

浅析装饰性风格动画场景的设计与运用

刘祗好

(广东东软学院, 广东 佛山 528000)

摘要:受传统绘画的影响,中国传统动画中的场景设计大多采用平面式构图,符合绘画的散点透视。这种场景设计方式在表现宏大的宫殿、景色时,可以将空间的宏大、平面的连续性很好地表达出来,像一幅运动的长卷。装饰性动画具有独特的装饰趣味和表现手法,题材上象征化、表现上装饰美化,这些都使得装饰性动画别具一格。以不同的形式、手法对装饰性动画进行艺术创作,让其呈现出更具感染力的视觉效果。本文围绕装饰性风格动画场景设计展开分析,并分析了装饰性风格动画的具体应用方法。

关键词:动画场景;装饰性风格;形式美;节奏;韵律

随着中国动画的发展,越来越多的传统装饰元素进入动画场景中。动画风格体现出浓厚的传统装饰特点,收到了良好的市场反馈。动画场景中装饰性风格的应用意味着装饰性艺术走向多样化。而装饰性风格的多样化应用离不开深厚的民族文化积淀,也需要一定的创新精神才能将装饰性艺术与动画技术结合起来。

一、动画场景的装饰手法的特点

装饰的作用在于美化,装饰艺术是与相对独立的纯观赏艺术如绘画、雕塑而言的。在我国,装饰性艺术和纯观赏艺术之间的界限并不是十分清晰。艺术的起源是从使用的装饰艺术开始的,因此绘画和雕塑中大量借用装饰性艺术,在陶瓷、漆制品等装饰工艺品中也大量应用装饰性元素,装饰艺术中的程式化手法、线条的应用、形象的夸张、变形、色彩的提炼与归纳等都对艺术发展具有重要影响,在动画场景设计中也有大量的应用。分析动画要从中华民族艺术和装饰艺术上入手。

传统动画的场景更为关注画面的形式美感,给角色的活动空间提供合理的画面环境。场景的装饰手法体现出秩序性和适形性,其中,秩序性是基于传统视觉元素表现技巧将环境中出现的事物用有序的方式表达出来,通常通过概括、归内、去繁留简等方法进行表达,让画面呈现出秩序感。适形性则是在空间里通过形状、色彩对事物加以概括,进行规则化的处理,达到形式上的装饰感。

20世纪五十年代已经出现传统动画,特别是装饰风格的戏曲动画片得到了快速的发展,新中国第一部民族题材的动画片《骄傲的将军》就借用了民族艺术元素,用京剧中的脸谱等元素装饰场景,借鉴了传统京剧舞台设计方法,整个动画场景民族特征浓厚。《大闹天宫》也是我国传统动画片里的杰出代表,其动画场景的设计借鉴了中国佛寺、道观建筑和敦煌壁画的装饰性表现形式,动画片里灵霄宝殿的建筑,具有中国装饰建筑中屋檐飞檐的曲线美让空间的真实感大大增强,应用工笔重彩技艺,用青山绿水、红砖岱瓦来呈现画面,用线条和色彩进行装饰,天庭中云雾缭绕,宫殿宝光闪耀,梦幻无比,让空间既符合人们的想象,宛若真实存在,同时又表现出神话故事的恢弘想象,整体呈现出庄严、宏大的视觉效果。

动画场景设计中的装饰手法还应用传统的散点构图,中国传统动画中的场景设计大多采用平面式构图,符合绘画的散点透视。在表现宏大的宫殿、景色时,这种绘式样的构图可以表现更大的

空间和平面连续性,好像运动的长卷。如《哪吒》中的海底龙宫、亭台造型构图就是传统绘画散点透视的典型代表,呈现出一种均衡、协调的美感。

二、动画场景中运用装饰性风格的具体表现

(一)角色运动中的装饰性表现

动画电影的动作表现中有大量的装饰性元素,特别是我国传统动画中武打场面的装饰性元素应用最为普遍。武打场面应用大量意向化元素进行呈现,因为动画电影并不像实际电影体现激烈的武打场面,通常是让对手之间摆摆招式,为了突出武打的氛围,动画电影借鉴了戏曲中的动作元素,但是在呈现时又有所改动,让动画的武打场面别具一格。例如,经典动画《哪吒闹海》中哪吒自刎的一幕,在动作设计上借鉴了戏剧中《霸王别姬》虞姬自刎的动作,经过改良和处理后展现给观众独特的美感。在动画画面中,

哪吒背身,宝剑从其颈脖上抹过,将悲壮之感表现得十分深刻。又如,在《金猴降妖》经典电影中,孙悟空三打白骨精片段中,孙悟空不停地变换招式,画面着重表现了每一个招式,也就是定式亮相。后续动画中的武打场面借鉴了这种表现风格,将这种风格延续下去。这种对画面突出设计、定式亮相的方式都属于动画电影中装饰性风格的应用。

