

三维动画艺术审美探究

张鸿鹏 杨鹏飞

(郑州职业技术学院 河南 郑州 450100)

【摘要】三维动画艺术在我国的多个领域得到了广泛应用,包括虚拟游戏设计,计算机动画设计等。虽然三维动画艺术的门槛较低,但其科技含量较高,所以三维动画艺术在创新发展的过程当中需要突出其美感和信息特性。对此我们需要从艺术审美的角度分析三维动画在艺术方面的语言特征和审美特征,分析动画审美特征和艺术风格之间的联系。

【关键词】三维动画;艺术;审美

引言

三维动画发展至今所带来的效率和视觉震撼程度,改变了传统二维动画给人们的观念与,既有认知,目前很多新媒体影像作品当中也融入了三维电脑动画,从而创造不同类型的视觉风格。实际上三维动画的技术特征不在于吸引观众,而是要基于整体视觉艺术层面的优化要求来突出语言特色和艺术风格,创造出独特和协调的审美效果。

1 三维动画艺术内涵与特征

三维动画艺术在我国的发展已经较为成熟,同时取得了很大的成就,可以通过各类图片和影像来展现三维动画的艺术美感,保障信息自身的立体感。三维动画艺术的创作过程会借助各类软件建立虚拟三维环境,而设计者在这个三维环境当中会按照表现对象的尺寸形态等相关信息建立模型,然后对物体添加必要的色彩或纹理材质,最后改变模拟摄像机的镜头,让图片不断地进行运动,形成具有动态感的画面,最终创造出完整的动画作品。在这一过程当中,设计者能够利用三维动画艺术使人们可以看到相对真实的立体场面和立体情景,在视觉层面和听觉层面都具有美感,比传统艺术能更加满足人们现实的审美需求。而三维动画艺术所涉及到的场景和色彩等多个方面的虚拟设计,能够突出现实场景的模拟特征,保障动画的透视效果,并且比平面设计附加了时间和空间的概念^[1]。

从三维动画的艺术特征来看,色彩、构图和线条明暗等都是艺术设计方面的关键点,通过对这些艺术元素的合理运用从而创造出符合人们审美需求的三维动画艺术,并且使其表现出更加突出的精确性和真实感。目前三维动画艺术能够完成很多现实当中并不能完成的镜头特写,具有可更改性和美化作用。假设从美学的角度来分析三维动画艺术,可以了解到三维动画艺术的技术美感。技术美感来源于高水平的技术应用,正如很多三维动画艺术作品当中能够清晰的了解到角色的造型和动作线条特征,在视觉效果背后,都需要高超的技术手段作为支持。总而言之,三维动画艺术的动作和造型特征,既能够产生意境美和内涵美,借助先进的科学技术使人们充分发挥想象力,融入动画情境,同时还可以带来夸张和开放的特征,激发人们的好奇心,例如烘托人物表情,表达人物情感,突出人物性格等,这些内容都是三维环境当中的艺术布局重点。

2 三维动画艺术当中的审美要素

2.1 对称特征

对称作为美学的基础形式和基本原理,在自然界当中可以找到各类线面对称的规律性事物。对称在建筑等各个领域当中都得到了广泛应用,在艺术领域中其也发挥了重要作用,特别是在一些绘画作品和动画作品当中,往往作为艺术表现的组成因素和审美条件,例如经典的《最后的晚餐》当中就应用了典型的对称构图模式,整体上呈现出一种非常庄重和异常压抑的氛围,并且在类似的古典主义作品当中构成了主

流艺术形式。三维动画制作本身具有真实性和准确性的特征,不受到客观因素的影响,能够完成传统动画创作当中无法完成的镜头,从而满足视觉艺术的要求,部分动画公司还会利用三维动画制作技术,挑战一些更加高成本的镜头,而这些镜头当中往往就包含一些对称性的元素^[2]。

2.2 节奏与韵律

节奏是一个有规律和有秩序的进程,提供的可靠的格局和特征,如果建立起一定的节奏,那么就能预见它的连续出现。动画当中的节奏取决于规律的不同模式组织规律越单纯,表现在整体动画形式上的效果也更加规整。正如人的活动和某种节奏形式有关,在三维动画当中,人物的走路姿态、四肢摆动都有着非常明显的节奏,且不同年龄和不同性别的人,在走路的节奏方面存在明显差异,这说明在三维动画的艺术领域当中,所有的造型物都包含了节奏的有关要素,这些要素有秩序的构成,反复循环层面的配合和配置让自然现象的审美价值得到充分体现。如果节奏作为一个审美构图原则,那么就能将相似的物体组织之后,以达到和谐的目的,让观众的好奇心和注视点从一个事物转向另一个事物。

