

视觉语言对影视动画场景设计的影响

■ 陕西国际商贸学院：陈兴

【摘要】动画影视作品中角色和场景是非常重要的组成部分，本文主要讲述动画场景设计对整个动画片的视觉影响。动画场景的空间构架，色彩的表达，光影的关系，这些对于整个影视动画影片都起到重要的作用。

【关键词】视觉语言；影视动画；场景设计

动画设计中有很多方面要用到影视艺术的元素，说到影视动画场景，会很快联想到戏剧场景、电影、电视场景的空间设计，角色与场景在动画影片中是互相依存的。场景设计要合理配置为角色提供表演空间和心理活动空间，并对角色特点塑造进行暗示和隐喻的安排。它是具有影视元素和美术创作结合的行业，是一种跨学科的艺术门类。而动画场景的设计影响着整部影视动画的视觉感，它的表达是能够影响观影者的心灵。

动画场景是刺激观影者的视觉神经，它是一种传播媒介，可以向观影者传达故事的主题，营造整体环境和气氛，交代故事的发展阶段的时间和空间，它的色彩和光线能交代出影片的艺术风格和整体效果，是温馨、恐怖、和气、紧张等都能通过动画场景表现出来。让人先从视觉感官上感受电影的整体氛围。为了推动中国动画行业的发展，研究动画场景设计必须符合大众的视觉审美，制作出贴近观影者生活的作品，这也是中国动画电影值得思考的问题。

1. 中国影视动画发展

1922年万氏兄弟看到很多美国影视动画作品后被吸引，便联系影片的制作者，但是他们并没有得到回信，而后他们自己潜心研究，制作出了一批优秀的影视动画作品，自此中国影视动画的开启了发展之路。

如今影视动画行业的快速发展，国产影视动画片越来越多，越来越好。其中具有代表性的影视动画有《西游记之大圣归来》、《哪吒之魔童降世》、《秦时明月之龙腾万里》等作品，这些都是优质国产影视动画作品。从现在的趋势看，我国影视动画的发展来看，现在取得了不小的成绩，但如果中国影视动画想长远的发展，想向好的方向发展，并在世界上有影响力，那就必须走自己独特的创新之路，可以将我国博大精深的中华传统文化及独具魅力的东方文化和影视动画进行结合走创新设计之路，这是影视动画的艺术责任。

2. 动画场景的概念

影视动画场景设计是为影片的情节服务的，其场景设计要根据剧本要求制作出需要的情境，为人物和故事情节提供背景和舞台，达到场景设定与角色、故事风格达到统一，实现故事的升华。动画场景一般分为室内场景、室外场景和室内外结合场景。动画场景设计是在影视动画影片中除了角色造型的设计，能够在空间、时间不停切换的就是动画的场景设计了。影视动画场景设计是根据剧本、人物关

系、时间、空间等为主线进行创作的，其中包括生活场景、社会背景、自然环境、人文特征等，都是影视动画场景设计的内容。影视动画场景具有表现角色丰富内心世界、烘托气氛、展现人物关系的作用和意义。对绝大多数影视动画影片而言，动画场景决定了整部影片的整体风格。它不仅是平面的或者立体的空间，它最重要的是符合动画的特性，能够根据人物关系等要求随时调整画面构图，来向观众传达作品的中心思想和情感。使影片有突出的矛盾点，推动动画影片的情节向前发展。影视动画艺术创作对于各种环境的处理方法和手段，来调动观影者的情绪。

3. 影视动画场景的视觉语言

视觉语言一次是在二十世纪 20 年代出现的，在现代运用这一名词比较广泛。视觉语言是人们通过眼睛来接受影像信息的，它是一种无声的语言，通过视觉上的感受让大众认同，是视觉媒介。影视动画场景的视觉语言包括布局、色彩、光线、镜头、主题风格等。例如根据不同的风格动画场景视觉语言也不同。写实风格的场景视觉语言主要指的是从场景的塑造，光影的布局，色彩用色，角度透视，人物比例，镜头运用等方面都要尊重现实情况进行设定，尊重自然规律和事实进行创作，以反应现实生活的真实性。若是幻想风格的影视动画场景视觉语言就可以采用虚拟现实，可以无限的畅想不必完全按照现实情况来模拟场景，包括它的色彩关系，光影处理都可以打破常规，创作出超乎现实的场景，这对于观影者来说会有一种耳目一新，眼前一亮的感觉，给其超乎想象的视觉效果。

4. 影视动画场景中的色彩运用

色彩是通过人眼辨识并传达信息的重要组成部分，他不仅能够表达感情，合理的运用更能增加场景的美感，有些色彩热情奔放，有些色彩阴郁低沉，有些色彩清新自然，在塑造不同的场景时会使观影者跟随影片色彩的变化而反映出不同的感受，色彩在无形中影响着我们对事物的记忆，它是大自然万事万物的载体。中国早期影视动画场景的色彩运用多以水墨、或者淡色彩为主，颜色不多但却符合了几千年来这个民族对儒家、道家的色彩观的运用，也符合中国人的口味。例如五行色“青、赤、黄、白、黑”，用色表达出了中国人民的内敛，且独有的精神文化。在影视动画场景中，对自然界里各种物品都通过色彩进行表达。但随着中西方文化的融合，中国在影视动画作品中的色彩也逐渐向多元化发

(下转第116页)

