

浅谈动画电影中的道具设计

司佳楠

辽宁大学, 中国·辽宁 沈阳 110000

【摘要】动画制作是一个需要团队密切合作的活动。因此,一部优秀的动画作品中包含了脚本设计、分镜头设计、角色造型设计、场景设计等诸多部分。每个部分对于作品最后的呈现都是不可或缺的。道具是动画制作中的一种重要造型设计,是动画作品中与角色造型、场景空间、情节发展有关的一切物件的总称。简单一点来说就是动画短片中人物角色经常使用的物品和周边环境摆设的物件。如手机、眼镜、交通工具等。

【关键词】道具设计; 符号; 空间; 表现手法

引言

道具设计是构成场景设计的重要组成部分,是创作时需要特别注意的方面。道具设计需要不断的与时俱进,融合新时代的艺术特点创作出新的视觉形象造型。道具对于人物角色的造型、身份、性格的呈现具有一定的辅助作用。道具设计的重要性仅次于动画电影中的角色表演。道具在创作时有重要的两方面:道具的造型感觉与其艺术表现手法。造型感是指创作者运用线条、色块等变化表现出平面或立体的空间形象。表现手法是指道具在动画制作的描绘中需要与整体色调、空间层次、整体表现风格紧密联系在一起,形成独特的个性表现手法。设计需要与时俱进、推陈出新,时代在进步,设计在发展。只有将时代特色与设计融合在一起,形成具有个性特点的造型形象,才能在一众设计中脱颖而出。在动画短片设计与创作过程中,道具设计作为重要的一环,其重要性不容忽视。我们应该把道具设计认真对待,善于把道具在动画角色表演中的作用发挥出来。道具设计是将众多艺术语言符号拼接在一起组合在一起形成新的形象,又在原有的造型基础上,将其夸张化、巨大化某一种特质,在此基础上综合而成。

1 道具的作用

1.1 道具设计交代了时空信息

在观看一部动画作品时,我们要想快速准确识别该作品所表达的时间年限等信息,只需要观察人物角色所使用的道具便可以了。

在动画制作中道具所展现的时空特点可以交代故事所发生的时间年限,故事的发展也可以由道具引导,角色所使用的道具可以清晰的向观者传达角色的周边环境、时代特征、以及季节。比如角色使用的移动电话,在不同的年代具有不同的特点,我们可以通过其特征看出时间年限。针对动画脚本给出的时间线,设计出具有年代特征的道具,也是增加观者感受的重要手段。

道具在表现空间信息方面我们可以找到诸多优秀案例比如《再见萤火虫》,无处不在的飞机,四处弥漫的硝烟与火光,可以清晰的看出两兄妹生活的现状和时代背景;《你的名字》两位主角所在时空的时间差,也通过场景中的道具表现出来;《疯狂原始人》中的衣食住行的道具设计都是根据原始年代的时间线而设计的;《功夫熊猫》的场景道具中展现了中国古老的宫殿形象、百姓日常的生活方式与各种习俗等,展现了浓浓的独特中国气息,道具使用得当,还能起到烘托的作用,展现强烈的视觉效果。

1.2 道具设计委婉的传达情感

道具在传递情感方面有着点睛之笔的效果。《相思》以一颗“红豆”为线索,牵出一段青梅竹马、红豆定情却无法厮守的故事。这时这颗红豆便向人传达了惋惜与相思之情;《飞屋环游记》中屋内的摆设传递给观众一种温馨浪漫的情绪;《寻梦环游记》中一把木吉它向大家传递了一种对梦想的追求,也委婉的表达

了一种无法言说的挚爱亲情。道具在表达情感时,是有生命力的,是生动的。道具虽小功用却大,以物抒情,将道具中所隐藏的情感,通过剧情的发展传递出来。

道具在生活中随处可见,由物抒情能更快使观者带入情绪,更好地体会角色,达到共情的效果。诸如此类的道具设计经常在短片中出现,运用物品道具的出现,向观众传递作者想表达的浓烈的情感。在众多优秀动画作品中寄情于物是被经常用到的艺术表现手法,让情感在作品中自然的流露,是传递情感最直接、最有效的方法。道具使用得当,便能起到很好的烘托气氛的效果。

2 道具的分类

2.1 陈设道具的设计

陈设道具在动画场景中占大部分比例,陈设道具指向性明确,能在动画中呈现出鲜明的时代特色,如具有相当明确年限特征的桌椅、物品摆设等,还可以很好的渲染浓烈场景中的环境氛围,地区习俗风貌特点,以及家庭生活环境,角色习惯爱好等。

