人与自然和谐相处的淳朴时代,细看之后,才发现画卷另有深意,画面背景还保留着制作和服所用的绢布纹理,原来这美景并非绘制在画纸之上,而是和服上的精美图案,这种细节的展现,让观众在惊喜之余深刻体会到制作者智慧与用心。和服如画境般美,这种源于自然和生活的感悟,再次呼应了千总和服的理念^[2]。

另一方面,画面上下移动时采用的是由快到慢渐进的运动方式,对轻重缓急的把握很有分寸,与画面意境相配合,充满了东方韵味。相比匀速运动,这种微妙的变化更具动感,耐人寻味又不显拖沓。

当画面拉回到最初的市井生活场面后,随着右侧的梅花逐渐模糊淡化,天空中雪花缓缓飘落,新的页面内容也同时出现(图3),平面的画境顿时产生了空间感,雪景后面人们手舞足蹈、欢声笑语的生活场面呼之欲出,雪花动画的虚和背景画面的实,让古人的生活跃然纸上,欢快的生活场景仿佛从画中走到眼前。

图2 浮世绘长卷

图3 浮世绘长卷下方的市井生活场面

2.3 页面内容展示动画

新的页面内容,其实是各个页面的栏目标题(图3),点击之后,背景的画面开始模糊淡化,向后隐退,只剩下浅浅的光影轮廓(图4),同时栏目内容逐渐由虚到实显现出来,呈现在背景之上,近实

远虚的动画处理不仅丰富了画面的空间感、层次感,而且再次完成了由实到虚,由虚到实的转换,通过虚实变换的动画实现了各页面栏目内容的展示。

图4 页面内容展示

画面下方是网站导航(图3),正常状态下是半透明的黑色,只显示千总 logo,当鼠标移到栏目上时,导航会由半透明变成全黑,并显示出所有栏目,简约的设计,最大限度避免了导航条对页面空间和人们视线的干扰,同时也再次运用了虚实的变换。

这种虚实不仅体现在设计方式中,更多的是浏览者心理上的感受。设计师使用的设计方式都是现实,带给我们的感受和想象却是无限的,在这虚幻与现实之中实现了功能与审美的完美结合。

2.4 音乐与动画的结合

忽高忽低清脆的鸟鸣、泉水涌出的叮咚声、山涧的回声,水滴落下时嘀嗒、嘀嗒的声音……一切简单的乐音在这里融汇成大自然和谐的旋律,作为网站的背景音乐,静静聆听已经让人感受到了青松明月下的清寂,逍遥脱俗的美,再加上虚实结合的动画设计,让人听到音乐的同时,看见美丽的景物,两者在我们的脑中融合,仿佛走进了这美丽的幻境,整个网站的艺术感染力让人们身临其境。设计者的艺术创作是实,让我们产生的神游是虚,虚实的完美结合,把人们带入了空灵优美的新意境,引来无限的遐想^[1]。

2.5 网站前后两大部分动画的融合

《千总》网站从动画运用的角度来看,可以分为两大部分,前半部分:动画深入运用;后半部分:动画简单运用。网站的前半部分通过大量的动画制作,虚实的融合,让浏览者感受到时代的变迁在创作者创造出的虚空中流动、变化,将人们带入新的意境,通过虚实变化展示出一个有生命的世界,这是虚,是能让人神往的虚境。后半部分,动画运用较少,创作者以较少的鼠标跟随动画延续前半部分

情境的同时,意在展示更多的产品信息,这是实,是将观者由虚境带入实境的过程,两者之间相互关联又相区别,各具特色同时又相辅相成,形成了一个流畅、自然的整体。

兼顾审美与功能通常是动画网站创意的难点,怎样将浏览者带入创造的意境之中的同时实现网站信息传达的功能要求,两者之间用什么样的方式结合起来对于成功的动画网站来说十分重要,不少企业都通过采用类似的方式掩饰商业的功利性。网站前半部分的动画为企业创造出经过时代的历练,实力雄厚、优雅精致的虚拟形象,后半部分适时加入同样精美的产品,这时在浏览者眼中,看到的已经不仅仅是产品而是艺术品。同时页面中少量鼠标跟随动画的运用,与前半部分动画相互呼应的同时也起到了画龙点睛的作用,虚实之间完成了华丽的转身。

3 结语

在网站中,创作者创造的实体形象与我们由此

产生的想象的意境相结合,五大部分的虚实运用,以虚带实,以实带虚,虚中有实,实中有虚,正是这种虚实相生,包融了传统审美观念和哲学思想的双重属性,成就了网站意味无穷的美,成就了具有生命力的美的意境^[1]。在这里,虚实运用的形态之多样让人惊叹,丰富多彩的动画创意折射出来的传统文化的力量和审美情感,将艺术思想演绎得淋漓尽致,正如网站开篇所提到的那句口号——“千总,创造未来的美”。

艺术是一种不断创造新兴之美的文化现象,面对传统艺术思想,一方面要继承,另一方面要在现代媒介上进行新的诠释,网络作为重要的传媒形式,对传统文化的发扬影响是巨大的。通过对《千总》网站所运用的传统艺术思想进行剖析,从审美中探索网站动画设计的创意和语境,我们试图探讨新的设计方式与传统文化相融合的方法,追求动画网站功能、文化、创意的高度融合,实现真正的设计创新。

注释及参考文献:

[1]宗白华.美学散步[M].上海人民出版社,2009.

[2]chiso 网站的分析[EB/OL].<http://blog.sina.com.cn/u/1965447570>,2011.

Discussion on the Beauty of Untruth and Realness for Japanese Traditional Kimono Website CHISO

LIU Jing

(Chengdu University of Information Technology, Chengdu, Sichuan 610014)

Abstract: Art is a culture phenomenon constantly creating new ness and beauty. The traditional art thought, on the one hand, needs to be inherited. One the other hand, a new interpretation on the modern media needs to be explored. Net work is an important media format; and the influence of its development on the traditional culture is huge. Through the analyses of the traditional art theory, used in the outstanding cartoon website CHISO, this text explores the originality and context of the website cartoon design from the appreciation of the beauty, discusses the mixing of the new design style and traditional culture, pursues the high combination of function, culture and creation so as to realize true design innovation.

Key words: Flash website; Cartoon; Untruth and realness; Appreciation of beauty; Culture; Originality