

定格动画的创作实践研究

——以“秦岭四宝迎全运”为例

张佳妮 童 瑾

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】“秦岭四宝迎全运”是通过定格动画的形式,以陕西秦岭所拥有的4种国宝级珍稀动物朱鹮、大熊猫、羚牛、金丝猴为原型的卡通形象,用黏土等材料控制成型后,通过脚本演绎、视频拍摄做出一部围绕十四运城市建设、响应“盛世全运,绿色健康”的全运宣传口号,从西安的风土人情以及新绿西安城市文明面貌出发的宣传片,用以展现西安不同风采。其中涵盖多个故事情节。本文主要以此项目为契机,介绍和探究定格动画在实际运用和操作过程中的效果研究。

【关键词】定格动画; 创作实践; 秦岭四宝

【基金项目】本文系西安培华学院2021年大学生创新创业训练计划项目阶段性成果,项目名称:“秦岭四宝”迎全运(项目编号:PHDC2021026)。

通过定格动画的形式,结合2021年在陕西省举办的中华人民共和国第十四届运动会的吉祥物“朱朱”“熊熊”“羚羚”“金金”,即陕西秦岭所拥有的4种国宝级珍稀动物朱鹮、大熊猫、羚牛、金丝猴为原型的卡通形象,用黏土等的控制,脚本演绎、视频拍摄做出一部围绕十四运、响应“盛世全运,绿色健康”的全运宣传口号,从西安的风土人情以及新绿西安城市文明面貌出发的宣传片,用以展现西安不同风采

1 定格动画的概况

1.1 定格动画的概念

定格动画(stop-motion Animation)是通过逐格地拍摄对象然后使其连续放映,从而给人一种仿佛活了一般的人物或各种你能够想象到的奇异角色^[1]。而通常所指的定格动画大致都是由黏土,木偶或其他混合材料制作成的角色来演出的。这种定格制作的动画形式的历史同传统意义上的手绘动画(Cel Animation)的历史一样长,甚至可能更加古老。现如今,以定格动画的形式呈现内容在互联网视频经济爆炸的时代,一直都是特立独行的,其艺术性在当今3d渲染的大环境下是独一无二不可复制的。

1.2 定格动画的发展

而要制作好一部定格动画,首先在前期要根据剧本的内容,绘制出各种分镜,然后再将剧本与分镜中的人物、动画设计和场景的设计呈现到现实中,制作出内容实体^[2]。拍摄时,避免自然光,并将灯光、摄影器材以及稳定器材等准备好,同时,条件允许的情况下,可以进行实拍前的彩排,做好人物、场景的最终调试,保证拍摄的万无一失。

自定格动画进入中国以来,就不断与中国的传统文化相碰撞,两者的相互影响下产生了多种独特的动画形式。20世纪50年代到80年代的时间段内,《神笔马良》、《阿凡提》等诸多经典的动画影视作品就在此种情况下诞生。

定格动画在发展的过程中不断展现出它自身非同寻常的魅力:通过科学技术的介入,在造型和语言方面进一步得到完善。尽管定格动画在创作板块有着独具一格的吸引力,但目前,在创作方面,它仍然有几大瓶颈需要突破:由于财力、物力等的多方面限制,导致不同团队制作水准下的作品质量也

参差不齐;通常,制作一部完整有内容有故事的定格动画,花费的周期过长;其整体的行业发展前景不够明晰、在经济收益方面太过狭窄,导致现如今多数从事动画专业的人才不足。因此,在中国定格动画还未正式形成一个清晰的市场前景。但在3d打印等电脑技术的助力下,定格动画已节省了更多制作工制作的时长。而受众方面,定格动画以它本身的工艺魅力仍然在吸引着一部分人为它执着。

2 定格动画“秦岭四宝迎全运”设计方案

“秦岭四宝迎全运”通过定格动画的形式,以陕西秦岭所拥有的4种国宝级珍稀动物朱鹮、大熊猫、羚牛、金丝猴为原型的卡通形象,即十四运全运会吉祥物“朱朱”“熊熊”“羚羚”“金金”,通过它们的视角创作出不同脚本,通过黏土等的控制,脚本演绎、视频的拍摄做出一部关于十四运之际展现风土人情以及西安城市文明面貌新变化的定格动画片。

2.1 脚本创作

在脚本制作方面,贴合十四运之际西安的风土人情以及新绿西安城市文明面貌新变化,来创建相关故事情节。通过详细的分镜头描写,为后期场景的搭建以及主角形象动作做好万全准备和衡量^[3]。在创作过程中,需要以现实为基础来综合考量团队自身能力以及后期花费的精力。

2.2 角色制作

初期选材方面,购置市面上普遍使用的超轻粘土用来制作主角吉祥物的实体形象。超轻粘土又被称为弹跳泥,是一种无毒、无味、无刺激性的新型环保工艺材料,其性质轻柔、干净不粘手,并且颜色多种,在干燥后不干裂,保存时间长容易上手。后期实践后,发现粘土虽然容易保存,制作轻便,但其性质本身容易硬化,材质在捏制过程中容易沾粘,无法做细致化的内容形象。制作过程中虽然容易成型,但成型干燥后不能理想完成剧情动作,容易干裂。后期加入橡皮泥、软陶等进行材料混合后捏制,缓解了材料速干的问题,以及动作过大造成的干裂问题^[4]。

