

水彩绘画语言在动画基础教学中的探究与应用

秦琳娟

四川吉利学院, 中国·四川 成都 610199

【摘要】数字多媒体技术迅速发展的时代,原本耗费大量时间和精力才能完成的繁琐创作步骤,如今可借助计算机技术提高效率。行业初学者可以通过多种电子途径“弥补”绘画基础的不足,却也在数字化智能和激烈的市场竞争中逐渐丢失核心竞争力。本文以水彩绘画语言与动画专业基础教学的关联性为根本,探究其在动画基础教学中的应用方式及其对动画创作能力培养的意义之所在。通过分析水彩画技法的特点和优势,结合当今动画行业对专业基础教学的需求,探究水彩绘画语言在动画基础教学中的应用措施。

【关键词】水彩; 动画; 基础教学

引言

随着动画制作技术的发展,不同文化背景艺术表现形式、不同价值观和题材的架上作品琳琅满目。新媒体的迅速传播在给予动画人轻松获取最新的市场动向和行业热点资讯等资源渠道的同时,也带来了行业市场的激烈竞争,受众快速筛选、淘汰机制,以及AI技术的强劲冲击。种种现象都对即将从事动画相关行业的人提出了更高的要求,不再局限于相关知识储备和行业动向捕捉力,还需不断磨练绘画技艺与审美感知能力。

1 动画基础教学目的与要求

动画是一门汇集艺术、技术和创意的综合性学科,对美术基础、想象力、创造力、技术操作能力的综合应用有较高的要求。现如今,动画行业的虚拟现实、增强现实和AI等新技术的应用为动画行业带来了更广阔的发展空间和更多的可能性,同时也给即将踏上动画专业道路的学生带来了更大的考验。

动画专业基础课程设置通常包括绘画基础、动态造型基础、角色设计、场景设计等,要求学生具备扎实造型功底的同时,兼具敏锐的色彩感知能力和较高的艺术审美能力,掌握将创意构思转化为生动的角色形象与故事情节的方法,结合不同的色彩搭配赋予角色独特的存在。艺术创作的内核都具有相似性,即为创作者传递情感和内心世界搭建一条媒介通道。动画创作以角色的动作、表情、故事情节渲染,引发观众的情感共鸣;水彩画则以色彩的运用、笔触的轻重缓急以及画面的整体氛围来表达创作者的喜怒哀乐、个人思考与感悟。在教学过程中,教师往往会强调造型能力在动画创作中的重要意义,引起学生重视,而忽略色彩在作品创作中具有同样重要的表现意味。一部优秀的动画作品定然要具备精美的画面效果,不仅涵盖生动的造型线条设计塑造角色形象,还需巧妙的配色丰满

人物性格。恰当的色彩选择不仅能奠定整部作品的情感基调,还能区分不同的角色设定和画面元素,以凸显画面的层次感和立体感,这是完成场景设计的重要元素,也是水彩画技法最擅于呈现的艺术效果。

2 水彩画技法在动画专业基础教学中的应用

专业基础教学阶段对学生学习习惯的养成至关重要。其中,素描和速写着重造型能力的培养,色彩教学则要求学生能够熟识配色表加以运用,在后续关联课程中不断改进色彩关系搭配,形成较为稳定的色彩表达方式和审美体系,最终呈现在作品创作中。教师需将行业发展的变迁趋势和市场走向以适当的方式融入在教学过程中,通过不断调整课程内容和教学结构,培养学生的审美和创新能力。可以从以下几个方面多加尝试:

2.1 提升色彩感知与运用能力

通过水彩画色彩训练,帮助学生理解和掌握色彩规律。水彩画的透明属性易形成丰富的色彩变化和混色效果,训练时要求学生细致观察水色碰撞过程,感知同色系、多色系、同一颜色不同厚度混合时产生的色彩微妙差异,掌握水彩颜料的色彩搭配与过渡效果,提升色彩敏锐度。其次,水媒介的灵活使用会形成柔和、朦胧或是清新明快的效果。教师在课堂中引领学生感受水媒介在干湿程度不同的纸面上作画产生的随机效果,逐步掌握水分控制的技能。最后,体会舒展流畅或是苍劲有力的笔触下,相同颜色呈现出的不同效果,感受材质和力度区别产生的不同反应。教师通过示范教学分析讲解多种水彩画基本技法,以最直接的方式指引学生学习技能,结合课堂与课后练习了解学生对技法的掌握程度,根据学生作业反馈有针对性的加以巩固训练。

水彩作画过程中特有的技法特点和色彩属性能够帮助学生提高其对色彩的认知和审美能力,使其在动画创作中生

动准确的调配色彩关系塑造角色、营造氛围并表达情感。

2.2 培养灵活的表现手法

水彩画技法的多样性有助于学生打破常规,探索不同的表现方式。传统的水彩画以干画法、湿画法、干湿结合、晕染、留白、洗色等基本技法表现画面中不同的物体质感。近年来,多种综合材料的搭配使用逐渐成为水彩画推陈出新、打破常规思维束缚的一种新兴表达方式。当他们将水彩与诸如彩铅、油画棒、砂纸、甚至是废旧物品等综合材料相结合时,就如同打开了一扇通往无限可能的创意之门。水彩的透明与轻盈感可与彩铅的细腻和层次感相互补充,创造出更加丰富和立体的画面效果;以水彩颜料做底厚铺颜色,待纸张未干时用砂纸打磨,借用砂纸的纹理为画面增添独特的质感和触感;再比如,利用不同废旧物品的特殊质感作为一种纹理模版与水彩配合,呈现出充满故事性和独特意味的艺术作品。

