

动态漫画特效技术应用研究

吴志伟

吉林动画学院 吉林长春 130012

摘要: 在世界经济发展的大环境下, 随着我国科技、经济与社会的进步, 数字新媒体的时代来到当下。在新媒体新媒体的大环境下, 人民群众在视觉需求上对动态漫画的需求也需要逐步的提升, 这也就使新兴的漫画表现形式将逐步的发展, 那么动态漫画的特效制作与技术表现逐渐形成新的表现形式, 同时制作月技术问题的提高问题也就凸显出来。漫画中的动态漫画除了具备传统的漫画剧情的表达外, 同时还能够通过图形设计软件将传统的平面静态漫画转化为具有动态效果, 丰富漫画的艺术表现形式。动态漫画的表现形式, 在表现力上具有很强的代入感和视觉感, 在当下新媒体时代下, 动态漫画的展示形式有多种, 但是在效果上很少有着视觉特效的融入。本文旨在将动态漫画与特效技术进行融合与应用, 探索动态漫画特效技术的应用价值, 使动态漫画在展示与表现上更加具有丰富性。

关键词: 动态漫画; 特效技术; 艺术形式; 展示

Research on the Application of Dynamic Comic Special Effects Technology

Zhiwei Wu

Jilin Animation Institute, Changchun, Jilin 130012

Abstract: With the development of the world economy and the progress of China's science and technology, economy and society, the era of digital new media has come to the present. Under the new media environment, the people's demand for dynamic cartoons in terms of visual needs also needs to be gradually improved, which will make the emerging cartoon forms gradually develop, so that the special effects production and technical performance of dynamic cartoons will gradually form new forms, and at the same time, the technical problem of production month will be highlighted. In addition to the traditional cartoon plot expression, the dynamic cartoon in the cartoon can also transform the traditional plane static cartoon into the artistic expression form with dynamic effect and rich cartoon through graphic design software. The expression forms of dynamic cartoons have a strong sense of substitution and vision in expressive force. In the current new media era, there are many display forms of dynamic cartoons, but there are few visual effects in effect. The purpose of this paper is to integrate and apply dynamic cartoon and special effects technology, explore the application value of dynamic cartoon special effects technology, and make dynamic cartoon more abundant in display and performance.

Keywords: dynamic cartoon; Special effect technology; Artistic form; display

基金项目:

项目来源: 2022 年度吉林动画学院科学研究项目(社会科学研究类)一般项目立项

项目名称: 基于数字校园建设的动态漫画特效技术应用研究

科研项目编号: KY22SY08

作者简介: 吴志伟(1994—), 女, 汉族, 河南省焦作市人, 助教, 设计学硕士, 东北师范大学美术学院设计学专业, 研究方向: 动画, 漫画, 设计学。

动态漫画是传统漫画和动画相互融合的一种表现形式，动态漫画可以是在静态漫画为主的，在上面进行一些在必要的部分进行动态处理，也可以是以动态漫画创作为主的纯粹的动态漫画，还可以在漫画图像的基础上，按照剧情需要进行动作上的动态处理或者利用软件首先镜头互动等，然后对作品进行背景音乐与配音处理等工作，增强漫画作品的感染力与视觉互动感。动态漫画可以是以线性的叙事方式进行传播，读者可以看到动画的表现效果；又可以看到以交互式叙事方式表现手法，读者可以利用交互的操作方式参与到漫画故事情节中。利用特效技术可以大大增强动态漫画的视觉展示效果，提高了动态漫画的艺术价值和视觉表现力。

一、动态漫画的概念

动态漫画，传统漫画与动画效果相融合的创新视觉表现形式。在静帧传统漫画的视觉基础上，进行动态效果处理，使漫画中角色、场景、背景等等发生一些短暂的指向性动作展示，如向前角色习走跑、窗帘飘动、云层移动等等，镜头上的表现可以使用推拉摇移，同时加入语音的旁白、文字动画效果以及背景音乐等相关的视听效果，能够使得漫画作品的艺术感染力和剧情代入感更强。漫画所展示的优势是可以由读者按照自身的意愿来进行阅读和节奏的把控，相对于其他的艺术表现形式这也是漫画所特有的互动体验，并不是视频式所带来的按照程序设定好的节奏方式来“强制”展示，所以漫画的展示形式上绝不能脱离这个特殊优势。当下的发展来看，动态漫画已经呈现出蓬勃发展的态势，由此来看，动态漫画的发展前景和发展方向有一定的前景。

从视觉展示与是视觉观感上来看，动态漫画相对于传统漫画来说，更加的具有代入感，使读者能够很快的进入漫画的情景当中，更加的具有感染力和视觉冲击力。随着数字与网络的发展动态漫画是互联网发展的趋势使然，在无纸绘画发展的趋势下，纸质漫画逐渐被代替，所以漫画在发展上要开辟新路，更新固有的绘画与表现形式，那么，通过网络传播就是一种最主要的发展途径，创新的动态漫画表现也是应对数字发展的一个有利的表现方式。动态漫画从制作成本到制作周期来看相比与动画来说优势很大，动态漫画更加的注重剧情的带入和气氛的渲染，能够给观众留下更多阅读节奏空间和想象空间。

