

动画设计中的色彩运用研究

徐盼 王芬芬 万杜鹏

江西软件职业技术大学 江西 南昌 330041

【摘要】随着经济科技的发展当前我国动画事业的发展迎来了高峰,近年来《哪吒》《姜子牙》等国产动画电影也被搬上荧幕,我们在感叹其故事情节紧凑的同时也不禁感慨国产动画制作手段的精良,如今随着动画制作的专业化程度的不断加深和动画技术的发展当前我国的国产动漫呈现出异彩纷呈的特点,而想保证动画制作质量的精良就必须对动画色彩进行认定研究,本文就在这样的背景下谈动画设计中的色彩认定研究。

【关键词】动画设计;色彩认定;相关研究;

进入21世纪以来我国的各项事业得到了飞速的发展,当前随着国家对相关行业的扶持力度的不断加大和相关人才培养的专业化程度的不断加深国产动漫可以说是迎来了发展的春天,随着互联网科技的发展当前各国之间的动画交流逐渐密切化,不论是传统的卡通动漫和相对来讲较新的三维动漫都需要丰富的色彩以实现更好的情感表达,中国传统戏剧“唱脸谱”中对各种颜色脸谱的描写体现的就是色彩对于人物性格表达的意义,当动画色彩与一些环境和语言相结合时能够实现人物的全方位塑造,虽然当前我国的色彩运用技术得到了一定发展,但与那些发达国家相比我国动画色彩技术还存在一些问题,我国的动漫色彩技术还需要发展和提高。本文就从以下两个方面谈相关色彩认定研究。

1 色彩对于动画设计的重要作用

如果说单词是英语学科的灵魂、文字是语文教学的灵魂那么色彩一定是动画设计的灵魂,在色彩技术没有得到发展的过去我们所创作的动画大多色彩单一,这种单一的色彩也使传统动画在人物塑造时存在不够饱满的特点,就拿我国比较家喻户晓的一部动画——黑猫警长来说,现在当我们祛除了童年滤镜后不禁发现黑猫警长这部动画由于时代的限制而存在色彩运用过于刻板、整个动画色彩不够鲜明、个别地方的色彩运用不能突出人物的性格特征,这种色彩运用不公丰富的情况也使整部动画看起来过于死板,但我们也需要承认,在那个年代背景下黑猫警长在某种程度上是一部制作精良的国产动画,也是我们几代人心中关于正义的启蒙动画。近年来随着动画技术和色彩设计技术的不断发展在动画领域出现了一股“复刻”的浪潮,所谓复刻就是把之前的老动画片拿出来重新上色,在尽量保证动画内容的前提下实现对动画的活化,通过对观众的实际采访我们也发现近年来复刻的几部老动画片都取得了较好的效果,像是《大头儿子和小头爸爸》《葫芦兄弟》等,在实际调查中我们也发现这些传统的动画片在复刻过程中情节并没有发生很大的改变,知识运用现代信息技术对其进行

了色彩上更为细节的处理,而这种色彩上的处理就足以让传统动画焕发生机,这也足以见得色彩对于动画设计的重要意义。

除此之外动画中丰富的色彩还能对人产生积极的色彩感染力和心理感染。在现实生活中我们接触到的物品都是有各种颜色的,也许我们自身还没有发现,在潜意识里我们对颜色的划分几乎到了“变态”的地步,任何不符合我们头脑中思维认知的颜色都可能引起我们的反感,而动画成不成功的一个关键就在于其有没有真的做到引人入胜,与现实生活高度相似的色彩则更容易达到一种引人入胜的效果,有助于通过色彩给人一种感染力,让受众更加接受动画中的人物设定和相关故事情节。最后色彩作为一种特殊的要素,对人类情感的激发也有一定的意义,作为高等生物,我们比动物更加高级的一个点就在于我们具有潜意识,这也导致我们比较容易受到各种暗示,在一些快餐店我们常听到节奏很快的歌曲,其实这就是在暗示我们要快点吃饭,而色彩方面,蓝色更是被国际上普遍认为是忧郁的颜色,在实际动画设计中颜色也可以起到推动情节发展、对人产生感官刺激的作用,合理的颜色设计有助于动画电影吸引到更多的观众。

2 色彩在动画设计中的应用

我们对一部优秀动画作品大概有以下几方面的要求,首先它要有紧凑的情节和引人入胜的情境,其次是要有合适的人物设定和各具特色的人物性格、除此之外一部优秀的文化作品还应该具有比较精美的场景布置,只有具备了以上三个特点一部动画作品才可能被称之为“优秀”。细细品味我们也不难发现,能够充分贯彻这三个特点并将其有效联结起来的就是色彩,不论是人物性格的塑造还是精美场景的布置都一定离不开优秀的色彩设计,而色彩设计在整部动画设计中主要有以下几个方面的应用。

