

论简约型动画角色造型在动画短片创作中的运用

杨 成

(浙江科技学院 艺术设计学院,杭州 310023)

摘 要: 动画角色造型设计是动画创作中的关键环节,简约型动画角色造型在动画短片中较为普遍,其设计运用对动画短片主题表现有着重要的意义。今通过对部分国内外优秀动画短片作品进行分析,深入探讨了简约型动画角色造型的艺术特点、创作优势,以及在动画短片创作中设计运用的注意事项,以期对国内原创动画短片创作与角色设计提供一定的理论参考。

关键词: 动画短片;角色造型;简约性;创作运用

中图分类号: J954

文献标志码: A

文章编号: 1671-8798(2014)04-0290-04

Application of simple type of animation in animation creation

YANG Cheng

(School of Design, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract: The animation role modelling design is the key link in animation creation. Contracted type animation role modelling is more common in the animation short film, for its design and using has positive and realistic significance on performance of animated short subject. After analyzing some domestic and foreign outstanding animated short works, we discuss the contracted type of animation role modelling art characteristics, advantages and the matters needed attention in design and using of the animated short film, in the domestic original animation film creation and character design to provide certain theoretical reference.

Key words: animated short; role modelling; conciseness; creative use

动画短片一般是指 30 min 片长以内的动画作品。动画短片形式感强,短小而极富有创意色彩,外延较广,包括创意性的动画 MTV、电视动画系列片、动画小广告、动画宣传片等。相较于动画长片,动画短片一般制作成本较低,适应性较广,所以较广泛地应用于企业创意性的动态广告和个性动画创作者的艺术影像表达。在很多影视动画公司,动画短片也常作为动画电影长片制作前探索性的影视动画试验,各种新的动画技术与形式的革新都可以在动画短片制作过程中得以尝试和检验,最后应用于动画电影的制

收稿日期: 2014-03-19

作者简介: 杨 成(1980—),男,湖北省浠水人,讲师,硕士,主要从事动画剧本创作、动漫雕塑、动画衍生产品设计与开发。

作。与动画长片相比,动画短片更侧重于创意和形式,强调个性化的风格特色,因此,具有独特的艺术魅力。如果把动画长片比作正餐的话,那么一部优秀的动画短片就如同饭桌上美味的点心,总能让人回味无穷。

在动画短片艺术中,动画角色是动画影片的主体,是创作者借以表情达意的艺术载体,观众通过动画角色的表演动作与行为去了解故事剧情,体验主人公的情感历程,进而更深层次领略创作者的创作意图。动画短片中的角色造型往往夸张概括,有着鲜明的个性和时代特色,给人以强烈的视觉感染力。动画短片角色造型有多种风格,因为表现风格、主题类别的不同,故其角色的形象造型有的复杂而写实,有的简练而概括,有的Q版可爱,有的极度夸张,形成动画短片多样化的视觉表现形式^[1]。但总体来看,在大多数动画短片艺术中,动画角色造型以简约型的表现较为普遍,生动而概括的简约型角色形象往往能给观众留下较为深刻的印象,如20世纪著名动画短片《三个和尚》《猪八戒吃西瓜》,日本经典动画短片《羽毛》《回忆积木小屋》等,其中的动画角色外形通常都极其简练,能较好地契合影片主题内涵与风格神韵。

因此,在动画短片创作过程中,尝试设计和运用简约型动画角色造型,将对提升动画短片创作质量,丰富其艺术表现魅力,起着事半功倍的效果。

1 简约型角色造型特点

动画作品中的简约型角色造型一般是指动画角色外在形象简单、精练,角色个性鲜明。与其他类型角色造型相比,简约型角色造型特征主要表现在2个方面。

1.1 外在形象具有高度概括性

简约型动画角色造型朴实且抽象,甚至有的时候人物就是高度概括的几根线条。这种简练与高度概括的设计并非创作者随性而为,它需要符合影片风格神韵的表现,并有益于影片主题内涵的情感表达。如2001年奥斯卡最佳动画短片《父与女》(图1)中,女儿的形象抽象而概括,从幼年到中年及至老年,都是一副身形单薄、需要呵护的女性形象;父亲角色的形象显得高大、魁梧,身着风衣,脸部五官较为概括,看不清楚具体的细节,创作者展现给观众的是一个概念化的父亲形象。父爱如山,在这里,父亲如同宽厚温存的情感依靠,他象征着每个人心目中割舍不下的天伦之爱^[2]。