在动画中描绘故事少不了陈设道具的辅助作用。我们在进行陈设道具设计时需要考虑所做什么类型的动画风格类型在根据所需要的风格进行合理搭建。在众多写实题材的动画影片中,道具设计将地域文化特点运用的淋漓尽致,在中华五千年优秀文化中提取众多民族传统元素,将其运用在陈列道具设计中。陈设道具设计时要十分注重剧本所陈述的时代背景进行描绘,如果脱离了时代背景进行设计,会使整部影片的风格发生时空错乱,影响了作品的呈现效果。

道具是动画作品中不可忽略的一部分,它是一个独立的体系,但并不代表它就是孤立于动画作品其它部分而存在的。动画造型是一个完整的系统的工程,道具即是其中一个重要的单元。道具的设计不应该也不能和场景设计,人物造型设计分离开来,应该而且必须遵循相互联系,从整体到局部的艺术设计的总原则。在这个总原则的前提下,负责不同部分的设计师们应该提前进行沟通,商量好影片的风格和基调在进行设计道具,这样才能达到整体统一的效果。

2.2 随身道具的设计

在日常生活中,我们行走在街上会观察身边路过的形形色色人的服饰、配饰、随身物品等我们会通过人们所佩戴的物品来判断人们的职业、身份、地位等,同理在动画短片中我们通过塑造角色的随身物品来展现角色的职业、身份、地位、生活环境等,虽然每个人都会佩戴随身物品,但因为生活习惯等诸多原因的不同,每个人所佩戴的随身物品也不尽相同,所佩戴的随身物品也各有特点。

随身道具还具有强化角色性格的作用,在短片中如果随身道具没有将表演角色的特点表现出来,短片中便会出现逻辑错乱

的问题,所以我们需要根据剧情所提供的信息来进行随身道具设计,一个成功的道具设计会成为角色的标志。

我们可以通过案例来进行更深入的了解,比如《疯狂动物城》中的朱迪警官随身携带的胡萝卜笔,因为角色是兔子的形象,笔便围绕兔子爱吃的胡萝卜进行设计,这也是一种人物个性特征的表现方法;《疯狂原始人》中人物角色所佩戴的项链以及穿戴的衣服,道具根据时间年限的设计给人的直接感官便是原始,表现了一种原始未开发之美。

3 道具的应用

3.1 道具设计塑造角色的个性

道具设计还具有塑造角色个性特点的用处,一个成功的道具设计会成为一个优秀人物角色的个性标志,反之,优秀的角色一定会有一个成功的辅助道具。当观者牢牢记住一名角色,可能是因为道具形成了特征性的符号元素。当观众看见这个道具时就会在头脑中联想到某个特定的动画人物,中国古典神话传说中提起金箍棒我们便会想到孙悟空;谈起风火轮便能想到哪吒,反之一样可以行得通,这便是成功的道具设计。在进行道具设计时,道具将会是动画角色特点或是生活中某方面的延续与指向,还可能是故事情节的线索与岁月年轮的见证。

道具是角色性格特征的表现,因为道具设计必须跟着角色走,角色鲜明的个性,在道具设计上也要有充分的体现。人物会随着生活环境、成长经历的不同形成千变万化的性格特点。在动画中对于正反两派人物的描绘,便能看出区别。反派人物在服饰、装饰、居住环境刻画时,会使用暗色系或加入一些人们为之恐惧的元素,从而形成反派形象。而对于正派人物的刻画,会采用一些阳光积极的色调,比如白色,给人一种凛然正派之感。

道具与角色之间有着非常密切的联系,它们起到了强化角色的性格和形体特征的效果,展现了角色的身份和地位,情趣和爱好,有力地烘托了角色,增加了角色的感染力。

比如《千与千寻》中的两位婆婆,虽然身为孪生姐妹的她们长相是惊人的一致,但是她们的身份却是截然不同的。坏心眼婆婆的住处富丽堂皇,各处细节,各色器皿无不彰显着她的经济实力和崇高的社会地位,而善良和蔼的婆婆则住在偏僻淳朴的乡下小农庄中,纺纱亦是亲力亲为,通过道具设计,表现出了两种截然不同的性格和生活态度,辅助了角色的形成和完善。