2.3 对比与调和

任何事物都存在对比与调和的相互关系,有对比才能显示出既有的特征,就是人们在长期的艺术实践当中总结出来的普遍式美学法则。从造型的角度来看,不同类型的造型要素可以通过合理的构成和配置处理,产生视觉层面的对比效果,在某些动画作品当中能够给人带来强烈的视觉冲击,另外从空间层面分析,可以利用各种技术方法创造出不同的对比效果,使各类具有差异性的要素达到一种和谐的配合状态。除此之外还可以借助调理特征,秩序特征等多种手法创造出更加和谐的效果。

2.4 视觉艺术特征

视觉艺术指的是利用物质材料塑造之官的形象,世界范围内的每一种艺术形式都有着独特的语言表达特征,例如典型的舞蹈艺术,就会通过语言表演的方式来呈现出舞台人物的特殊情感,绘画艺术则依靠造型和色彩等视觉要素来传递画面的情感与内容,而三维动画的视觉艺术则涵盖了录音表演和画面等多个方面的内容。动画作为一种典型的动态视觉艺术形式,其艺术语言的构成规律和美感之间存在密切关联,无论是场景设置还是人物造型,在很大程度上都与点线面体等基本要素有关,每一次画面都是一副静态视觉艺术作品的动态体现。

3 新时期三维动画的艺术审美特征

3.1 造型设计方面的风格转变

对于三维动画而言,造型设计方面的风格转变是动画能够吸引人们的关键元素,好的造型设计能够赢得更多观众的青睐。动画的艺术来源于现实生活又高于现实生活,所以动画造型设计很多来源于生活当中常见的造型基础,特别是在新媒体的时代背景之下,动画的艺术风格会追求比较夸张和

玄幻的造型设计,并尽力运用动画的造型设计方法,融入一些现实生活当中所包含的服装元素,食物元素等。很多动画在制作的过程当中会建立对应的模型,模型越精细则表明人的视觉感悟体现出三维动画的艺术审美特征。另外部分动画作品更加追求写实风格,除去人物建模和场景之外,舍弃了一些比较繁杂的要素,但是在色彩调节和服装设计等元素之间都达到了统一的契合。

从意象层面来看,客观物象经过创作主体的情感活动之后,所创造出的艺术形象,能够对应人们的心中所想,很多中国传统动画作品就将一些富有意境的水墨画和动画动态特征进行结合,形成具有中国特色的动画内容这种意象化风格所体现的意境,能够让人们产生精神层面的共鸣,所以此类动画在造型设计和镜头设计上能够放弃一部分空间透视规律,而选择更加立体化的空间造型设计。三维造型设计作为动画造型设计的主要发展特征。能够最大限度还原真实世界当中的人物与场景特性,借助软件特效做出比较逼真的自然现象和生活现象。很多动画作品的写实风格和意向化风格的融合非常成功,不仅加速了我国动画产业的发展,同时还能在风格上独具一格^[3]。

如《秦时明月》作为中国首部武侠动漫系列剧,其故事背景取自秦始皇灭六国到西楚霸王攻陷咸阳这一段时间,在这段时间内产生了大量的英雄豪杰。从技术层面分析,该动画作品的创作采用全三维CG技术,再现了先秦时期的长城、秦始皇陵、兵马俑、阿房宫等历史古迹,同时也创造了与生活接近的小桥、流水、人家、洞窟、远山、古树等要素,三维影像表现方式和卡通渲染技术使得该作品具有手绘动画的精美细腻和三维动画的演出效果,所以该作品成为了现代动画当中的经典作品。整体来看这部作品的故事主线和人物性格演绎充分体现了中国风也被誉为是中国国产动画融入国际文化的一部重量级作品,但从这部作品的背后更应该看到三维动画所呈现出的艺术审美特性,利用艺术表现方法来还原电影级别的镜头效果。另外还有很多三维动画作品融入了传统的中国元素,例如某些作品中的水墨动画艺术表现形式。

3.2 视觉语言设计

优秀的三维动画作品会在内容和形式上进行完美结合,一方面突出主体角色的造型特征,另一方面给人带来视觉层面的直观感受。以人物的三维渲染来看,我们在欣赏人物时,最先感受到的就是人物的整体框架和身材协调性,因此在三维动画表现当中,会根据人物的动作特征来传递出形象的具体信息,再通过3dsmax等软件在三维动画当中在线人物的真实造型将人物作为建模的主要对象,利用可编辑多边形NURBS工具来完成^[4]。当然建模的目的本身只是根据图片信息还原人物造型,然后通过贴图与渲染来还原人物配色与其他材质。

