

浅析动画影片中的角色设计

葛超

(吉林职业技术学院, 吉林 延边 133000)

摘要: 一部优秀的动画影片必定会有深入人心的动画角色, 我们记忆里印象最为深刻的影片, 大多都是角色印象比剧情更加清晰, 可以说, 动画影片中的角色是影片成功的重要因素。本文将从动画影片中角色设计的概念、表现手法、原则等几个方面进行论述, 进而探讨角色设计在动画电影中的重要性。

关键词: 动画; 角色设计; 表现手法

随着动漫产业的迅速发展, 动画产出的形式也开始多种多样, 喜爱动画的不再仅限于儿童和青少年, 越来越多的成年人也将动画视为一种流行的精神文化。在动画影片中, 有许许多多的动画角色给观众带来欢声笑语并且留下深刻印象, 其角色的魅力是动画设计师在充分理解剧本、贴合动画主题的基础上, 进行艺术加工, 凭借奇特、夸张的角色设计以及机智的性格特征, 使其更具个性, 既符合艺术变形的规律又有别于其他形象, 让其紧追时代的潮流取悦受众。

一、动画角色设计的概念及特点

在动画中, 角色设计既源自于剧本的情节设定, 又来自于动画设计师对动画角色的理解进行的服装服饰、常用道具、动画形象的创作。影片的角色设计是源于生活又高于生活, 将现实与虚幻相结合, 呈现出简洁概括性、夸张性、创意性。

(一) 简洁概括性

角色设计具有简洁概括的特点, 主要体现在整体外部轮廓线条简洁、内部衣纹结构处理简单, 并对线条、上色、阴影处理多采用平面的方式, 是对现实生活中衣物呈现状态的提炼。例如1928年诞生的米老鼠, 它的角色是设计师通过三个圆形所创造出来的, 角色形象简单而又可爱, 圆弧型的大脑袋加上圆又大的耳朵, 细细长长的身躯而又圆圆的身体, 配上长又细的尾巴是那样的简单而又可爱, 五官上的眼睛如同纽扣般充满了神奇感, 这样可爱简单的形象似乎一下就改变了我们心目中那个尖嘴猴腮的老鼠形象, 在动画影片中还将聪明机智、富有正义感、勇敢善良等特征加入角色当中, 所以说这样的角色设计怎么让观众不喜爱呢? 这样一部动画又怎么会成功呢?

(二) 夸张性

在动画影片中, 动画角色设计师充分发挥自己的主观能动性, 同时运用动画运动规律的特点, 再根据角色动作的大小对形体进行夸张, 让动画角色更加有特点。宫崎骏先生认为当一个角色设计师时要以一个虫子的角度看世界时, 不单单是人类借着放大镜看到的世界, 而是要超越人类的思维。如在宫崎骏的动画电影《龙猫》中, 原本在现实中如同老鼠一般大小的龙猫, 在影片中它的

角色设计比人的角色设计都要大好几倍, 圆滚滚的身材和毛茸茸的皮毛, 给观众留下深刻的印象; 还有影片中龙猫的交通工具, 竟然是十二只脚的猫巴士, 额头上还会显示所要到达的目的地。再如《千与千寻》中的锅炉爷爷, 只是汤屋烧锅炉的老头, 却有着可以随意伸缩的六条手臂, 像一个大蜘蛛, 领着一群胆小又可爱的煤球小精灵烧锅炉。宫崎骏先生的每一个角色形象都十分具有个人风格, 也许就是对角色设计夸张性的把握、打破叙事的束缚才使得宫崎骏先生的动画电影深入人心, 为后来的动画事业提供了重要的借鉴价值和启发意义。

(三) 创意性

赖声川先生曾经说过: “创意是看到各种新的可能, 再把这些可能性组成作品的过程。”比如电影《花木兰》中的木须, 木须是一条可爱而又滑稽的龙, 没看过影片又怎能想到它是条龙呢? 小小的身子让人第一反应是蜥蜴类的爬行动物, 就是这样一个角色的落差让观众在紧张的剧情里感受到了一丝丝愉悦与轻松。对于这些切合实际并富有创意的角色设计, 在所呈现独特视觉效果的背后, 其实是一个庞大而精致的想象世界, 往往就是这样世界产生的角色才会给人们心里留下深刻印象, 最终得到观众的肯定与喜爱。但值得注意的是, 动画角色设计具有切合实际而富有创意的特征。对于动画角色而言好的创意并不仅是天马行空的想象, 同时也要根据剧情合理地创造角色, 不然即使拥有有创意的角色, 不切合实际也会全无意义。

二、动画影片角色设计的表现手法

动画影片不同于静止的绘画, 不断变化的画面使得观众不会去反复观看同一画面, 对于观众而言瞬间的感觉并不会留下最深刻的印象, 对于动画中的角色也需要不断地存储与记忆, 如若在动画影片中出现含混不清的外形肯定会给观众带来解读的困难。因此, 任何动画角色都应该有其独特性, 并且能够成为动画风格的显著标志。主要表现在以下几个方面:

