

传统设计元素在动画短片创作中的运用

温 明

(重庆城市科技学院 重庆 402467)

【摘 要】在动画短片的创作环节中，需要融入多种元素才能使得短片内容丰富多彩，从而更加吸引人的注意力。而当下随着社会经济的发展，人们对于动画短片的需求不仅是单纯的视觉感官的提升，对于动画元素中最基本的文化内涵也有需求。因此，当代动画短片的制作环节，除了需要考量优秀的编剧以外，还要对相应的传统设计元素进行融合，而使得影片整体给人一种赏心悦目的感觉。本文针对当下在动画短片创作中使用传统设计元素方式进行简要谈论。

【关键词】传统设计元素；动画短片；运用

The application of traditional design elements in the creation of animated short films

Ming Wen

(Chongqing Metropolitan College of Science and Tech, Chongqing, 402467)

[Abstract] In the creation of animated short films, it is necessary to integrate a variety of elements to make the short film rich and colorful, so as to attract more attention. At present, with the development of social economy, people's demand for animation short films is not only the simple improvement of visual senses, but also the most basic cultural connotation of animation elements. Therefore, in the production of contemporary animated short films, in addition to the consideration of excellent scriptwriters, the corresponding traditional design elements should be integrated to make the film as a whole give people a pleasant feeling. This paper briefly discusses the use of traditional design elements in the creation of animated short films.

[Key words] Traditional design elements; Animated short films; Apply

引言

传统设计元素的概念较为广泛，其无论是包含对于动画内人物形象的设定，还是对动画内建筑环境的设计都是有考量的。将传统设计元素完美的融合到动画短片创作中，可以实现学生对于传统文化的教育，并且动画片具有较为浓烈的历史人文气息，从而别具风格。此外，在动画短片中将传统设计元素进行完美融合以后，相应的作品可以作为教育题材在教学进程中被广泛使用，对于弘扬与传承传统文化具有积极意义，也为促进影视行业良性可持续发展的贡献。

1 传统设计元素的分类

1.1 “意识”的传承和发扬

传统的设计元素在意识层面需要当下动画片进行传承与发扬部分，中国古代讲究天人合一以及阴阳平衡的观念，作为中国古代文化的精髓，经过儒家以及道家长时间的实践，并且逐渐形成的现有的哲学观，是作为当下中国历史文化最为渊远流长的部分，其具体的精神可以体现在对万事万物皆的包容性，以及对各种人物事物的和谐方面。所谓的包容性是指，融合多种元素、多种因素不分类别，正视对待。而和谐性是指，同世间万物处于共赢发展的综合大局观。将其落实到具体的动画片创作环节中，其体现在动画片内容具有较强的以和为贵的思想，具有较强的教育意义。

1.2 “色彩”的提取与衍生

中国传统设计元素中对于色彩体系的认知是一种宝贵的文化财富，通过对于古典历史作品的传承，结合当今社会生活各种新媒介而转换为当代人所需求的颜色审美，是体现当代人思想的方式方法以及在价值观中所存留的东西。经过几千年的传承“五色学说”相关理论以及中国传统色彩体系，从根源上影响着中国人生活中对于色彩的使用习惯。通常以青、红、黄、绿、紫、黑、白作为中国人所使用的主要色彩图谱，并且对当下的艺术设计产生了较为深远的影响。而应用在具体的动画片制作环节中，融入中国传统设计元素中颜色设计板块对于整体的片风把控需要做到位。

1.3 “质感”的把握与传承

质感作为除色彩感官以外的另一种直观感知，在经过中国历朝历代的传承发展中，中国人对于丝绸、竹子、瓷器以及玉器所表现出的丝滑通透以及温润的感官比较喜爱。其符合质感美以及色调美，而在这些质感的深层次里面，却象征着人们对外表达的自己的心理状况，借用材料而展示自己心情以及内在想法。随着当下科技的发展，不断研发出不同的新材料，在实际的作品环节的构造中，在对传统物件其艺术表达形式的精确领悟以后，才能将其与现代的设计相互融合并且贯通。因此在动画片设计板块，对于细节上的把控，例如桌子、椅子以及雕刻物材质选取方面也要讲究质感。

2 动画短片的特征

2.1 剧情紧凑

动画短片最基础的特征是其剧情较为紧凑且主题明显。使得观众在短片开局时就能够清楚了把握动画片的主题以及相应的走向,并且前后连贯较强。而某些以剧情来引导结果的短片,则更加紧凑。像类似于《名侦探柯南》动画中较为典型,其剧情前后衔接较强,其故事需要引导观众,根据相应的短片细节来突出最后的案件真相,半途切入的观众很难看懂,然而如何在有限的时间内完成相应的剧情展示则需要将细节做好,去掉臃肿部分使得整体剧情较为紧凑。