真实生活的再现。在纪录片中如何有效的实现叙事故事性,就需要创作者提前熟悉及掌握主人公的性格、生活环境等,做好提前的准备。同时创作者还要具备一定的预见性,能够对主人公可能发生的事情具有预见性。同时,还要充分挖掘主人公背后的故事以及捕捉主人公的情感变化,凸显人物的性格及形象特征,加强叙事故事性,在真实性的基础之上,深度挖掘故事的情感因素,使纪录片更具有故事性,更能够引发观众的情感共鸣。

2.4 情节的推进悬疑化

悬疑是导演及编剧根据观众对故事发展及人物命运前景发展设置悬而未决的矛盾现象,来吸引观众的注意力,使观众能够纪录片剧情产生观赏兴趣,并不断提升自己的审美能力。悬疑被用于纪录片栏目创作当中,能够很好的推动情节发展与集中观众的注意力的有效方法,逐渐应用于国内的纪录片当中。中央台的《讲述》《探索·发现》等纪录片栏目近几年受到观众的青睐,节目中运用悬疑的手法来推动剧情的发展,但是要科学合理的运用悬念,不能为了追求效果而将悬念加入,背离了纪录片的真实性。

2.5 结构节奏化

纪录片要想达到满意的效果,就要把握好整体的节奏,要循序渐进的推动情节的发展,要注意各个情节的起承转合,这样才能保持纪录片栏目保持适度的信息饱和度,不会因节目的整体节奏缓慢,而显得纪录片拖沓、冗长,同

时,也不会因节奏过快,而给观众造成视觉的冲击,极大的影响了观众的观赏效果,影响观众对纪录片栏目的体会及理解。解说词、音乐、镜头片段都是影响节目整体节奏的重要因素,因此,在纪录片栏目的创作过程中,要根据片子的布局和节奏合理规划整部影片的节奏变化。

3. 结语

综上所述,纪录片栏目作为大众文化重要的传播方式,对于反映一定时期的社会生活和人民生活状态有着关键性的作用,并且在我国纪录片领域占据着重要的地位,在新时期的电视行业发展的推动下,纪录片栏目要想长期稳定生存下去,就必须转变创作思路,迎合不同层次受众对文化的需求,对节目内容进行不断创新与发展,并吸收和借鉴优秀纪录片栏目的独到之处,从而为我国纪录片栏目的发展创造源源不断的动力,促进我国纪录片栏目在新时期能够长期稳定发展下去。

参考文献:

- [1]李斌.纪录片栏目化生存的创作思路[J].西部广播电视,2019(17):3-4.
- [2]张洁.纪录片栏目化生存的创作思路[J].当代电视,2017(12):36-37.
- [3]陈焯熙.纪录片《行者》的叙事方式和造型语言[J].新闻研究导刊,2017(11).
- 作者简介:赵莹,1993年5月13日,学历:硕士,研究方向:广播电视纪实美学。

(上接第114页)

展,从而向国际市场进军。国外的影视动画作品一直以来多以重色彩来配色,并且色彩鲜明,用色饱满热情,也更加丰富。尤其是西方的用色强调科学性和客观性,注重色彩的配比,尽可能的使色彩与场景氛围相适应。

5. 影视动画场景中的灯光运用

影视动画场景中,光线打的好与坏直接影响到整个场景的气氛,场景的角色塑造、选材、制作、色彩制作好后,灯光的设计会影响到场景所表达的冷暖、时间、空间等元素。在设计动画场景时,如果想表达一种很阴冷的感觉我们通常会多增加蓝色的光,将暖色的光比例调小,从而使整个场景渲染出一种忧郁阴冷的感觉。这种阴冷的灯光会让观影者感觉会有忧伤抑郁的感觉,随时都会遇到危险。如果想要营造安全、柔情的氛围就需要大面积的黄色光,会让场景呈现出温馨的感觉,会让人不自觉的有亲近感。中国早期的影视动画作品中,因为用色多为淡彩,或者用留白方式作为事物的阴影部分,因此场景中用灯光会淡化,基本以平面为主。现代三维动画的发展就会有很强的立体感,灯光运用也会根据场景的变化,来调整营造各种氛围。国外对于影视动画作品光影的处理也是灵活多变的,他们的艺术绘画作品本身就较注重透视关系,面与调子之间的关系,一次在光的处理上更加严谨。

6. 总结

一部优秀的影视动画作品离不开场景的设计,在影视

动画中,场景设计要理解作品所表达的主题,因此场景设计者就要从整个的故事架构出发,把握整个影片的中心思想。场景设计配合着人物、故事情节共同决定了艺术作品的层次。影视动画场景与人物一样贯穿于整部影片当中,它是以角色为中心,以故事情节的发展为主线,它的设计是要全方位的。通过丰富多彩的场景设计,能够塑造每个角色的不同形象,能够把起伏的故事情节展现的淋漓尽致,场景引导者观影者看故事的推进,这是一种艺术的体验。因此,影视动画场景设计要在继承优秀传统文化的同时,更可以大胆的去创新,放大格局走出去,影视动画工作者们努力提高影视动画场景设计的艺术性,再创新的高度。

参考文献:

- [1]尉迟姝毅.动画视觉语言[D].大连:大连工业大学艺术学学科硕士学位论文,2008
- [2]刘秀梅,张蕾蕾.中国影视动画创新设计发展现状及趋势[J].当代电影,2016
- [3]于建华.中国影视动画生产与传播的社会责任[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2017
- [4]邹勇.论影视动画场景设计中视觉艺术的创建《大众文艺》2010年18期
- [5]谢丽.影视动画作品中的环境塑造[J].电影文学,2013(8)
- 作者简介:陈兴(1996.03-),男,汉族,陕西省汉中市人,陕西国际商贸学院动画系,学生,研究方向影视动画。