

浅谈当代动画片中的动画造型设计

吴海棠

(东莞职业技术学院)

摘要:随着中国市场经济的迅速发展,动画行业以其特有的吸引力受到大众青睐。中国动画行业发展很快,并获得很大的效益。一部动画能够在艺术感染力和说服力方面得到了大家的欢迎,在很大程度上是因为动画中人物形象的设计,唯有如此,整个动画才更加活灵活现,给人留下深刻的印象,这是动画的生命力和动画设计的核心。

关键词:动画角色;造型设计;风格类型;有效路径

引言:在动画制作流程中,最关键的环节便是动画造型的设计,动画师们需要熟悉剧中角色的风格要求与性格特征,才能够设计出可以适合的造型,同时动画的整体美术特色必须简练而有力,设计师通过对动画完美的形象表达,来构成动画角色的基本形态,因此造型设计一直是中国动画形象制作的灵魂。

一、动画造型设计的风格类型

由于动画创作形式的多样性,动画造型表现的样式也日趋多样化,在表现形式上,包括写实、写意等,不管采取什么方式,都是为了准确传达故事精髓,同时设计要适合大众特点的视觉效果。(1)写实:对角色造型的写实,是将动画中的角色形象和现实生活中的角色融合,并按身高、色彩、造型上的对比绘制而成,这就是来源于社会现实,这样就能够缩短人物和受众之间的距离,让观众更容易接受。例如日本动画代表作《灌篮高手》,该动画角色造型细致美观,身材比例协调,造型简洁,让观众快速进入剧情,引起观众共鸣,为大家所接受。(2)写意:所谓的画面风格设定,是指利用夸张或者变形剧中的角色形象来美化人物,表情上比较幽默或者诙谐,比较接近于动画本身的风格。(3)艺术性:动画需要更多的装饰,画面的人物形象也很重要,具有线条性,但色彩以及在形象上也要有一定的变化,给观众留下更强烈的感觉。比如创造一个画面-孙悟空通过简洁的线条和一些图案组成一个简单的造型(4)幻想:动画是由艺术家按照现实动画片中的环境创作的,从而获得的一种艺术形象,与现实的世界不一样,各国也同样有许多优秀的动画短片。

动画角色的创作在优秀的造型设计制作中都扮演着举足轻重的地位,角色的塑造与个性都源于现实生活,并且高于一般日常生活,这反映了人类对现实生活的态度和对梦想的追求。美好的动画中的角色往往有着非常不同的个性。比如,聪明的“一休”和可爱的小熊”都给大众留下了深深的印象。动画形象已不仅成为影视艺术形象,而且也随着各类新型技术的开发,逐步渗透到了社会生活的方方面面,它对人类精神文化生活产生巨大冲击,并且对年轻一代艺术创造的冲击也不容小觑。我们知道动画与艺术分不开,所以我们也总能在动画中看到艺术创作的火花。所以动画造型设计就如同影视中的角色形象设计,而动画中的角色形象设计也有着一定的差异。在现实的动画中,我们总是从已有的角色中找到适合剧本需要的新人物,因为我们所寻找的就是一种现实的本体,而那种本体又具有人物本身的个性和思想,并且可以通过艺术手段表达出人物内心的活动。动画中的角色造型设定全部为从头开始来表现剧本的内涵,比如从形体比例到动作和语言等,全部都要由原画设计师完成,制作要严格地根据背景和剧情需要来刻画角色,如角色的体型、身

高比重、服装样式、五官、发型、配饰、动作、性格特征等。其次,动画的主要美术样式也会对动画的角色设计有一定的影响,动画有其独有的美术设计和动画语言等,动画中的角色形象往往和其他元素共同构成了动画的总体风貌,而动画的整体格调又直接影响到各个元素的角色设计,角色设计又是二维和三维动画片创作中都不能忽略的关键组成部分,因此角色造型设计是动画片的灵魂。