2.2 时间与内容的平衡

不同于影视动画或院线动画,长时间的表述能够将故事节奏更加明确。动画短片时间一般控制在三十分钟以内,怎么在较短的时间内将故事完整的阐释清楚,表达出情节及情感,这是创作者首先要解决的问题。叙事环节过长,虽然在叙事阶段降低了难度但会显得剧情拖沓,而用时较少又会对情节或情感造成缺失,因此,如何把握影片节奏,如何利用有限的时长去进行叙事,两者之间微妙的平衡与抵触也造就了动画短片独有的魅力。如动画短片《名侦探柯南》,对于侦探类题材的动画短片,若详细的向观众阐释案发的开端,经过,结果,时长是远远不够的,于是如何进行取舍,向观众主要传达什么内容成为《名侦探柯南》的重要问题,在该系列短片中,创作者弱化了案发的原因,把故事的重点放在了破案这一关键环节上,通过各种奇思妙想的方式设计案件,将相同的故事框架讲出了各自精彩的故事。由此可见,动画短片由于时长的限制,并不能像长篇动画或院线动画一样面面俱到,如何进行取舍,如何合理的把握好时长与内容的关系,成为短篇动画的最重要一项特征。

2.3 突出细节

由于动画片单篇播放时间较为短,需要在短时间内将主题以及故事完全展示出,则需要制定良好的动画片细节。因此突出细节也是动画短片的重要特征之一,具体的细节无论是在角色言行举止,诸如表情动作等,或场景播放的。需要观众细心观察,从而得到相应的剧情提示。例如在动画片《黑猫警长》中,通过短短的40秒,暗示了不同的剧情细节;也比如《葫芦娃兄弟》中。通过对妖怪不同技能的介绍,例如蛇精使用钱眼来限制大娃的发挥,来体现出动画片批判各种不良的社会现象的目的。

2.4 更加注重个人的情感表达

相较于院线电影和商业电影,动画短片更加注重个人的情感表达,由于时长的限制,动画短片很难深刻又完整的表述故事或是叙事。很多创作者选择的主题更加偏向于对生活的感悟或灵感的启发,这样极具

主观意识的创作往往更容易形成强烈的个人风格,表现形式不拘一格,丰富多样,这也是实验动画往往会选择用动画短片的形式的主要原因,主观的创作也造就了动画短片的独特魅力所在。

3 动画短片融入传统设计元素

3.1 主题选择

动画片中融入传统设计元素板块,需要根据动画片不同的风格来考量。从影视主题上进行选取讲究以和为贵,包容万物的主题。再给动画片前期题材进行编曲编剧的过程中,融入中国传统元素中。和谐的思想来展开相应的主题构造。例如,在《龙猫》一部人与自然和谐共处了动画片中,其以人与自然和谐共处的主题来进行开展相应的动画编制工作。通过幸福温馨的画面,以及人物主角与龙猫生活的片段。串接出一部人与自然和谐共处的美丽风景。此体现在中国传统元素中,天人合一的思想,并且包了世间万物。因此,在动画片中加入中国传统设计元素,按照传统设计元素中相应的思维来开展对动画片主题的构造及相应故事情节地开展,以此来适应动画片的制作要求。

3.2 色彩选择

针对色彩选择方面需要积极地融入中国传统设计元素,在传统设计元素中以大红作为喜庆的元素、以蓝色,黑色作为邪恶、不详的颜色。因此在具体的动画片情节设定中,对其颜色的选取需要参考人物的形象。例如在动画片《西游记》中,再对孙悟空金箍棒颜色的设计方面也是有相应讲究的,其两端红色中端黄色作为鲜明的颜色映衬的设计方式,将孙悟空代表正义的一方,而对应妖魔鬼怪在武器方面的设定都较以黑与蓝为主。其次,在诸多较为喜庆的画面中,均以红色为主,例如在动画片《中国传统文化故事》中,其作为一部以中国各节庆习俗为主题的动画片,片中画风大多数均以红色为主,来表达出一种传统的颜色喜悦文化。因此在对动画片进行相关颜色的运用环节中,需要考虑动画片所表达的实际含义,传统设计元素中对颜色定义进行细致把控,需要弄清楚其具体的颜色含义是什么。

3.3 材料选取

前面说到,对于动画片在主题以及色彩选取方面,无论是对思想还是感官层面都需要融入一定的传统设计元素。最后在落实到具体的材料选择方面,需要具体问题具体分析。对于动画片制作者来说,对传统文化有一个较为深刻的认知是基本要求。例如在瓷器上惯用青花裂纹或瓷器底部刻上映的红色印章,比较符合传统设计中对瓷器的布置理念。例如,在《哪吒》的动画片中,在其一家三口吃饭环节中,所使用到的饭碗呈现出青花裂纹,然后相映商纣王所使用的筷子

和酒杯,均采用玉器制成的,同时还有许多竹雕类家具以及图腾等,均为传统风格的质感材料。因此在考虑材质的选取方面,要求编剧得有一个较为全面的传统文化认知。即各种场景需要以什么材质进行布置或各种情节又需要有什么材质进行衬托等。

