

基于当代语境下的影视动画视听语言探究

刘瑞

(华南农业大学 地区 广州 邮编 510642)

摘要:在现代影视行业发展中,影视动画是其中一个分支体系,主要是通过动画创作形式传递相应思想与情感,具有较强的趣味性和真实性。在影视动画作品中视听语言是带给观赏者最直观的感受与体验,其视听语言呈现出的抑、扬、顿、挫,映射着动画人物的性格,以及动画的中心主题。对此,本文基于当代语境下分析影视动画视听语言的特点,并提出影视动画视听语言的运用方向与未来展望,以期影视动画视听语言的相关研究提供参考。

关键词:当代语境;影视动画;视听语言

Liu Rui

(South China Agricultural University Guang Dong Guang Zhou 510642)

Abstract: In the development of modern film and television industry, film and television animation is one of the branch system, mainly through the form of animation creation to convey the corresponding thoughts and emotions, has a strong interest and authenticity. In film and visual animation works, audio-visual language is the most intuitive feeling and experience that brings to viewers. The audio-visual language of cadence, Yang, pause and frustration reflects the character of animation characters and the central theme of animation. In this regard, this paper analyzes the characteristics of animation audio-visual language in the contemporary context, and puts forward the application direction and future prospect of animation animation audio-visual language, in order to provide reference for the relevant research of animation audio-visual language.

引言

进入新时代背景下,各类飞速发展的科技手段广泛运用于影视动画制作,呈现出了诸多优质的影视动画作品,带给观赏者别样视觉盛宴。然而在国外影视动画行业蓬勃发展的过程中,对我国动画产业及市场带来了较大冲击,必须重新审视影视动画行业发展现状,充分认识到视听语言在影视动画作品中的重要性。视听语言作为一种独特的艺术表现形式,融合多种要素,包括声音、图画、净投资、美术、文学等等,是直接影响影视动画作品质量的因素。因此,基于当代语境下探究影视动画视听语言的运用方向与未来发展具有深远意义。

一、当代语境下的影视动画视听语言特点

视听语言是基于信息时代背景下,影视动画创作技术不断成熟发展的产物,亦是观众在观看影视动画中获得的最直观感受与体验。通过视觉与听觉的双重感知,让影视动画作品中的图像和声音融合更为巧妙和生动,这种十分贴近现实生活的感知方式,往往能够带给观众更真实的体验与感受。相比其他类型的影视作品而言,影视动画从初期构思到制作,均呈现出特殊性,使视听语言亦有鲜明特点。第一,虚拟性特点。影视动画作品的故事源自于现实生活,但故事架构却有所差异,虚拟性是影视动画作品视听语言最基本特点。影视动画作品并非真人扮演,而是依赖于制作技术,在创作者通过笔墨、计算机完成绘画创作后,配合相应的生活场景,利用视听语言来呈现影视作品的中心主题。第二,预设性特点。由于影视作品无需人员扮演,所以在制作的过程中,往往需要做出大量的事前准备,包括故事与人物的构思,以及场景和氛围设计,镜头的转化与拼接等等,均是影响视觉效果的关键性因素。在视听语言运用的过程中,通过对视觉和听觉语言的提前预设,能够更好地

呈现视听语言运用效果,并保障影视动画作品的顺利制作。第三,创造性特点。创造性是影视动画作品最大的特点,将各类虚幻的事件、人物和场景,利用技术手段进行融合、展现,继而为观众创造出一个既真实、又虚幻的动画世界。影视动画作品中的视听语言往往是通过夸张和变形的手法,展现天马行空的想象与思想情感。长期以来,我国影视动画作品受众均为儿童,其创作主题缺少深层次内涵,视听语言的创造性应用,让影视动画作品主题得以升华、内涵更加丰富,拓宽影视动画的受众群体。

二、视听语言在影视动画作品中应用的重要性

当代语境下,影视动画作品已然成为大众十分喜爱和认可的艺术形式,不仅可以带给观众观赏时的愉悦感,亦能够透过影视作品的主题和情感内涵,向观赏者、社会传递积极正能量。视听语言在影视动画中的表现十分灵活、多变,使影视动画的新鲜感和质感均得以提高,十分契合当代观众的欣赏需求,大大增强影视动画作品的感染力、表现力与影响力。最重要的是影视动画视听语言具有艺术功能,通过视听语言的合理运用和表达,能够让影视作品中的角色生动、场景鲜活、氛围感更强,是其他艺术形式无法比拟和超越的。所以,应加强影视动画视听语言的深入研究,提高视听语言的巧妙运用能力,呈现出更高质量的影视动画作品,为我国影视动画作品行业的可持续发展奠定坚实基础。

三、当代语境下的影视动画视听语言的运用与展望

(一) 影视动画视听语言的运用方向

基于当代语境下,影视动画视听语言的运用必然会日益广泛,体现在更多的功能和用途上。首先,用于强化动画人物感染力。当前影视动画创作的过程中,大多从生活中获取灵感,并增加一定的虚幻元素,视听语言

可谓虚拟与现实之间的衔接。伴随影视动画的剧情循序渐进发展,动画中场景、人物均会发生变化,在此过程中,除了通过外部形象来了解人物特点以外,还可以透过视听语言使人物角色更加丰富。影视动画人物创作初期的形成,主要是灵感使然,但人物角色并不鲜活灵动,通过与视听语言的巧妙融合,配合动画的环境氛围,使观赏者在看到这一人物角色时,则会产生本来如此之感。运用视听语言增强人物感染力的案例并不少见,如国产动画作品《哪吒之魔童降世》之中,将哪吒塑造为反叛型英雄,改变了传统人们认知中的哪吒,有着齐刘海、大黑眼圈、鲨鱼齿等,紧扣动画的主题,将人性本善作为人物角色塑造的初衷,继而形成了一个鲜活生动、有血有肉的小魔童。在动画中小魔童时常念着一句顺口溜,“我是小妖怪,逍遥又自在,杀人不眨眼,吃人不放盐”,但在动画中哪吒并未做过这些事,通过视听语言与人物角色的巧妙融合,使小魔童这一人物具有更强的感染力。