3.2 道具设计推动情节发展

生活中的每一件物品都有自己的生命和历史,它们跨越漫长的岁月,伴随人物经历生活中的酸甜苦辣,生活即艺术,道具便是由我们平时生活中所见的物件描绘而成。

在动画电影中,每一个重要道具的背后都隐藏着无限的情感与动人的故事。在动画短片中道具伴随着角色表演一起发挥作用,角色与道具的独特情感背后隐藏着悬念与情结。故事的发展往往和某一件事物紧紧联系在一起,运用道具来推动情节不单能将故事讲述清楚,同时能添加进去无限的想象空间和丰富情感。

《哆啦A梦》中的机器猫通过四维口袋里拿出各种未来道具与大熊等人发生了一系列的故事,机器猫口袋里的各种道具推动着剧情的发展。在动画制作的过程中,每一个由设计者创作出来的道具都被赋予了使命,成为了有生命的角色。在剧情的发展下,道具成为了角色,就这样道具在角色与道具之间不断变换,推动了剧情的发展。

在动画作品中,随着故事情节、时间、地点、环境的变

化,角色道具也会随着发生一系列的变化。所以在进行道具设计时要根据剧情的开展进行相应的变化,让道具随着心情、经历而变得丰富起来。比如《再见萤火虫》,在影片中有一个糖果盒从影片的开头贯穿了全集。最开始糖果盒是满的;妈妈是在的;心情是幸福的;环境是一片青绿色。空袭开始后,妈妈离开了;环境变得一片狼藉。战争让亲情变得疏离,饥饿和疾病成了两兄妹逃不开的厄运。糖果盒变得空空如也、破旧不堪,就像两个人的生活从“有”、“满”变得“无”、“空”。

有的道具虽然体积小,但是它对于剧情的推动作用却是不可忽视的。它与故事的发展或角色的命运密切相关。

4 结束语

当今时代发展迅速,动画蓬勃发展,动画已经处在人们生活中不可分离。现在出行随处可见的动画标语,通过动画将想表达的东西诙谐幽默的表达出来,动画道具设计是除了动画角色外最具个性的演员,虽然道具设计没有台词表现,但优秀的动画作品和动画角色离不开适合的道具,剧情需要是道具设计的核心与灵魂,不符合剧情的道具设计是不能塑造出优秀的作品的。本论文主要阐述了道具设计的作用与道具设计的表现方式,分析了道具设计在短片中的运用,道具设计的重要性,一部优秀的作品中道具设计必不可少。我还进行了对于道具设计的内涵、道具设计的方法,道具设计的分类进行深入了解。对于随身道具、陈设道具进行分别探讨。通过对于优秀的动画作品中的道具案例进行分析,对道具设计的表现有了更深入的了解。场景陈设和道具设计都要紧紧根据故事情境的内容发展设定来进行创造设计。首先道具设计中的陈列物品设计应该与动画角色设计的风格一致,这样才不会使短片出现逻辑错误。道具设计要根据剧情的发展进行转变并且能将角色在该场景时的复杂内心活动表现出来。道具陈设中物品造型设计要符合故事所发生的时代背景与文化背景,这样能使短片风格更加明确。在中华五千年文化中吸取的因素进行加工升华,道具设计在使风格与角色风格一致的上,除了起到配合角色表演作用外,还应该具有一定指向性和独创性。道具的设计应具有明确个性特点,再人物性格方面入手,精心设计,使道具具有强烈生命力和浓烈感染力,成为独特性的符号性设计形象。场景和道具设计是相辅相成的,只有充分考虑各个方面,才能产生好的动画作品。

参考文献:

- [1] 金贇之. 动画场景道具设计[M]. 浙江: 西冷出版社, 2015. 34-65.
- [2] 马志明. 基于产品造型的动画道具设计研究[D]. 浙江: 浙江农业大学, 2010. 4.
- [3] 高晶. 动画中道具设计的把握[J]. 电影评介, 2012. 3.
- [4] 卜小丽. 动画电影《悬崖上的金鱼公主》之道具设计分析[J]. 北京印刷学院学报, 2017. 11.
- [5] 徐旸. 浅谈动画场景设计中的道具设计[J]. 美术教育研究, 2013. 1.
- [6] 张礼坚. 动画角色与道具设计中的美学表现[J], 2013. 6.
- [7] 高茹燕. 动画道具的叙事功能研究-以动画短片《梦·境》[D]. 江苏: 东南大学, 2017. 6.
- [8] 廖燕妮. 从“叽哩咕系列看异域文化对道具设计的影响”[J]. 设计, 2015. 11.
- [9] 张金玉. 场景与道具在影视作品中的信息传达[D]. 沈阳: 沈阳航空航天大学, 2012. 11.