

论动画短片中的水墨丹青

肖红

(福州大学物信学院 数字媒体与网络工程系,福建 福州 350001)

【摘要】艺术短片中,其表现形式千姿百态,针对动画艺术短片创作中,用水墨为媒介,带有水墨表现形式的动画片,有着一一种流动美。动画短片中的水墨夸张手法,作为艺术制作的一种特殊形式,在内容以及形式上追求艺术完美,以拟人、变形、幻想等方式来表达设计者对生活的思考和理解。

【关键词】水墨夸张;水墨流动性;水墨强调;水墨晕染

【中图分类号】J954 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2010)03-0073-03

动画发展至今,表现手法千姿百态。大体分平面与立体两大部分:平面包括最常用的单线平涂、铅笔、钢笔等以上都是以纸张作为媒介的表现形式。随着绘画艺术的介入,采用水墨,水墨晕染,风格更显艺术气质,水墨晕染的多样选择有利于画面效果。作为水墨本身来说,它的流动性,会在不断创作过程中产生意想不到的特殊效果。为了使动画短片更具生命力和吸引力,设计者在制作中运用水墨夸张手法使短片成为富有个人情趣的整体。

1 水墨定位

水墨动画片是中国所独创的一个动画片品种。把中国水墨画的技法运用于动画片的人物造型和环境空间造型。短片中的水墨夸张,就是所说的“远山薄,近山厚”,同时把虚实的水墨关系与镜头画面紧密的结合在一起体现着传统水墨的意境之美。生活中的细节观察和感受体会寄情于思绪表达,通过特殊的水墨构思和水墨塑造,把这种思绪充分表达出来,使镜头画面产生出动人的墨韵之美。

图1 小蝌蚪找妈妈

1.1 短片中水墨夸张

动画短片作为一种特殊的影视艺术,并不是完全追求其逼真性,而是运用幻想、夸张、变形、神似、虚构的手法来表达,通过提炼加工使作品更有张力,从而更好的表达人们的意愿和想象。动画短片的夸张手法是指在制作过程中,为了使影片更加鲜明化、个性化,在内容和形式以及表现手法上对短

片进行适当的想象和意念化的一种制作手法。然而动画短片的夸张包含着五个方面的内容:情节的夸张、构思的夸张、形态的夸张、速度的夸张、情绪的夸张。情节的夸张是构成动画短片的重要元素,其好坏直接影响到动画短片故事性的发挥。构思的夸张是动画短片在领悟剧本和导演意图的前提下,对情节加以想象,运用夸张的手法使其形象化。形态的夸张常常被制作者用来表现角色的姿态,对角色的局部或整体进行夸张,使动作比现实生活中的更为夸张,夸张到常人难以做到的极限。速度的夸张有别于其它几种夸张,是指速度上的特殊变化,动画短片不再受现实的限制,以超出几倍或更多来表现动画短片中速度的感觉。情绪的夸张,动画短片中的角色不仅在动态、表情上夸张,同时还可以运用夸张的手法来进行比喻、象征处理,体现出各种情绪变化。

图2 小城印象

以上这五方面内容使其赋予水墨特性,就如唐人的水墨至上、宋人的浑厚大气、元人的远逸、明人的笔墨新颖与清人的纵横排。水墨夸张就在画面中表现的淋漓尽致,犹如书画中的诗、文、词、赋,使动画短片具备“情感符号”特征,作为象征性语言运用于镜头画面中。以动画短片为载体,以水墨夸张为介质,凝聚动画短片调性的双重性;突显着作品静态时呈现出诗意画的美感。

1.2 水墨流动性

作为时代审美的意象追求,水墨流动性具备了

张力的笔墨,随意的线条,无意间的收放,彰显线条的活力和韵律,在水墨交融的意境转换中体现南北两派朴茂清雅并存。范迪安先生在评论书画作品是曾提出“笔墨皆成‘文章’”,在绘画的意境上强调笔墨的性情,但在动态的镜头画面中则强调水墨流动性和笔墨的完整性,水墨动画片凝聚着调性的双重性突显作品静态时的诗意美。水墨的形、势、色、质在不同领域表现其格调也各不相同如动画短片《小城印象》表现的就是江南水乡优雅、恬静,通过对江南水乡优美景色的欣赏,以一双舞鞋为主人公伴随轻轻、柔雅的音乐节拍,展现作者在江南水乡所看到的一景一物通过水墨的表现形式成为动画短片中水墨流动性本体的基础,柔化视觉画面效果。