动态漫画的核心是经由数字技术的融合全方面的强化故事剧情的视听的感染力，如果只是单单的将漫画进行分格处理，融合一些背景音效和简单的画面切换，这

些并不能被称为动态漫画，那么真正的动态漫画，一定是要经过全方面因素的整体设计，从画面分格处理，到角色运动以及角色运动所产生的场景互动感，又或者说是场景中一片叶子的滑落、一扇窗的打开、由远及近行驶的车辆等等，全方面的设计使得动态漫画更加的具有动感和生命力。从市场的发展来看，动态漫画的形式也是更具有表现优势和发展优势。

因此，不论是漫画的技术表现层面还是漫画市场发展层面来看，只有结合漫画特有的基本形式结合数字技术的多方融合后，所呈现的创新设计表现像是，才能是数字发展更需要的漫画形式——动态漫画。

二、特效技术的应用

(一) 特效技术应用

如今当下的漫画行业竞争日益激烈，漫画从业者或者说漫画公司必须不断的制作出高质量的漫画作品才能保证自身立于行业的领头地位。网络与数字时代的发展，使得漫画市场更加的广阔，发展空间的选择上也更加的具有多样性。那么特效技术在实际的应用和展示上，更加的具有优势，特效技术在场景的设计与制作方面，特效技术的融入可以帮助电影、电视和动画中能够轻松的表现自然元素中的风、雨、雷电、云、雾和火焰效果等等，效果仿真的同时也具有一定设计美感，能够使场景在氛围表现和仿真处理上更具有表现力，为整部影片的视听效果增添了生机。在合成特效与制作方面，影视范畴中的场景表现例如影视角色的合成动画与场景交互的结合效果。那么特效合成的好坏也就依赖于特效技术的应用与制作效果。也就是说，特效制作技术起着主要的作用。其中在影视色彩设计方面和表现方面中，表现的更加具有视觉观感，色彩作为视觉表现和视觉展示效果的重要元素，一直以来是影视与视觉设计中不可或缺的一部分。特效技术是影视与视觉色彩艺术的表现上能够更好突出剧情与氛围的发展。特效技术无论是在二维平面绘画还是在三维影视制作当中都发挥着重要的作用。那么，在动态漫画的设计与视觉展示中，它能够使得视听效果能够更好结合，使要表达的场景和环境更加的真实。优秀的动态漫画作品一定是具有视觉冲击力和剧情代入感的漫画，通过特效技术制作出现实中的富有节奏感和真实性的效果，有效提高了动态漫画的艺术表现力。

(二) 特效技术的优势

首先，特效技术能全方面的提高漫画作品的艺术质量，加强漫画作品的艺术与视觉效果。无论是在影视作

品还是漫画作品中，特效技术都能够使作品更具有感染力，通过特效技术的应用能够实现更多比复杂的场景与人物动作与效果。以图像处理与生成、虚拟现实、数字效果影像处理等特效技术的介入，能够创造出更加具有视觉冲击力的特效奇观和动作互动效果。而且，利用特效技术能够大大的节约制作成本和制作时间，还能够更好的、更快速的便捷的进行修改和完善，让观众的视听空间和视听感受更为宽广。大大提升了影视作品的视觉体验，为观众带来身临其境的强烈冲击，使观众与影片实现了互动与交流。数字特效技术还打破了电影、电视与网络之间的界限，使各种娱乐模式得到了融合发展，不但给人们带来多层次的体验，也带动了人们娱乐方式的变革。这种优质的视觉效果，需要较为精湛的特效技术加以支撑，在此基础之上，动态漫画才能够给观众带来更加良好的体验。在当下的特效技术，融合了二维特效以及三维特效，还有杜比音效、虚拟现实空间以及交互式体验等多种新媒体视听模式。这种新型的制作与传播技术使视听感选择性和互动行更强，能够最大使得观众得到更加直观、更加身临其境的视听体验。影视特效技术从诞生之初的浅显粗陋到如今的新奇精湛离不开数字科技的发展，数字化的影视特效技术，在道具制作、三维动画、后期合成、配光等方面都是基于计算机技术，运用计算机强大的合成技术、影像处理技术、数字运算能力使影视作品能够为观众带来高品质，极富冲击力的视觉奇观，不断提高人们的观影体验，持续创新，使人们的精神生活得到前所未有的满足。

