

色彩处理在动画设计中的情感性研究

◆周晓明 王晓燕

(山东协和学院 山东济南 250107)

摘要:色彩作为一种供人们欣赏的美感存在着,它是每个动画中必不可少的创作形式。色彩的运用对于一部动画有着举足轻重的作用。我们可以通过色彩的不同来看出动画角色性格的不同,还有人物的情绪变化,因此设计师要在自己的作品中加入复杂的情感,来突出作品的独特性。设计师能够通过具体的色彩组合的表达和转换与观众进行情感性的交流,让观众身临其境地体会动画作品中的角色的心理变化和情感变化。

关键词:色彩处理;动画设计;情感性

一、色彩在动画设计中的重要性

1、色彩是动画设计中角色设计的重要元素之一,是一种供观众欣赏的美感,在表现角色特征方面有很大的作用,色彩的不同,表现出来的角色特点也不同。动画是一种视觉艺术,人们最先看见的就是动画中的色彩,色彩为刻画角色的情感、营造环境的氛围等起到了非常重要的作用。

2、色彩在表现人物的心理特征时具有很强的主观性,色彩的设定要与镜头语言所表达的情感紧密结合,这样才能促进情节的发展。在解读情感的过程中,画面的情感表达离不开色彩,在色彩中探索不同的情感。早期动画强调其漫画的夸张特性,较少考虑其真实性等,其上色方式以平涂为主。这种方式对儿童来说非常有效,既可以吸引孩子的视觉兴趣,又能够帮助他们分辨各种角色,因此可以看到大部分受众年龄较低的动画片中,角色的色彩纯度较高、对比度较大。如我国的经典动画《葫芦兄弟》,七个葫芦娃长相一模一样,想知道他们是七兄弟中的老几,只有通过其颜色——红、橙、黄、绿、青、蓝、紫——来加以区别和分辨,一个很重要的因素亦在于能够让小观众一眼将角色分辨出来。

人对色彩非常的敏感,在看所有东西时第一眼看到的肯定是色彩,我们看到不同的色彩会有不同的心情和想法,会根据色彩而联想到自己的经历。有人喜欢鲜艳的色彩,看见黄色、红色、蓝色、粉色等会比较开心,而灰色、棕色、黑色等会比较沉闷,感到压抑。现实生活中,人们越来越多地受到彩色的影响,家居设计非常讲究色彩与色调的搭配。有人提出:孩子性格的形成也受居住环境色彩的影响,有的色彩会刺激人的食欲

二、色彩在动画设计中的运用

色彩运用的最终目的是表达和传递感情。色彩的不同所表现出来的角色特点也不同。由于动画主要适应于儿童,儿童理解能力弱,需要在色彩上来区分角色的不同例如,我国京剧传承很多年,而在京剧中使用脸谱会用不同的色彩表现,从色彩的搭配上可以分辨出脸谱表现人物的善恶、身份、地位等,这就是色彩赋予动画角色的一种特殊属性;又比如在日本动漫《火影忍者》中,其中的查克拉属性火、土、水、木、风等都是由不同颜色表现出来的,这也是动漫角色特殊属性的表现;能量是看不到也摸不到的,而在《死神》中,利用色彩的搭配能将能量充分体现出来,可见色彩不仅可以赋予实体的特殊属性,同时可以将看不到摸不到的事物描述出来,这就是色彩在动画角色设计中的作用。

色彩和心理联想的理论,对设计师来说是个重要的发现。他们在选择运用何种色彩时,须得同时考虑作品面向的是那一个社群,以免得出反效果。

三、色彩在动画设计中的情感表现

色彩像语言一样作为人类的通用语言,有着丰富的事物内涵和各自的内容寓意。动画将色彩与画面有效的结合在一起,更好的给观众传达视觉上的艺术享受。色彩通过对人的视觉刺激,在情绪与精神状态上给人很大的影响。这主要源于大自然的先天的色彩——蓝色的天空,鲜红的血液,金色的太阳……给人们联想到与这些自然色彩的相关感觉体验,这是最原始的影响。心里学家认为,人的第一感觉就是视觉,而对视觉影响最大的就是色彩。

比如,《喜洋洋和灰太狼》中蓝天、白云、青青草原,无论老幼都会感觉那么自然,没有任何压抑;在反面角色的身上,运

用了神秘冷酷的暗紫色,如黑太狼的披风。喜洋洋聪明伶俐,他每次都能识破灰太狼的阴谋诡计,拯救羊村,所以他身上的颜色主要有蓝色,蓝色表示神奇、理智;美羊羊天真烂漫又爱打扮,因此美羊羊随身会带着一个粉色的小镜子,表现出美羊羊的天真。经典动画《白雪公主》中,白雪公主在森林里,身上的衣服跟场景是那么的和谐;巫婆突然出现让画面中,场景就变成了灰色,黑色等,显示出了阴暗、恐怖、危险的气氛,更表达出巫婆的丑陋与阴险。这样就使观众产生了对白雪公主的担心、害怕的情绪,这样色彩的巧妙运用,牵动了观众的心情。在迪斯尼动画片《狮子王》中,小狮子辛巴在出生的一瞬间,天边的云彩露出黄色的光芒,画面就变成了暖色调;预示了辛巴有不平凡的命运。

国产动画《大闹天宫》中的美猴王本领高强,他的武器是金箍棒,金箍棒是由红色和黄色组成的,黄色给人阳光、活力、希望的感觉;红色给人感觉热情饱满,具有号召性,这两种颜色的搭配表现出美猴王的英勇正义的感觉,而其中的托塔李天王这个角色的衣着色彩主要是黑灰这样的色调,向观众传递着一种压抑的情感。这是因为托塔李天王这个角色代表作那个天庭的封建势力,总是对孙悟空这样的自由群体进行打压,所以运用黑、灰这样的冷色调能烘托出托塔李天王这个角色的冷酷无情。

以中国古典故事改编的动画片《花木兰》中使用的色彩强调中国元素,用色彩将中国的元素加以符号化,烟火、发射器、象棋等展示了诗歌般的色彩。这些色彩在创造一种情境时可以帮助观众理解角色的感情和思想。如阿绕是急性子,所以面部多用红色;木须的设计使用红黄蓝三种颜色,结婚时用传统的红色,媒婆不友善,所以将其设计成化妆得很俗气的样子。

总之,根据剧情的起承转合,各种色彩及色调也在不断的表达着影片的情感。色彩像语言一样,有丰富的寓意,动画将色彩与画面有效的结合在一起,更好的给观众视觉上的艺术享受。在动画世界中,色彩是动画艺术最直接的视觉形象,是抽象的情感表达的一种语言,色彩在影响并传递着角色的心理。动画设计者一定要有丰厚的美术功底,设计出有感情色彩的作品。

参考文献:

- [1]王静.色彩处理在动画设计中的情感性研究[J].大众文艺,2014(02):207.
- [2]胡建伟.谈色彩的情感性在艺术设计中的应用[J].镇江高专学报,2011(02):115-118.
- [3]张民.论动画场景设计中的色彩应用[J].湖北函授大学学报,2015(16):191-192

作者简介:

周晓明,女,2000年4月,山东济宁人,山东协和学院数字媒体技术的学生。

王晓燕,女,1982年9月,山东烟台人,硕士,副教授,山东协和学院数字媒体技术教研室教师,主要研究方向为:数字媒体技术、教育技术学等。