不同材料的质感、纹理和特性相互碰撞会激发无限创新的火花,只有勇于尝试、不断实践和总结,逐渐掌握各种材料的特性,根据自己的主题和创意选择最合适的组合方式,才能突破传统思维模式和规则束缚,不断探索出新的表现形式和效果。

2.3 增强画面的氛围感和情感表达

利用水彩画的特性营造独特的画面氛围。经典动画影片镜头中,不论是场景与人物关系之间的塑造与表现力,还是场景在后续故事情节中的暗示或推动作用力都是耐人寻味的。我们可以运用水彩画色彩相互渗透叠加与融合的特性,促成画面中微妙而丰富的色彩变化,营造出有层次感的画面氛围。例如,用水彩表现透过树叶的阳光或是波光粼粼的水面,以营造出一种梦幻、灵动的氛围。水彩的流动性让水色能够在纸面上自然地扩散与融合,形成独特的纹理和渐变效果,呈现出阳光的通透感与水面的涟漪。在表现风、云等自然元素时,水彩的流动性亦能赋予画面场景无限变幻的形态和动感,以水色的流动性表现万物的动态瞬间,增强画面的节奏感和韵律。如若使用轻薄、不加叠涂的颜料设色,还可以营造出清新、柔和的氛围,表现出春天花园的生机勃勃、夏日午后的宁静乡村等温馨、舒适的景色。除此之外,水彩画在表现湿度和雾霭景色时也独具优势。通过合理控制水分和纸张湿度,在画面半干时作画,可以营造出雾气弥漫的森林、潮湿的城市街道等朦胧感十足的场景,增添故事情节的神秘感和诗意。若是以水调节色彩纯度和明度,还能展现出高纯度的鲜艳活泼的场景或是低明度深沉、忧郁的场景氛围。

2.4 水彩画在经典影片中的应用

通过经典动画影片中水彩应用的案例分析,了解水彩画技法与动画基础学习的关联性和必要性,激发学生学习兴趣。首先,以经典影片的分析 and 解读为切入点激发学生学习兴趣,展现影片中水彩技法运用的画面,对局部内容重点分析,提高学生对水彩技法的好奇和关注度,调动学习积极性。其次,在讲解影片的实例应用时,重点讲解水彩画在增强影片的情感表达、氛围营造和艺术风格时如何发挥作用。例如,在《辉夜姬物语》动画影片中,水彩技法和色彩的巧妙运用贯穿于辉夜姬的整个成长历程。在影片整体风格上,采用素描线条与水彩设色相结合的方式,不同于一般动画制作中背景与角色分开绘制再合并,而是将两者一体化绘制,使得影片呈现出的意境不脱离人物,宛如欣赏一幅幅水墨画般既自然和谐,又饱含独特意境。在色彩的选择上,以浓淡有秩的色彩变化传递主人公的情感和场景氛围。女主人公在京城生活时,选择整体色调较为艳丽或深沉的单一配色体现她内心的苦闷与拘束;而忆起乡下的自由快乐时光时,以多水分的使用降低画面明度,保持画面多种色彩的纯度,营造出清新、自然的氛围,彰显明快而温暖的叙事感。

3 结语

近年来,水彩画在高校美术教育中的发展稳定且迅速,涌现出不少令人瞩目的艺术家新作,动画行业也随着数字化多媒体技术的发展逐渐突破传统束缚。然而,无论技术如何变革、题材如何创新,扎实的色彩和造型基础始终是完成一部好作品的基石。水彩融入动画基础教学不仅能与当代艺术潮流有机融合,还能循序渐进的培养并不断提升审美感知、艺术符号化与创作能力等综合素养,更好的应用于各种形态和结构的精准表现中,从而在与数字化技术的较量中不受技术束缚,而是将其转化为实现艺术表达的有力手段。同时,将水彩画技法融入动画专业基础教学,亦是为学生今后的专业发展方向提供多一种选择。无论是钟情于传统手绘动画的创作,还是致力于数字动画的创新,水彩画技法所赋予的艺术修养和审美感知都将开拓出更为广阔的创作道路,为动画艺术的发展贡献更多精彩的作品。

参考文献:

- [1] 刘惠敏. 二维动画美术设定中水彩语言的应用研究[J]. 参花(上), 2022, (02): 89-91.
- [2] 周弘杨. 艺术中情感化的符号语言[J]. 美术大观, 2015, (10): 128.

作者简介:

秦琳娟(1997.08-),女,汉族,四川成都人,硕士研究生,助教,研究方向:美术、教育教学管理。