除去人物以外,场景设计和色彩设计也是视觉语言设计当中的。全部分例如三维动画当中的很多场景,时间会被划分为白天和黑夜两种类型,在设计天空的色彩元素时,就可以通过对天空色彩和环境色彩的对比来完成,根据色彩明暗关系,选择人物作为画面明度的主要参照,而天空的色彩元素则根据冷暖关系进行对比,再根据色彩补色对比方案做好设置当然三维动画在色彩对比设计方面还可以根据摄像的运动进行规律,让不同的镜头角度基于色彩关系产生动态变化。

在目前的三维动画制作过程当中,一个场景还会加入多个人工光源,其中主光是场景当中最主要的光源来源,能够有效模拟自然界中的太阳光并展现出人物的表情和动作特

征。辅光则被应用于填充或者柔化主光所产生的阴影,辅光的颜色不受限制,但如果主光是彩色,那么辅光颜色可设置为对比色。逆光的作用在于勾画出物体的轮廓,尤其是复杂场景当中可以被用于减少画面当中的对比度^[5]。

在目前的三维动画当中,人物在整体风格上相对写实,并且镜头当中会表现出人物在静止和运动状态下的外观以及与周边环境之间的关联性,为了将人物从场景环境当中得到体现,三维动画在后期制作当中还会添加暖色图层,这种仿法的应用既不影响人物本身的特性,也能够让观众更快地了解人物所要传达的有关信息。值得一提的是,该技术手段不仅会应用在三维动画领域还会被应用至某些游戏领域,很多经典的MMORPG游戏作品当中就包含了由计算机硬件运算并反馈出的图像信息以及三维渲染动画内容。综合来看,人们观看三维动画的过程,不仅仅是对动画形式进行观赏,同时还透过形式因素,领悟了三维动画艺术所具有的审美内涵和视觉语言特征。不同的时间与画面配比关系与影像的流动速度之间存在显著关联,最终也决定了画面的步调差异,人物的形象特征在多因素的作用下会呈现出不同类型的风格,例如人物静止时的状态和运动时的状态在风格上就存在差异。

3.3 三维动作风格

在三维动画作品当中很多内容涉及到了动作捕捉的有关要素,并且三维造型设计是动画造型设计风格的主要发展趋势。各类先进技术的广泛应用,使得动画的传播与制作进入了崭新的发展阶段,很多作品的每秒帧数非常高,画面非常细腻,动画画面朝着立体方向不断转化^[6]。如《西游记之大圣归来》角色的动作设计就选择了立体化的形式,并且角色动作当中加入了中华传统元素,让整个画面具有真实感。未来的动画动作风格将逐渐倾向于节奏化特征,如动作捕捉专家在演员身上安装的传感器可以随时追踪并记录人们的动作,使演员能够在电脑屏幕上被映射成虚拟的骨架,用计算机程序覆盖骨架信息,创建虚拟的动作,如《魔戒三部曲》当中的咕噜姆角色。

结语

三维动画的艺术审美特征通过多媒体工具呈现出了生动具体的艺术表现特征,给人们的视觉产生了强烈的冲击,在制作过程当中也融入了设计者的看法和观点,让三维动画具有艺术价值和社会价值。可以预见的是我国电影产业、文化娱乐游戏产业、动漫产业等将进入新的发展周期,给观众带来前所未有的视觉体验,让技术和艺术的结合更加专业化。

参考文献:

- [1] 卢军,何佳.三维动画技术对动画片艺术表现力的影响研究[J].北京印刷学院学报,2021,29(01):57-59.
- [2] 孔建华.特效艺术在三维动画设计中的应用和表现[J].造纸装备及材料,2020,49(02):221.
- [3] 陈林洁,魏卢媛,魏博雯,等.论东西方动漫画在艺术与风格方面的差异[J].时代人物,2021(16):2.
- [4] 苗蕾,鲍仕莲.三维动画与平面动画的艺术特征比较分析[J].艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学报,2021(03):54-55.
- [5] 韩雨杉.探究水墨动画艺术表现形式在三维动画制作中的应用[J].戏剧之家,2020(08):112.
- [6] 朱姣洁.三维影视特效技术在动画电影产业中的发展历程[J].产业与科技论坛,2018,(20):63-64.

作者简介:

河南鹤壁人,郑州职业技术学院,初级职称,硕士研究生学历,硕士学位,研究方向:主要从事动漫制作教学研究。