图3 水墨流动性

2 水墨强调

动画短片中所指的水墨强调是根据色彩基本属性中明度、色系中灰调和色彩心理效果三者相结合来理解的。在色彩配色系统里“明度”表现为色彩的明暗强度,明度高是指色彩较明亮,而明度低则指色彩较灰暗;色系中灰调指的是处于黑白轴附近的颜色,接近无彩色系,在纯色中加入大量的黑白灰使其纯度大大降低,成为略带色相特征的灰调;色彩心理效果中色彩的识别和注目度都可以提高视觉画面引人注意的程度,色彩轻重的不同从而产生份量感的感觉也不同,高明度的颜色给人质量轻的感觉,低明度的颜色给人质量重的感觉。水墨强调就是结合这三者的属性特点针对动画短片中的人物设定,考究其对比性设计者会在主要人设上赋予一定的水墨强调使其造型墨色突出,或水墨肌理突出;针对其场景设计时,考究是否强调其背景在绘制制作时的统一性,在制作水墨的附调使其视觉画面统一,附于统一的色调,提高画面的吸引力。这种表现手法,不刻意不做作,不去想绘制细致的动作,不刻意突出镜头画面,不复杂人物设定;使这种被简化的水墨强调与强化背景音乐相配合,产生视觉效果,抓住观众眼球,在多变的镜头语言中突出水墨强调。如《三个和尚》中抽象环境中的水墨强调运动,是戏曲中写意的手法。全片没有对

白,但水墨强调化的动作刻画,符合角色含蓄而不失深度的个性。善意的讽刺,音乐中配合水墨强调语言,抛出最熟悉、深刻体会的精彩故事寓意——“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝。”

图4 三个和尚

3 水墨晕染

水墨晕染是水墨动画短片中的一种格调,它是诠释现代笔墨的视觉艺术语言;水墨晕染可体现线条造型的节奏和动感,通过外在形式的表现体现空间层次的美感变化。犹如欣赏黄宾虹晚年的画作,多用、善用的积墨、泼墨、渍墨、宿墨是一种笔墨之外的超越。是区别传统水墨动画和实验动画的思古和求新的整合,同时也是视觉因素的有机整合。如一团团水墨冲开固定的视觉画面镜头寻找更广的空间。

水墨实验动画短片中总结出的水墨晕染是设计者吸取黄宾虹晚期作品水墨淋漓,水晕墨彰,知白守黑,虚实相生,主次阴阳,黑白疏密等特点形成对立统一的视觉美感。显示制作镜头画面气韵生动的可实性,使抽象画面具体化。

图5 黄宾虹作品

4 水墨实验动画短片之展望

水墨动画短片属于实验性短片范畴,它具有许多不定性因素,需要设计者在不断创作中总结经验,利用电脑技术来弥补水墨动画本身所带来的缺陷和不足。在高速发展的高科技时代下,可以利用电脑技术制作和渲染出水墨画效果的画面,但这种画面大量的运用在商业的片头和广告中,其成本费用特别高,这与文章中提及的水墨动画短片有些差别。电脑软件渲染出的水墨效果是靠插件和新生成的技术原理运用其制作中,而实验性水墨动画短片则强调上述文章中所提及“水墨夸张”、“水墨强调”和“水墨晕染”的协调配合。实验性水墨动画短片适合个人和小团体创作,它片幅小,时间较短,可以根据画面的效果随时调整晕染的格调。同时可利用后期效果处理单帧画面过渡和镜头衔接的不

足。

图6 夏

在短片的创作和研究中,犹如理解现代水墨丹青一样,国学中的文化氛围和外来文化的多元兼顾,促使设计在视点和平台上都会有所不同,初学者观于外表,在不断的提升过程,文化取材作为依据,兼顾多元化,使水墨实验动画短片在新一代人的努力下有更好的传承和可持续发展。

注释及参考文献:

- [1] ArtTone视觉研究中心.综合配色宝典[M].北京:中国青年出版社,2009.
- [2] 陈幼明.当代中国画家研究丛书范扬[M].北京:中国工人出版社,2006.
- [3] 怀一.画风[M].成都:四川美术出版社,2008.
- [4] 吴可雨.世界名画家全集吴冠中[M].石家庄:河北教育出版社,1994.
- [5] 电影艺术词典[Z].北京:中国电影出版社,1986.

A Discussion on Ink Painting in Animated Short Film

XIAO Hong

(Department of Digital Media and Internet Engineering, Physical Information School of Fuzhou University, Fuzhou Fujian 350001)

Abstract: There are different styles of manifestations in art short film. In animated short film, using ink painting as a medium makes cartoon have a sense of flowing beauty. As a special form of artistic production, the ink painting hyperbole pursues artistic relish both in content and form, and it expresses designers' thinking and understanding of life in the form of personification, deformation and fantasy.

Key words: Ink painting hyperbole; Ink painting fluidity; Ink painting emphasis; Ink painting halation dye