涉及到的人物主角,在了解了秦岭四宝的自身特点后,通过柔韧性极好并且不容易发生断裂的纯铝线来作为身体的骨架结构。腿部借用稍粗的铝线来支撑整体人物主角形象的肢体的重

量, 以此来防止弯曲。

场景部分, 需要对展示脚本场景环境的道具进行购置并搭建。在遇到运动场及人群多的场景通过一系列材料微观布景后呈现, 切记固定好场景, 为主剧情做好辅助。

2.3 动画拍摄

定格动画的拍摄需要在不断调整动作与保存画面的过程中不断循环中前进。因此, 道具与角色的调整幅度非常重要。在拍摄过程中, 需要注意贴合“秦岭四宝”脚本和动作发生的实际关联, 并且注意其微小变化的过渡性^[5]。

在涉及到拍摄技巧方面, 需要用三脚架对镜头进行固定, 对准布置好的场景进行拍摄。拍摄过程中, 一定要保证镜头除剧情外不随意晃动。此外, 灯光在定格动画的拍摄中也极为重要, 尽量避免自然光线下的拍摄。在定格动画的拍摄过程中需要运用到设备进行打光: 灯的位置, 光线的方向, 明暗的变化都会对剧情产生一定影响。

“秦岭四宝迎全运”定格动画的拍摄联系到本身带有的宣传作用, 并且与西安本地的风土人情、文明建设密切相关, 因此对场景搭建的要求较高。制作过程中, 就需要贴合脚本剧情寻找、搭建出能够凸显西安风情的建筑。

在拍摄过程中, 如出现实现不了的场景则需要敏锐的现场调控力, 镜头的替换、动作的变化、剧情的更改也极为重要^[6]。

3 动画短片“秦岭四宝迎全运”后期创作

3.1 注意拍摄序列和剪辑

后期制作过程中, 需要把拍摄好的序列, 按照定格动画的脚本顺序, 导进专业的剪辑软件 Adobe Premiere 中, 合并成一整个视频片段, 设置每秒 10 帧, 也就是 10 张照片左右的速度, 随后根据脚本加入声音和字幕^[7]。不同的分镜头里, 进行单独调整。到了最后, 需要将所有剪辑好的分镜头一起导进剪辑项目, 进行合成调整。

3.2 注重剪辑内容和剧情

在“秦岭四宝迎全运”的定格动画制作过程中, 其剪辑的内容顺序和剧情从本质上是在分镜头阶段就已经确定好了, 最后剪辑的工作仅仅是将这些拍摄完的镜头按照分镜头里的场景顺序连接到一起。在连接完成后, 对于一些没有达到理想效果的镜头可以进行一些细微的调整。

3.3 加强定格动画的音频配乐

此外, 定格动画的音频配乐对其自身的内容表达通常有着非常重要的作用, 背景音乐、吉祥物主角的声音、涉及到的音效都需要进行严谨考量^[8]。

总之, “秦岭四宝迎全运”定格动画的后期制作融合了画面、字幕、音效、调整、串联而当多种工序, 其内容输出对受众的视听感受起着至关重要的作用。

4 结论

定格动画存在着一种工艺的魅力, 精心拍摄制作后, 能够用其独具一格的特殊表现力吸引大众眼球。拍摄本身是一个漫长且细致的过程, 它需要强大的耐心坚持, 而定格动画的拍摄制作考验着拍摄者的审美、创作、动手以及应变能力。因此, 在拍摄创作的过程中也能够锻炼到团队成员的各项技能。

“秦岭四宝迎全运”的宣传拍摄, 是对于定格动画的重新研究, 选择通过定格动画来呈现“秦岭四宝迎全运”的画面, 一方面因为通过实物拍摄能够呈现真实性, 通过主角形象的活动, 为受众带来不一样的视觉盛宴, 同时也能够重新让大家认识到定格动画的魅力。

“承办一场会, 激活一座城”。本项目以西安全运会的吉祥物即陕西秦岭所拥有的 4 种国宝级珍稀动物朱鹮、大熊猫、羚牛、金丝猴为创意原型的卡通形象, 进行故事脚本的创作和主角形象的制作, 能够让更多人了解“秦岭四宝”, 向更多人展示西安的独特的生态城市文化。

而定格动画在整个城市宣传领域也是一个极大的空缺, 因此两者的结合碰撞是项目中需要展现和探寻的新火花。重新聚焦视野到定格动画, “秦岭四宝迎全运”的宣传拍摄, 是对于定格动画的重新研究。

参考文献:

- [1] 魏冬逸. 定格动画拍摄技巧简析[J]. 现代电影技术, 2020 (07): 33-36.
- [2] 王余烈, 郑安琪. 新技术手段在定格动画场景模型中的应用研究[J]. 美与时代(上), 2018 (02): 78-80.
- [3] 邵露茜. 探析定格动画中角色造型与材料应用[J]. 美术教育研究, 2017 (22): 64-66.
- [4] 张宇航, 王健. 定格动画中的制作流程管理[J]. 戏剧之家, 2020 (19): 112-113.
- [5] 陶然. 定格动画中角色服装的配色美学研究[J]. 湖北科技学院学报, 2017, 37 (1): 110-113.
- [6] 卓婧. 影视镜头拍摄和剪辑技术在动画镜头语言中的影响与应用[J]. 福建艺术, 2015 (05): 52-55.
- [7] 华尔藏. 电视节目后期制作中的剪辑技巧[J]. 西部广播电视, 2020 (8): 140-141.
- [8] 徐志博. 交响乐与影像的双重叙事—定格动画《独约图》中的朱践耳管弦乐剪辑[J]. 艺术教育, 2014 (8): 140-141.

作者简介:

张佳妮 (2000.01-), 女, 汉族, 陕西省宝鸡市, 本科在读, 所学专业: 网络与新媒体; 研究方向: 网络与新媒体;
童瑾 (1986.10-), 女, 回族, 宁夏泾源县, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 新媒体实务、融媒体传播。