1.2 角色造型的符号化特征明显

简约型角色造型强调角色的象征性意义,在作品中往往起着一种符号化的代表作用。如1997年奥斯卡最佳动画短片《寻找》(图2)中的主角形象,抽象、简练,不规整的头部和粗犷的四肢,这看似粗糙的角色主人公在分别由沙子、纸片、石头、钢铁构成空旷世界中艰难寻找着水滴源泉,给人留下深刻印象。此处,创作者通过表现沙人艰难寻求水之源头以揭示人内心最本真欲望,粗犷、抽象的沙子人形具有鲜明的符号化意义。

图1 《父与女》

Fig. 1 Father and Daughter

图2 《寻找》

Fig. 2 Looking For

2 动画短片创作中简约型动画角色造型运用的优势

受制于动画时间限制,动画短片不能像电影长片那样表现复杂曲折的故事剧情,营造戏剧式的矛盾冲突结构。动画短片一般具有引人注目的形式和内容、简化的故事结构、深刻的主题内涵,以及独特的情感和韵味^[3]。在动画短片创作中,简约型动画角色造型的运用能够更好地契合动画短片的艺术特性,使

创作者起到事半功倍的艺术效果,这主要表现在以下 4 个方面。

2.1 有利于观众对于剧本主题内涵的理解

在动画短片中,角色造型以特色鲜明而极具概括性的形象出现,能够让观众迅速了解把握动画角色的性格特点,从而为在较短的时间内理解动画短片所表达的主题内涵起到有益的效果^[3]。1989 年奥斯卡动画短片《平衡》(图 3)是一部讲述人在面对诱惑时过度的欲望膨胀最终打破原有的平衡,使始作俑者一无所获的哲理故事。片中,虚无空间里平台上的几个角色面无表情,西装革履,区别他们之间唯一的标志是每个人身上独有的编码数字。这种统一化的概念造型象征着道貌岸然的社会精英群体,将他们在诱惑面前各自潜藏内心的贪婪与欲望、控制与被控制等特点呈现了出来^[2]。片中动画角色造型的设计恰到好处,概括性的外在形象为深化影片主题内涵、传达作者的讽刺意味起着不可替代的作用。

2.2 有利于强化艺术风格表现,满足观众多样化的视觉心理需求

在动画短片中,独特的造型语言与多样化的艺术风格及表现方式显得尤为重要。简约型动画角色外形高度简练、其个性化与概括性的艺术特征与动画短片的艺术诉求相吻合,将更有利于强化动画短片艺术风格的表现。例如,加拿大著名动画短片《摇椅》(图 4)中,速写式的线条人物形象与简练的淡彩风格场景相得益彰,浑然一体,再配上欢快的背景音乐,将田园风格的视觉美感与民族舞蹈的酣畅淋漓发挥到了极致,其艺术高度是其他动画短片很难超越的^[2]。

图 3 《平衡》

Fig. 3 Balance

图 4 《摇椅》

Fig. 4 Rocking Chair

此外,随着三维技术、摄影技术与电影数字化技术的广泛运用,影视作品中琐碎写实的人物造型与宏大的视觉特效及千篇一律模式化的故事剧情时时充斥着人们的视听环境。在现代生活节奏日益加快、城市压力逐渐增大的当下,人们似乎更愿意选择轻松简单、富有个性化的观看方式。动画短片以短小见长,并具有极强的创意性和风格化特征,较高频率地出现在移动手机终端平台、网络平台上,其简练概括的动画角色形象与寓意深刻、诙谐轻松的故事剧情正符合当前人们的视觉心理预期^[6]。如国内网络知名闪客 flash 动画短片《火柴人》系列,在网络上有着较高的点击率,其简洁的火柴人造型与幽默搞笑的动作浑然天成,让人忍俊不禁。

2.3 简约型角色的符号化特征有利于人们的记忆与后续推广

在动画影片中,塑造一个成功角色形象是创作者最根本的任务。动画短片时间有一定局限性,创造者不可能类似于动画电影的长片那样去通过丰富曲折的故事剧情塑造角色形象,因此,在角色造型上,动画短片应该更加注重对角色形象外在特征的把握与符号化特质的表现。在动画短片中,简单夸张、特征鲜明的简约型动画角色形象往往能够极大地吸引观众的眼球,让人印象深刻^[4]。如 20 世纪 80 年代著名动画短片《三个和尚》(图 5)中,3 个各具特色的和尚形象造型设计堪称完美,简洁的整体外观加上特征鲜明的细节把握,表现了 3 个和尚不同