三、特效技术在动态漫画中的发展与融合

（一）特效技术在动态漫画中的发展

2009年，出现了一部动态漫画《守望者：动态漫画》，这部漫画是较早的动态漫画，但是因为发布较早，所以当时各项技术还不够成熟，但是却引起了较大的反响。随着经济的发展以及各项技术的进步，国内动态漫画已经出现了较为繁荣的发展，如《如果标点有性格》、《春江花月》、《章鱼噍的原罪》、《肥志创业史》等，极大的丰富了动态漫画的市场，在这些漫画里，特效技术也尤为重要，在一些特定的转场中，比如会出现一些花瓣洒落的特效，在《假如历史是一群喵》这部动态漫画中，作者设计了十二只各具特色的，造型可爱的小猫来对中国上下五千年的历史进行演绎，将中国的历史讲述的生动有趣，通俗易懂，这些演技精湛的“小演员”用精湛的演技演绎了盘古开天辟地、大禹治水等各类神话传说，并且在讲述故事的过程中，融入了较多的特效技

术，相比传统的静态漫画而言，此类动态漫画用更加鲜活的方式满足了观众的视觉体验。里会出现一些打斗的刀光剑影，爆炸的特效，使动态漫画无论在剧情上还是效果上都得到了极大的提高。

回想现在的国内市场，说起动态漫画，《春江花月》以及《长歌行》是大家耳熟能详的，动态漫画比普通的静态漫画更加的生动有趣，阅读起来更加轻松，这些动态漫画都引领出一个很好的开端，但即便如此，纵观国内外市场，动态漫画行业还是有着很大的缺口，由于起步较晚，技术不够成熟，没有更多的新兴技术的加入，使得动态漫画当前缺少更多优质的作品。在当前的形式上来看，想要使动态漫画的效果更好，应当加入更加优质的特效技术，将After Effects特效技术、Photoshop绘制特效效果和Adobe flash动态特效技术等与动态漫画进行融合，提高动态漫画的艺术表现力。

（二）特效技术在动态漫画中的体现

动态漫画中After Effects特效技术、Photoshop绘制特效效果和Adobe flash动态特效技术的融入与结合，可以提高动态漫画的视觉展示效果，更好的呈现在观者眼前。同时也促进了多种技术的融合，使得创作者的技术手段上有了更多的可能，也给创作者也提出了丰富多样的创作思路。动态漫画中动态特效的融合从漫画展示以及今后的衍生产品上都有了一定的价值意义，从衍生产品上来说，丰富了衍生产品的种类；在漫画展示上更加符合当代人的视觉需要，在观看的画面感与视觉冲击力更加强烈，从视觉上可以提高整个漫画的视觉感和印象感。

特效技术在实际应用过程中，可以通过一系列的后期电脑制作，对动态漫画的内容进行刻画和设计。这样可以节约特效制作的成本，也就是对于动态漫画而言，将特效技术科学合理的应用其中可以实现对成本的有效控制，同时还可以节约资源的大量投入使用。由于该技术具有这么明显的优势特点，所以在应用时，对于动态漫画具有非常重要的影响和作用，同时还可以提供非常广阔的空间作为支持。

（三）特效技术在动态漫画中的价值

特效技术在动态漫画中的合理利用，必须要结合实际要求，实现场景与现实情景相互之间的有效结合，这样才能够吸引大众的目光，提高动态漫画的艺术性。在动态漫画中充分利用特效技术的优势能调动观众的视觉和听觉感受。在动态漫画中，特效的加入都会极大地丰富作品内容，特效能够把常规拍摄或绘制无法达到的效果、导演的奇思妙想和人们想象付诸在一部漫画作品中，

为观众生动形象展现出许多丰富多彩的视觉效果。在一些动态漫画中，作者在几个场景之间的转场和内容衔接中融入一些真实有效的特殊效果，如爆炸、烟雨、爱心等，使读者产生丰富的视觉体验。并且在一些特殊的情节时，也能模拟出一些鲜明的画面氛围，比如在打斗时会出现刀光剑影，夜间会出现繁星闪烁，让画面更加丰富的同时产生强烈视觉效果，从而提高动态漫画的艺术表现力。

总之，将特效技术与动态漫画进行融合，使动态漫画的类型和题材都有了更加多元化的发展，极大的提升了观众的视觉体验。在当下漫画市场大发展发繁荣的情况下，观众的审美向更加多元化的方向发展，动态漫画仍需要创新，那么，特效技术是比必不可少的条件。这就激发动态漫画作品必须依靠较高的特效技术来创新。

动态漫画作者运用特效可以实现更丰富的视觉创意，观众观赏动态漫画可以享受到传统动态漫画无法提供的视听体验，从而也能提高动态漫画的艺术表现力。

参考文献：

- [1]张宗海.西方主要国家的高校学生责任教育与启示[J].高教探索, 2002,(3): 37.
- [2]四达.数字媒体艺术概论[M].北京:清华大学出版社, 2012, 7.
- [3]倪聪奇.浅析数字特效在影视动漫制作中的应用[J].新闻研究导刊, 2015, 6(23): 79.
- [4]时佳璐.刍议数字特效在影视动漫制作中的应用及前景[J].艺术科技, 2014, 27(4): 73
- [5]孙承健.被数字视觉化了的世界:虚拟制作时代电影的身份危机[J].电影艺术, 2021(5): 128-135.