2.1 色彩在角色塑造上的应用

人物是动画电影的重要组成部分,人物塑造的完整性甚至直接决定着动画电影的质量,在观看传统动画

电影中我们常有这样的感悟：蓝色和红色是动画中十分常见的两个颜色，蓝色一般代表着温柔，而红色往往是急躁的象征。其实颜色对角色的塑造就是有这样的作用，上文也有提到过人类是比较容易受暗示的动物，在潜意识里我们早就对各种颜色进行了一个分类，认为每个颜色都有与之相对应的性格，而随着经济和科技的发展如今这种对应已经变得越来越详细化，色彩技术的发展也为人类这种详细化的对应提供了可能性。在实际动画人物设计中，作为设计师应先对人物有一个整体的概述，明确人物的定位，所谓定位就是人物是否属于主要人物，再根据定位完善人物的性格，根据性格特征选择与之相符合的色彩表现，同时在一些人物颜色的选取上设计人员还应当与人物的经历和命运相结合，这样能够保证整部动画情节的完整性。

2.2 色彩在动画场景中的应用

什么事情都是发生在一定场景中的，因此对场景进行设计就显得十分重要，而在场景布置中应用合适的色彩对吸引观众的注意力和观影兴趣有十分重要的意义，让我们回想曾经看过的动画电影或者动画片，我们不禁发现自己对一些承前启后的场景的记忆和理解似乎更加深刻，动画色彩的设计和选取对于吸引观众的实际观看兴趣、带领观众真的进入动画所塑造的场景都有十分深刻的意义。

3 在实际动画设计中要如何进行色彩认定

通过上文的叙述我们可以了解到，动画色彩设计对于塑造人物性格、推动动画情节发展都有十分重要的意义，随着科学技术的发展当前动画色彩设计技术也得到了长足的进步，对动画色彩进行推敲和认定往往要经过漫长的过程，那在实际动画设计过程中我们要如何进行色彩认定呢？笔者认为有以下几种方法。

3.1 以主题为基础进行色彩认定

在我们的传统认知里总认为动画的色彩仅仅是设计者根据本身的意图进行设计的，并没有什么特殊含义，但其实在具体色彩认定之前相关设计人员是要进行多方面的考虑的，而主题就是这多方考虑中非常重要的一个方面，在实际色彩认定过程中设计人员必须以动画主题为基础，如果动画主题是爱国就应以暗红色为主色调，如果动画主题是阳光向上，就可以多运用一些蓝色和绿色，这种将主题作为颜色认定的基础的方式也有助于动画主色调的奠定，也更有助于通过色彩更好的诠释整部动画作品的主题和中心思想。

3.2 在具体色彩认定时多进行对比

在自然界中存在着多种多样的色彩，也正是这些色彩的相互对比和衬托构成了我们这个五彩斑斓的世界，在实际动画色彩设计中我们也要用到很多的色彩，并要求这些色彩尽量达到和现实世界一样的色彩效果，那在具体动画色彩认定时我们就要注重各种色彩的对比，在动画色彩设计中我们可能没有办法做到让动画色

彩与实际生活中的色彩完全相同化，但通过色彩对比就有助于实现一种相同化的错觉，这种错觉可以引领观众更好的进入动画情境，从而更好的感悟动画的中心思想和核心含义。

3.3 在色彩认定时注重色彩起伏

动画作品有不同的场景和不同的情节，这些情节中人物会有不同的表现，而在具体色彩设计过程中我们就必须根据场景和情节的变化去调整色彩的起伏，只有这样才能提高整个场景的真实感，让观众更加喜欢观看相关影片，而要想保证色彩的起伏感就必须对整个场景中色块的位置和罗列进行综合的设计，只有这种体现层次感的颜色设计才能让观众体会设计者的良苦用心，让其有美得感受。

4 总结

通过全文的叙述我们对动画设计有了一个更加详细的理解，通过叙述我们也可以了解到，在动画设计过程中色彩技术的应用对于塑造人物形象、完善动画场景等方面有极其重要的意义，基于色彩设计如此重要的特点本文也对动画设计中的色彩设计做出了一定概述，如今随着经济科技的发展，动画色彩设计技术也得到了空前发展，作为动画设计人员，我们必须掌握先进的动画色彩设计技术，在实际色彩设计中灵活应用各种技术，实现动画色彩的灵活化、多元化设计，关于如何创新动画色彩设计，本文主要提到了上述几种方法，但作为设计人员我们需要意识到的是其具体方法绝不仅仅上文提到的几种，更多的方法还需要我们根据具体的设计实践去不断探索。

【参考文献】

- [1] 张莎丽. 色彩及其在摄影中的应用 [J]. 广东技工教育研究, 2018(2).
- [2] 骆新彩. 浅谈 Flash 动画的制作流程 [J]. 广东技工教育研究, 2017(2).
- [3] 李桐. 浅谈色彩在动画中的作用 [J]. 文艺生活: 下旬刊, 2018 (10).
- [4] 熊凯. 浅谈色彩在动画设计中的应用 [J]. 美与时代 (上). 2017.05 期.
- [5] 焦瑾瑾. 浅析动画色彩的艺术魅力. 吉林省教育学院学报 (上旬). 2017. 03 期.