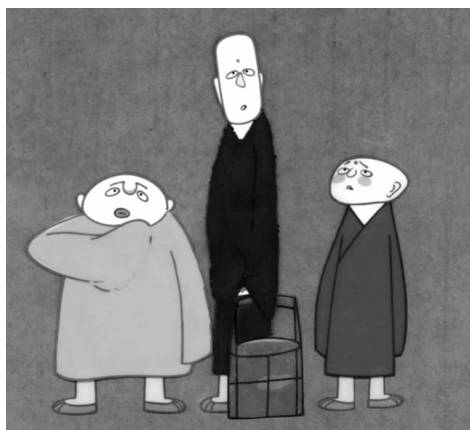

图 5 《三个和尚》

Fig. 5 Three Monks

的性格品质。此外,颜色运用上简洁而明快、朴素而具代表性,让人印象深刻,成为几代人心目中的经典。

2.4 简约型角色造型的运用有利于降低成本,缩短制作工期

动画制作是一项较为复杂的系统工作,从前期剧本创作、分镜头设计,中期原动画制作、动检,以及后期剪辑、合成等,工作量巨大,一部最简单的动画短片,也会涉及几十个上百个镜头动画^[5]。角色形象的复杂程度将直接决定影片制作的成本预算与时间长度,如一部15 min的二维动画短片,如果采用美国迪斯尼式全阴影绘制方式,将需要6个人的工作团队3个月左右的工作量;如果采用艺术化的单线平涂绘制方式,则制作团队人数与制作时间至少能够缩减一半。简约型的动画角色形象能够极大地提高动画的制作效率,降低制作风险,使创作者能够将主要的精力放在影片故事主题内涵与视听语言表现上。同时,作为当前高校动画专业学生创作的主流动画作品模式,动画短片造型上的简约性与概括性也能使学生创作变得更加轻松而有趣,减少了制作过程中繁杂的工作量,有利于促进学生的创作激情。

3 简约型造型运用于动画短片创作应注意的事项

在动画短片创作过程中,对简约型角色造型的设计、运用要考虑多方面的问题:

首先,简约型动画角色造型的设计需要与动画短片主题内涵、风格神韵相契合。动画角色造型设计是导演对剧本进行再创作的结果,是剧本故事表现的主体。不同类型的影片对角色造型设计的要求也不尽相同,好的设计能有利于短片主题的表现与深化;相反,将会对主题表现起到破坏性的效果。简约型动画角色的设计理念建立在创作者对于动画短片剧本主题内涵的审美把握基础之上,如何对角色外在造型进行优化、提炼与概括,更好地契合影片的风格神韵与主题表达,将是创作者需要深入思考的问题。

其次,简约型动画角色造型需与动画场景风格相统一。在影视动画中,人景的协调一致、风格的统一是影片质量效果的最直观的反映。简约型的动画造型往往搭配简略型的场景与道具,但有时为了凸显主题需要,场景与人物也能形成强烈的反差,达到对比反衬的艺术效果。

再次,简约型动画角色形象在动作表现上要注重夸张与风格化,达到造型与动作的完美统一。不同于写实性的动画造型,简约型动画角色形象的抽象性与概括性特征决定着其动作表演应该有相应的表现力,动作注重夸张与风格化,将有利于动画角色形象的个性塑造与动画短片风格的完美呈现。

最后,简约型动画造型要做到“形简而神不简”。动画外在造型的简练概括并不代表动画角色形象的简单化,在动画短片创作中,具有表现力的剧情和深邃的寓意对人物的塑造尤为重要,简约的造型只不过是角色特征的视觉外化。

4 结 语

当前,随着移动智能终端的普及与4G网络时代的到来,动画短片以其短小精炼、多样化的艺术表现形式与鲜明的个性风格,将会越来越受到人们的青睐。与此同时,许多电视广告、网络游戏片头及各种类型的产品宣传片,也正积极地以动画短片的形式予以表现^[7]。动画角色造型是动画作品中的表现主体,在动画短片创作过程中,简约型动画角色造型的设计运用有利于促进其主题表达和风格化特征的表现。因此,有必要对动画短片的简约型角色造型进行研究和分析,了解其特点与优势,找出其创作规律,从而对今后的动画短片的创作起到指导作用。

参考文献:

- [1] 刘佳. 动画艺术短片创作[M]. 北京:电子工业出版社,2009.
- [2] 杨晓林. 奥斯卡最佳动画短片分析[M]. 北京:中国传媒大学出版社,2010.
- [3] 李强. 浅谈实验性动画短片的角色创作[J]. 经营管理者,2010(13):319.
- [4] 姬喆. 中国动画造型设计成功走向分析[J]. 现代商贸工业,2011,23(16):104-105.
- [5] 王娟. 浅析动画造型设计方法与应用[J]. 科教文汇,2010(16):141,148.
- [6] 薛峰. 虚构出的鲜活:论动画造型设计中观众审美趣味的把握[J]. 南京艺术学院学报:美术与设计版,2010(6):112-114.
- [7] 李娜. 动画角色造型设计的相关问题探究[J]. 大舞台,2011(2):92.