

动画角色造型设计课程教学研究

◆张宸宇 王兆康 赵倩

(山东协和学院)

随着动画领域的不断进步与发展角色造型在动画片中具有十分重要的地位,其可以充分表达了动画片的主题、情节、画面美感、角色性格以及影片风格,角色造型是否成功,决定了观众对动画片的认可程度。对角色造型进行设计,就是通过艺术手段突出角色的鲜明特征,主要包括角色的服装配饰、姿态动作、肢体比例、发型色彩脸型五官等,角色的塑造,体现角色的身份、年龄以及性格等内部属性。

一、动画角色造型设计的重要性

一部优秀的动画作品,如果角色造型特色鲜明,可以给观众带来美的感受和深刻的印象。在很多我们熟悉的优秀动画作品中,一些个性鲜明的角色造型都带给了我们快乐的回忆,例如可爱快乐的蓝精灵、美丽善良的花仙子、充满智慧的杰瑞老鼠、富有魅力的狮子辛巴等角色,都给我们留下深刻的记忆,这些动画角色个性鲜明,同时造型突出,为动画片的情节推进和整体质量奠定了基础。在国产动画片中,也有一些让人印象深刻的角色造型,例如大闹天空中的齐天大圣孙悟空、哪吒闹海中的龙王三太子哪吒、严肃正义的化身黑猫警长等动画角色,这些角色造型充分融合了我国丰富的民族文化,并且通过不同的表现方式,塑造了经典的国产动画。由此可见,动画角色造型对动画影片的质量具有关键作用,因此,一部优秀的动画作品,一定要在角色造型设计方面进行不断的揣摩。

二、动画角色造型设计课程教学的几点建议

1、基础训练

我们学生在进入学校刚刚接触动画造型课程后,对动画造型的概念相对模糊,过去以色彩和素描为基础的美术教学同动画造型存在很大的不同。因此,我们学生应重视基础训练,同时我们也要提高在角色造型方面的设计能力。基础训练主要通过速写以及临摹的方式开展,其中临摹是造型设计的关键部分,为了掌握造型设计的规律,临摹是最快以及最有效的途径。在学习过程中,我们要充分了解临摹的价值,并且在学习过程中要有目的以及有思考的临摹,拓宽我们的动画资料库,对角色形象的艺术语言、构造、表现方式进行总结和分析,建立属于自己的设计理念。

2、夸张训练

在进行夸张练习之前,我们要在心里规划动画角色的形象,例如英雄角色通常身体强壮、忠厚老实,而反面角色通常一脸奸诈、体型消瘦,在心里规划出角色的大概形象后,开始草图设计。例如最近十分流行的动画片《超能陆战队》中的大白角色,其以宽厚憨厚的形象深受广大影迷的喜爱。动画角色中,角色的五官基本很少按照人类的正常比例设计,而是根据角色的性格、在线咨询及身份采取夸张的设计手法,在造型方面突出角色的特点,让角色具有丰富的外表,给人留下深刻印象。例如动画片《疯狂动物城》中的角色,其造型都具有鲜明的个人特点。

3、确定造型风格

动画造型是一项不断更新的艺术,其创作空间和想象空间要高于其他艺术形式,例如在角色的服饰设计中就充分体现了这一

特点。服装设计并不是简单的为角色穿上漂亮的衣服,而是通过服饰设计,展现角色的精神面貌、性格特点以及外在形象。成功的服装设计可以提高角色的视觉吸引力和影响力,进而弥补在造型设计中的一些不足和欠缺。对角色外在形象思考,要通过服饰的合理搭配来进行,突出体现角色的性格和身份。服饰设计还要根据角色所处的时代如果了解角色所处时代的特征,要查阅相关资料后着手设计,力求设计出让人印象深刻的动画角色形象。例如我国经典的动画片《哪吒闹海》中的哪吒角色,其服饰设计就是基于我国传统的民族服饰,并且利用一点夸张的手法,搭配我国民间常见的绿、青黑等颜色,让角色形象新鲜而亲切。同时,哪吒脚踩风火轮、手持火尖枪的造型,也充分体现了其少年英雄的身份,而为了突出哪吒是由莲藕做成,在其服饰上也运用了露珠、荷花以及荷叶等因素,体现了哪吒超神脱俗的气质。

4、处理细节

设计动画角色造型,需要细致的描画,展现角色的转面图、透视图以及比例图等,如果有更加细微的要求,还要展现角色的身体分解图、活动范围图以及五官表情图等,对角色的手足动作以及嘴形变动都要进行描绘。这些细节只是角色造型的一个方面,使我们更好的掌握角色细节刻画,为角色造型设计奠定基础。角色的颜色设定在风格写实的动画片中至关重要,角色在特定的场景下,根据作品的风格,要充分发挥理解力和创造力,而且进行颜色的设定。

5、培养想象力

动画是一种体现设计人员创造力和想象力的艺术形式,因此,设计角色造型一定要充分发挥创造力和想象力。在学习过程中我们要激发对动画创作的兴趣,培养我们的创造思维,通过观察和思考拓宽我们的想象空间。

三、结语

动画角色造型设计课程教学可以从多个角度提高我们的设计能力,因此,在学习过程中,我们要激发学生对动画创作的兴趣,启发创造灵感,丰富角色的造型,体现角色的内在特点,进而实现学习目标,为我们进行动画设计奠定基础。

参考文献:

- [1]谭书晴,苟劲松动画角色造型设计课程教学的思考[J].浙江万里学院学报,2009,22(6):66-69.
- [2]黄卢健动画造型设计课程教学改革思考与实践——以广西艺术学院为例[J].时代教育(教育教学版),2011,(12):180-181.

作者简介:

张宸宇,男,山东济宁人,山东协和学院计算机科学与技术16-01班学生。

王兆康,男,山东德州人,山东协和学院数字媒体技术18-01班学生。

赵倩,女,山东协和学院讲师。