其次,用于烘托动画环境氛围。在影视动画创作的过程中,视听语言还能够为渲染氛围发挥一定作用,不仅是场景更为丰富,且为动画剧情发展提供了指引。如具有代表性的影视动画作品《白蛇缘起》,其中小白和阿宣在向地宝青坊路上走着,随后将会转变为十分危机的场景,掀起整个动画的高潮。此时作者通过运镜的方式,带给观众较为强烈的视觉冲击感,渲染出下一场景氛围。通过视听语言的运用,让观众在观看影视动画时,与其中的人物角色产生了较强的情感共鸣,亦为动画剧情发展奠定了坚实基础。

最后,用于动画作品协调设计。影视动画作品创作的过程中,需结合剧情发展的逻辑主线,对场景进行统筹协调设计,有效整合各类元素,包括人物、场景、人物、声音、画面等等,通过视听语言的合理运用与协调设计,呈现出动画作品的中心主旨。如影视动画作品《白蛇缘起》中,动画开始时采取由下至上的镜头形式,展现小白的登场,并对小白正面予以特写镜头,塑造出一个虔诚升仙的动画形象。背景音乐十分自然、静谧,亦隐隐透漏着小白低声念佛语,让观赏者感受到小白的虔诚与信念。在场景转换的过程中,镜头逐渐推移到俯视水墨黑洞场景,小白想要叫住前方的身影,却被水墨线捆住,变化为操作的背景音乐,与敲木鱼的声音相互交融。这种声音的交错和变化,体现了影视动画作品“正邪抗衡”的主题。在这部影视动画作品中,巧妙的运用镜头、背景音乐,并且与人物、场景和剧情相互交织,更好地呈现出故事的背景与主题,让整体的剧情发展与人物关系更为协调和自然。

(二) 影视动画视听语言的未来展望

影视动画作品作为源于生活却高于生活的艺术门类,与普通影视作品虽存在相同,但亦体现出本质的差异性。现阶段我国影视动画行业发展的过程中,对视听语言的研究重视度不足,缺少健全完善的理论体系作为支撑,导致在投身于影视动画作品制作的过程中,对视听语言的理解层面较为浅显和传统,缺少科学合理的视听语言设计与渗透。这样一来,不少观赏者均有反应,

影视动画作品的视听语言难以让人融入动画场景,甚至会产生出戏的情感。事实上,当前我国影视动画行业发展日益成熟,许多国产动画制作精良,但基于视听语言的诸多限制,缺少视听语言与动画的深度融合,继而严重削弱了影视动画作品的质量。对此情况,为推动影视动画作品视听语言的未来发展,需进一步深化视听语言特点、规律、运用的研究,继而为影视动画作品增添特色与质感。

视听语言作为艺术语言形式之一,具有创造性、新颖性特点,亦需要顺应影视动画的发展而不断探索、改进、实验和完善。作为影视动画制作相关工作者,不能过度追求短期内达到良好的视听语言运用效果,而是善于从生活中获取灵感,观察现实生活中的人、事、场景等,对视听语言特点和运用技巧深刻理解,使自身具备良好的艺术品质与人文素养。视听语言在影视动画作品中的应用,其主要目的是为观赏者带来别样视听感受,使其忽视影视动画中的技术特效,真实的享受动画传递的故事情感,达成创作者与观赏者之间的情感交互和心灵共鸣。总而言之,影视动画制作中视听语言并非提高商业价值的手段,而是让影视动画更贴近现实的举措,对提升观赏者的体验感有积极作用。当前影视动画作品的视听语言运用虽有一定弊端,但伴随着创作者不断创新理念、接受新技术、新方法和新思维,必然能够将视听语言与动画内容、人物、场景更好地融合渗透,提高影视动画作品的艺术价值,为我国影视动画行业发展提供推动力。

结语

综上所述,影视动画行业的繁荣发展为动画制作带来新机遇与新挑战,关于影视动画视听语言的研究处于起步阶段,尚未形成完善的研究成果,仍然需要予以高度重视,不断融合新理念、新技术、新方法,创新视听语言的运用和表达形式,塑造出更为鲜活、有感染力的人物形象和故事情节,通过影视动画作品与观众交流情感、传播思想。

参考文献:

- [1]时枫哲.语境视域中影视动画视听语言的研究[J].声屏世界,2021(11):57-58.
  - [2]徐秀萍.当代语境下的影视动画视听语言研究[J].参花(上),2019(08):148-149.
  - [3]秦燕妮.语境视域中影视动画视听语言的研究[J].新闻知识,2018(09):65-67.
  - [4]吴晴.基于当代语境下影视动画视听语言的思考[J].科教文汇(中旬刊),2018(08):59-60.
- 刘瑞,男,汉族,1982-6,山东青岛人,华南农业大学艺术学院,职称 讲师,教,本科学历,硕士学位,研究方向:主要从事影视动画艺术理论实践研究。
课题/基金项目:广州市社会科学规划领导小组办公室|广州市社会科学联合会,省级
《广府茶文化 AR 影像动画演绎与传播路径研究》
课题编号:(2022GZGJ284)