二、角色造型的特征类型

只有具备了鲜明的个性才能创造出优秀的动画角色形象,获得大众的赞赏。首先动画形象设计的特色动画角色,要能从现实生活中寻找影子,人物要形象更加突出,能够抓住观众需求,从而引起共鸣,但一旦脱离了真实、和实际生活相冲突、无共同之处,则公众将很难得到共鸣。所以可以根据现实情况,从现有的现实角色中完成虚拟角色的设定,通过制作独特而人性化的角色让每个人在内心深处爱上了这个动画片。比如日本宫崎骏作品以自然为主,重点刻画了平凡的人类世界与周围恶劣的自然环境,但同时又有一种美感,角色背景流畅真实。又比如《千与千寻》:千寻是一位生活在逆境中,但又能克服逆境的平凡女子,而汤婆婆控制欲很强同事抚养着自己的孩子,但这个角色以真实的人物形象为原型,又和现实生活中的角色很类似,会给人某种熟悉的感觉。其次中国的动画角色形象设计非常的多样化,如阿凡提中的人物勇敢机灵、幽默诙谐,孙悟空大闹天宫被比喻为正义、勇气、善良等等,八戒肉好吃懒散,憨厚又老实,哪吒既善良又勇猛等,因为主角的故事内容非常简单,也表现出正直英勇的反抗权威的人物形象。而传统动画中的人物设定都是以神化论为依据的,所有具备非凡力量的主人公,包括了天上的女神女娲,女娲可以用黄土做成人,且这些人物都比较神秘。而传统动画中的反面角色则凸显了高傲、懦弱、残暴等形象,正反人物设定在动画中也有许多,正面人物的形象一般认定为是勇猛、善良、正义等等。例如《哪吒传》中的哪吒,便是在正义和邪恶对立中正义的体现。在女娲和他的好友们的支持下,哪吒与石矶展开了一次激动人心的战斗,最后经过了许多的磨难,变成了厉害的英雄。正面人物一直是被大家所喜爱的,一般都是从“正义”、“善良”、“美”等视角来看的。在塑造主角方面,负面主角多基于剧情和正面主角性格来设计的,反面角色也不是完全邪恶的,但是他们也都是为实现自己的目标而做出卑鄙的事。比如,在《爱丽丝梦游仙境》中的白皇后也很虚伪,不象红皇后那样残忍,但在动画的后期虚伪也逐渐显露出来,并显示了对很多的错误理解,而其实她给了爱丽丝一刀,在反面角色设计上,最典型的特征就是他们都有悲伤的面容、消瘦、明显的棱角等,从而表现了味全的残忍。同时身高也被

设计成高或低,胖或瘦,虽然感觉上很不平衡,但只有刻画反面人物时,才能够突出正面人物的正义一面。

三、设计优秀动画造型的有效路径

(一) 尽可能凸显个性角色特征

不同的动画角色会有不同的年龄,不同的性格,不同的特点,这就需要人们在给动画角色设定形象时,必须要全面考虑。比如小婴儿会给人感觉可怜又虚弱,并不是每个婴儿都这样。又例如在动画片《千与千寻》中的婆婆的儿子,就特别“坏”,这就需要一些情节推进。有时通过对动画形象的设定,也能获得意想不到的成果,符合动画角色的特点是动画形象设计的首要准则。所以,在描绘动画角色时,就必须要知道被描绘角色的社会地位和个性,又或者是与其有关的条件和细节,只有这样我们才能够找出特征并为下一步造型设计创造一个更好的人物。例如当你在描绘一个乞丐时,就必须想到该乞丐的一般性格,需要认真了解这个乞丐的个性,并掌握他最根本的性格,唯有这样才有机会塑造成一个乞丐形象并获得成功。在设计角色形象之前,还必须熟悉普通角色平时的特点,并研究他们的脸型 and 服装上的特殊造型,通常细节都可以将这类型的角色与其他类型的角色区分开来。比如不同的头颈部区域也可以很好的显示不同角色的特点,总而言之,我们必须要让动画角色真正地给动画片服务。动画形象做出来之后,可以立即让观众知道角色的身份究竟是什么,是一个好角色还是反角色,或者人物究竟做了什么事,亦或是角色喜欢什么。

(二) 多方位迎合观众审美情趣

在这个日趋商业化的时代,制作动画所需的费用投入巨大,这就需要我们在创作动画时注意把握观众的审美情趣,特别是在角色造型方面上,更要赢得广大观众的芳心。由于在各个时期人们的审美观都是不相同的,比如迪士尼米老鼠的角色造型各种各样,而且从最初设计到现在还变化了很大,正是由于当时人们下意识喜爱夸张、幽默、迷人的形象,所以在迪士尼动画片中这样的形象有不少。例如,《白雪公主》中七个小矮人的形象,都十分夸张诙谐,当人们看到这群小矮人时,内心都十分高兴,这就是动画造型设计的真正魅力。也正是由于它们各有不同的特征,不同的特点。所以即使他们的表面看上去也十分相似,但是通过他们生动的角色形象和个人动作可以传达给人们,一个成功的动画造型设计应该具备什么样的特性。角色造型如果适合于人类的审美趣味,并且易于让观众记住,就有利于动画片的宣传和获得良好的反响,满足了人们基本审美的外观就可为动画片做个很好的免费广告宣传。当然,因为人们年龄差异,生活习惯差异,人们的基本审美习惯也有着不同。这就需要人们在产品设定时尽一切力量来充分地考虑到各种设计受众的基本审美因素。例如,美国动画《花木兰》中的花木兰角色造型,就具有一股中西合璧的韵味,而这些变化都是为了满足人们不同层次的审美需求。