(二)角色造型中的装饰性表现

动画角色造型中对戏曲脸谱的借鉴较为明显,通过脸谱呈现人物形象。例如,动画电影《天书奇谭》中的贪财县官的形象设计就借用了脸谱的元素,用小花脸表现县官的滑稽、贪婪的形象。传统艺术深入人心,借鉴传统艺术中的元素表现动画场景,可以让场景更打动人,让观众更能读懂场景表现的含义。动画在设计 and 创作时往往会对装饰性表现进行夸张、加大,这一点在神话题材的动画中表现最为明显。比如,在造型上的夸张:动画中哪吒、十太子等动画角色都被塑造成白白胖胖的娃娃脸形象,十分招人喜爱,而善良的仙女、美丽的王妃等都塑造成了典型的瓜子脸、苗条身材的美女形象。通过一定的夸张让动画的艺术表现性更强。

(三)装饰构图的装饰性表现

早期的国产动画电影中,散点透视的应用比较普遍,这也几乎成为中国动画的一个重要特征。总体而言,色彩、亮度和线是动画空间的主要影响元素,电影中时点随意移动,因此视阈无法给其设定相应范围。时点移动时采集的部分都能够在画面里显示,动画电影中能够应用和表现多种透视法则,但除特殊镜头需要外,一般不会使用焦点透视法。我国动画电影中,平视体构图和立体式构图都有广泛应用,其中平时提构图和透视体构图都包含在装饰构图的范围内。

三、动画场景中装饰性风格的运用手法

(一)改化与嫁接

改化与嫁接也属于装饰元素。动画场景修饰中,常用的表现手法有借线造型、借形造型两种。借形造型指的是将某个形状的各部分通过拼接、剪切等方式结合起来,形成一个新造型,比较典型的例子是《哈尔的移动城堡》,这个动画片将巴洛克风格的

建筑场景搬进了汤婆婆办公室,让画面风格华丽而又不显突兀,带给观众饕餮的视觉享受。借线造型是对借形造型的延伸,它一般适合用于动画对称场景的设计当中。

(二) 夸张与概括

夸张与概括也是动画场景设计当中的常用表现手法。美术素材来源于生活,留意生活,我们不难发现生活中的事物可以经过提炼、概括,总结出装饰性的元素。要从生活中提炼装饰性元素,除了观察生活,还需要一定的想象,想象是美术创作的灵魂。艺术想象的三要素是创造想象、联想想象、解释想象,创作并不是对现实完全地表达,而是在现实的基础上进行加工、创造,用更具艺术性、更具表现力的方式将现实表达出来。

夸张手法的具体应用方法就是基于原有客观事实展开想象和创造,对事实进行夸张变形,让表现更为直观、强烈,更富有感染力。应用夸张手法以后,动画场景的造型风格更为鲜明,装饰性也更为突出。夸张手法通常与概括手法配合使用,概括手法先将客观事物原有的特点提炼和简化,之后夸张手法对这些个性特征进行放大,进而增强场景造型的情感表达和形式之美,增强其艺术感染力。例如,动画《凯尔经的秘密》中通过夸张和概括的手法对场景将小猪的形象用方中带圆的形状表现出来,突出了小猪打蜡的耳朵、大而挺的猪鼻子和卷翘的尾巴,整个小组形象造型可爱、色彩亮丽,装饰感和艺术表现力都很突出。

(三) 节奏与韵律

节奏和韵律不仅是装饰画的艺术表达语言,更是整个客观世界的内在规律,世间万物的生存、发展、运动都呈现出节奏型和规律性,比如田间稻谷的生长是有节奏的,人们的一日生活是否节奏的,四季轮回也是有节奏的,整个世界都在以一种节奏和韵律感运转。绘画艺术无论是写实还是装饰,无论是抽象还是具象,其表达都离不开节奏和韵律。应用好节奏与韵律能够让绘画呈现出别样的艺术魅力,让作品表现出强烈的艺术感染力。

特别对于装饰性动画,因为其本身属于一种“理智型”的艺术表现形式,其表达方式较为客观,在节奏和韵律的应用中,对于作者个人的视觉敏感和审美本能具有较高要求,依靠作者个人优良的艺术教养进行呈现。如果说节奏是绘画的“骨骼”,那么韵律就相当于绘画的“血肉”。在音乐艺术活动中,节奏通过声音的强弱、音阶的高低、音长音短等表现,而在装饰绘画中,节奏通过画面和线条的疏密、刚柔、曲直、虚实、大小等,通过颜色的浓淡、冷暖等,在诸多对比关系中进行表达。