(一) 拟人化

有学者指出: “拟人是艺术创作中把无生命的事物或有生命的动植物比作人, 使其具有人的情感, 或者性格, 从而表现创作

者的情感。”也就是说，通过对物品和动物的拟人化塑造，使得它具有人的语言、动作、思维，让影片更加有趣生动和富有人情味。有些作品中，主人公不是人的形象，但却饱含人类的情感和心理状态，这是动画设计师表达想法的一种手段。值得注意的是，不管是动物、植物或其他非生命体，形象的拟人化和动作的拟人化都应是合情合理的，这样才能使观看者从它们的身上产生共鸣，体验到动画影片神奇的魅力。例如，美国非常著名的动画片《海绵宝宝》，片中的主角是一块黄色的海绵，它居住在太平洋的海洋深处，如同人一般穿着衬衣戴着领带，露出龅牙的笑容，让它那活泼可爱的性格更加具有感染力，而使它成为风靡世界的动画形象原因正是海绵形象的拟人化，它的夸张与亲和力，让它深受人们的喜爱。

（二）角色性格情感化

好的动画角色设计所传达的不仅来自于动画角色的造型，还来自于观众对动画角色深刻内涵的情感认同。简而言之，角色情感是动画创作的灵感和源泉，更是联系观众和动画影片之间的桥梁。例如《疯狂美丽都》作为法国动画电影的典型代表，影片中充满了趣味性，其中的角色设计更是令人难以忘怀。瘸腿老太太身材矮小还是天生的长短腿，为了弥补长短腿的缺陷而设计的夸张的高低不一的高跟鞋，似乎让人物造型比例上有些怪异，但就是奶奶的这种形象搭配着她的智慧以及不服输的精神深深感染着每一位观众。也就是这种“不和谐”，才能撞击观众的心灵。

（三）肢体语言夸张化

肢体语言使我们即使不做表情、不说话同样可以表达清楚我们的思想感情。在肢体语言中夸张运用得最为频繁。无论是人还是动画角色都可以通过肢体动作表现喜、怒、哀、乐的情感变化。在行为动作上，那些夸张的肢体语言在现实生活中是很难看到的。但在动画影片中，夸张随处可见，随着剧情的需要主角可以随时改变，主角被门压住就会薄如纸片，装入纸箱可随意变成正方形。可以说肢体语言夸张化是生命力的表现，它不仅赋予了一个虚拟角色生命力更是赋予了一部作品生命。

三、动画角色设计的原则

（一）角色造型符合时代的要求

随着时代的进步以及生活节奏的加快，人们对于精神与物质的追加有了更高的要求。快节奏的生活使得人们的生活压力加大。人们对于动画影片的选择不仅仅期望身心愉悦，同时也期待看到社会现象、时代文化的渗透，而这些时代性的需求使得对动画角色的设计有了更高的要求。因此，动画角色无论是从写实到非现实的跨越和差异，最终的目的是通过动画角色最本质的特征来表达人类情感与精神，使得观众在观影时产生心灵共鸣。如美国动画影片《花木兰》，虽然它依旧是我国古代花木兰代父从军的故事，但是它无论是从动画角色还是故事的题材上都成了美式的花木兰。

影片中花木兰角色设计拥有尖尖的脸蛋和细长的眼睛以及苗条身材，与中国传统形象不同，对于性格的刻画更是格活泼不羁，充满了叛逆精神和注重实现自我的美式精神，而这些都是迪士尼英雄式的塑造，他们充满了美国式的烙印并让我们感受到了动画角色所塑造出的文化性。

（二）角色造型要有较强的趣味性

拥有独特艺术魅力的动画影片作为一种新的流行精神文化，动画角色相比于电影中的演员更加自由和灵活，对于故事的趣味性动画角色能够很出色地演绎诠释。因此，动画角色的趣味性在动画影片中具有很重要的意义。动画影片中的风格、情节、趋势等都是由动画角色所主导，动画影片想要吸引观众的眼球并且传达动画影片的含义，只有将动画影片之中的内容与动画角色相互映衬，才能给观众以视觉上的冲击。比如说，在我国风靡的系列动画片《喜羊羊与灰太狼》就是利用各种表现手法，影片中刻画出凶狠的狼与善良的羊的角色设计，将动画影片中的趣味性融入动画角色之中，使得小朋友格外喜爱这部动画影片。

（三）角色的商业价值

经济学家认为动画产业是 21 世纪最具潜力的核心产业，因为动画产业具有无高能耗、产品生命周期长、消费群体广大、市场需求大并且无国界语言障碍等特点。一部动画作品的灵魂就是动画中的角色设计，凭借幽默、机智、奇特的角色性格特征，加上丰富的人文内涵与积极乐观的人生态度创造出优秀的角色设计，赢得各个年龄所喜爱，从而在商业上拥有巨大价值。更重要的是，动画本身就拥有巨大的市场而动画的衍生产品拥有的市场空间更加庞大。比起其他形式的影视艺术，动画中的角色设计更为重要，一个成功的动画角色不仅仅意味着的动画片的成功，对于那些商业动画来说成功的动画角色更是动画片的最好商标，同时能带来无穷的商业价值与文化价值。

四、结语

放眼国际动画影片舞台，角色的设计都离不开表现夸张、变形的幽默虚拟动画形象与富有创意的特征，为影片注入了神奇的魔法，满足了人们视觉与精神上的欢愉体验的同时，让观众久久不能忘怀。对于非实体却有着的自己生命的动画角色来说它是独特的，因此，我们想要创造出优秀的动画角色必须要不断地了解动画角色设计的原则，紧跟时代的潮流辐射出巨大的价值效应。也希望在动画作品中，从业者能够注重角色设计分析，并以此推动我国动画产业的快速发展。

参考文献：

- [1] 刘磊. 经典动画影片赏析 [M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2005.
- [2] 葛玉清. 动画电影叙事艺术 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.