(三) 注重地域性与时代性结合

各个时期的动画角色都有自己的个性,当人们见到古老的动画时,往往会有一种怀旧的感受,动画角色的造型也自然流露出了一定的时代性,因此动画设计积极选择了与社会“与时俱进”。二零零八年中国奥运会吉祥物“福娃”就非常现代,不失自身的特色,讲到特色也就是在建模的时候,一定要考虑地域性,区域因素在建模设

计中十分关键。不管做些什么,都要有自身的特色,不要照搬他人的东西,尽可能的避免与他人雷同,所以动画造型设计者一定要学习但是不要完全同化。波兰人民共和国就在我国建立的最初几天,我国动画工作人员积极学习外国动画造型的先进技术,并研究出了具有本国特色的动画,但是当时的重点研发对象则是美国、苏联和南斯拉夫等国家。随着学习的深入,中国的动画制作水准也有了显着提升,这些国家对我国动画角色的艺术风格和造型有产生了很多影响,但长此以往,我们就会逐渐失去自己的创作品质,就会缺失独有的动画特色。特别是在一九五六年的上海国际动画节上,拿到了代表我国的“乌鸦为什么是黑的”一等奖,当时评委们还觉得是苏联动画片,真是尴尬。而自此人们也开始逐渐认识到,中国民族特色是永远不能丢的,只要有机会发展自己的民族特色,就要有自己的角色形象特征。于是我国动画经过努力奋斗,成功制作出《小蝌蚪找妈妈》等一系列优秀的水墨动画。为了配合中国剪纸艺术,《八戒猪吃西瓜》等儿童彩纸动画作品也应运而生,动画作品《傲娇的小将军》中将军人物的设定体现了民族风范,结合中国特色非常具有辨识度,自此举世闻名的“中国动画学派”形成了,这些伟大的成就都是因为我们创造了独有特色的动画。经典动画片《三个和尚》中的角色虽然造型很简单,但充分表现了我国的动画人物性格,就算是几行文字,也可以很清晰的展现出我们一直引以为豪的中国风格。最近推出的价格不菲的国产3D数字动画《摩比斯之戒》少了点中国味,即使个别段落显示了民族特色但也只是符号化的,是与作品脱节的,我们必须记住只有发展出自己的民族特色,我国的动画片才真正走进了国际视野。

结束语:动画行业一直在快速成长中,人们对动画角色设计的需求也愈来愈大。一个优秀的动画造型设定,不但要能抓住受众的注意力,还要能丰满故事使动画越来越优秀。我国传统的动画形象设计风格,需要巧妙传统动画形象设计,以及角色的正反面动画设计,动画造型的形象造型虽然很复杂,但是在动画中的角色造型必须准确定位,找到动画角色的特征才能获得最完整的动画造型。

参考文献:

- [1]林旭.中外动画片角色造型设计研究[J].教育教学论坛, 2020(46):333-335.
- [2]何隽.关于动画角色造型设计技艺的研究与实现[J].电脑知识与技术, 2019, 15(32):217-219.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2019.3860.
- [3]任美锡.动画角色形象设计的艺术性探究[J].卫星电视与宽带多媒体, 2019(21):114-115.
- [4]张宇.中国民间剪纸在动画片场景造型设计中的应用研究[J].中国民族美术, 2019(01):62-67.
- [5]陶立阳.浅谈动画片中的角色造型设计[J].艺术科技, 2019, 32(03):106-107.

作者简介:吴海棠(1983年6月),性别:女,民族:汉,籍贯:广东省潮州市,职称:讲师,学历:研究生,主要研究方向:艺术设计,单位:东莞职业技术学院

本文系东莞职业技术学院科研基金资助项目(项目编号:2021c06)阶段性成果之一。