4 传统设计元素融入在动画短片中的注意事项

4.1 动画片定位

动画片融入传统设计元素,其主要还是要参考动画片定位来决定相应的元素投放。例如,对于幼儿少年阶段的动画片,在融入传统元素时,应当注重对于感官元素的投入例如色彩、色调等,其次可以融入比较具有教育学习意义的,例如传统古风元素以及浅显易懂的社会人文知识等;而在应对初中高中生可以适当的将相应的人文元素,例如质感以及较为深层次的思想内涵融入进去,比如人与社会和谐共处等。其次,针对成人阶段的观众来说,在融入传统设计元素应当更多的以人文为主,例如借用社会道理、历史事件、历史典故作为融入元素。

4.2 注重实际

在动画短片融入传统设计元素,需要将短片的制作目的以及传统设计元素的使用实际情况进行细致分析。短片可以根据传统设计元素,进行一系列编制导演工作,但是传统设计元素不能无限制的在动画短片中出现,传统设计元素只是映衬动画短片,在画面表达形式以及思想层面的一种加持而已,其具体的还是要以短片实际制作目的出发。

4.3 研究和了解传统设计元素

在开始动画短片之前,深入研究传统设计元素,如传统绘画、插画、建筑和艺术风格。了解这些元素的特点、用途和背后的文化背景,这样可以更好地运用它们来丰富动画作品。将传统设计元素融入动画短片时,可以借鉴传统艺术的颜色、线条和构图方式,以创造独特的视觉风格。运用传统设计元素的特点来定义角色、场景和整体画面的风格,使其与众不同。确定传统设计风格中的关键元素,并决定如何将它们应用到动画中,这些元素可以是特定的线条风格、颜色调色板、纹理、构图或图案等。

4.4 将传统手绘技术应用到数字动画中

在数字动画制作中,可以使用各种工具和技术来模拟传统手绘的效果,包括使用笔刷工具、纹理贴图或图层效果等。通过使用这些工具,可以为动画赋予传统艺术媒介的外观和质感。探索不同的数字工具和技术,能够找到最适合的传统设计元素的方法。利用计算机动画软件和特效技术,将传统设计元素与现代的动画技术相结合,可以实现更复杂、更生动的画面效果。

4.5 反复测试与优化设计

在制作动画短片时,考虑到时间和预算的限制非常重要。为确保有足够的时间和资源来完成整个项目,并根据可用的资源做出正确的决策。合理规划时间表,合理分配资源,并确保在制作过程中保持高效和可持续的工作流程十分重要。

优秀的作品必定会经过反复的测试和修改,在动画制作的不同阶段,进行反复的测试和修改是必要的。这样可以评估动画中传统设计元素的效果,并根据反馈和观众的反应进行必要的调整和改进。通过持续的测试和修改,可以确保最终的动画作品充分展现传统设计元素的魅力。同时,在将传统设计元素融入动画的过程中,不要忘记保持创意和自由。尽管在创作过程中有一些基本的设计原则,但不断地探索和实验也是成就个人风格作品的重要环节。发挥个人的想象力,融入自己的风格和创意,才能使你的动画短片与众不同。

总而言之,将传统设计元素融入动画短片需要对传统设计风格有深入的了解,并灵活地运用到数字动画制作中。通过研究、确定关键元素、保持一致性、模拟传统效果、结合现代元素、优化时间和预算,并经过反复测试和修改,您将能够创造出独特而令人印象深刻的作品。记住,这个过程需要时间、耐心和创意,但最终成果将是值得的。

结束语

将传统元素融入到动画短片制作中,需要根据传统元素的定义来进行合理有效的选择。同时,在相应元素融入前,要明确动画短片制作的目的。以目的作为出发点,将相应的元素进行有机整合,从而避免动画短片过多的融入传统元素而失去其主题。因此,合理的运用传统设计元素到动画短片中十分重要,其考验的创作者对于传统设计元素的理解以及对于动画短片主题的正确认知。

参考文献:

- [1] 王文中,石孟利.中国传统元素在动漫作品中的运用与探析[J].短篇小说(原创版),2015(5):97-98.
- [2] 孙世波,张波,洪亮.中国传统视觉元素在《花鼓情缘》动画美术设计中的运用与研究[J].赤峰学院学报(哲学社会科学版),2018,39(05):127-130.
- [3] 郝谨.当代非主流动画艺术表达形式研究[D].长春工业大学,2012.
- [4] 冯慧.国内独立动画的角色造型研究[D].浙江理工大学,2014.
- [5] 夏沁.论新媒体时代手绘动画的艺术特征及其实践[D].湖南师范大学,2009.

作者简介:温明(1990.03-),男,汉族,河北省沽源县,硕士研究生,助教,动画专业,研究方向:戏剧与影视学。