韵律是一种将节奏以更有美感的方式呈现出来的艺术表现方式,在画面上体现韵律,就需要通过对比,通过应用变化与统一这一普遍规律,将事物以条理化的方式呈现出来,将线条、图形、色彩以富有规律、富有变化的方式呈现出来,让画面节奏感更强烈。画面形式感越单纯,其韵律感就越明显。

(四) 线条的应用

线条是动画场景造型中最常用的元素之一,线条的粗细、曲直在场景中能够起到不同的装饰作用。通常直线具有硬朗、利落的装饰表现力,曲线具有温润、流动的装饰表现力。动画《经典秘密》的场景中应用了大量线条作为场景的装饰元素,以粗线为中心,细线条为辅助,两者共同作用于动画场景中。用线条装饰动画主体造型,让动画场景的装饰感、秩序感更为突出。

图形也是动画场景设计中的常用元素之一,图形即可单一使用,也可以组合使用,特别是组合图形之间产生的关联性、渗透性能够将画面所突出表现的元素呈现得更为明显,让画面的秩序

感、方向感和层次感更强烈。图形组合所形成的优美纹理能够使人们感受到大自然的艺术美,增强动画场景的激励效果,让场景质感更优秀,给观众呈现更为强烈的视觉冲击力。

(五) 色彩的应用

色彩在动画场景中的应用能够带给观众一种氛围,比如,红色代表热闹、团圆、喜庆;蓝色代表冷漠、寂静;黑色代表悲伤、压抑等。可以说,装饰性绘画是一种“程式化”的绘画,其形象表现、构图方法、色彩搭配等都有程式化的法则,但是这种程式化特点也使得装饰性绘画的表达比较难,一旦处理上存在欠缺,那么画面就会陷入生硬、单调的困局。色彩在动画场景中的应用格外重视应用的灵活性,围绕主题应用。

四、动画场景设计的创新展望

总而言之,我们可以应用独特的艺术语言,在黑白两种色彩交互的空间中表达、释放,呈现出一种简练、纯美的艺术风格。装饰性动画的装饰意趣和表现手法都具有独特性,其题材寓意象征化、表现上装饰美化。

现代装饰画元素在动画设计中的发展可以进一步从材料和制作工艺上寻找创新点。在二十一世纪,装饰性绘画材料应用“以人为本”“绿色设计”等设计观念,很少使用昂贵的材料。一些艺术家除了应用传统绘画材料以外,还寻找了更为新颖、绿色的材料,用廉价而不简陋的材料呈现出想要的艺术效果。材料的选择应当能够凸显出作品要表达的主题,材质作为艺术作品的载体,需要从多方位体现它的美感和功能。在制作工艺方面现代装饰画表现了出巨大的包容性,包罗万象,有外来的丙烯颜料,有陶瓷(高温、低温),有大理石,有大理石和种子拼嵌,还有马赛克和中国大漆等等,这些材料可以单独应用,也可以组合在一起,形成新的形态。现代装饰画在表达方式上也在不断革新,装饰画已经不再是一开始那种清晰而狭义的表达方式了,它的表达方式已经与许多其他艺术类型的表达方式进行了重新组合,结合各种不同的装饰手法的艺术语言,从而创造出一种独特的、具有装饰性的动画艺术语言,让视觉效果更精彩,更完善。

五、结语

动画场景中装饰性风格的运用是对视觉的另一种编织与诠释,引起的视觉冲击雕刻动画场景的形式与内容。我国动画场景设计中装饰性风格较为突出,充分展现动画电影场景美的一面。对于动画场景设计而言,针对性的视觉提案非常重要。视觉提案对动画场景的色彩搭配、对比度、构思布局等提供标准,围绕着装饰美的内在原则——统一与变化、对比与调和、均齐与平衡、节奏与韵律之间的基本关系展开。本文对动画场景设计中装饰性风格的应用展开分析,分析了装饰性风格的特点,之后研究装饰性的风格在其整个设计过程中的运用,探讨了装饰性风格在动画场景中的具体应用。

参考文献:

- [1] 黄小铸. 巫溪盐文化传说故事的动画创作研究 [D]. 四川美术学院, 2020.
- [2] 柳菁. 《凯尔经的秘密》: 装饰性风格的动画造型挖掘 [J]. 艺术品鉴, 2018 (36): 110-111.
- [3] 许玲玲. 简约装饰风格动画场景设计画面形式美的研究与应用 [D]. 厦门大学, 2018.
- [4] 汪家杰. 唐卡元素的动画装饰性风格重构探究 [J]. 新西部, 2018 (08): 93+67.