

色彩叙事

COLOR NARRATIVE
IN ANIMATION FILM

动画电影的「色彩叙事」

王莉 著

动画电影的

动画电影
色彩

江西美术出版社
全国百佳出版单位

江西师范大学
资助出版

江西科技师范大学 2015 年出版资助基金项目
The funded projects of Jiangxi Science and Technology University published in 2015

动画电影的“色彩叙事”

Color Narrative in Animation Film

王莉 著

图书在版编目 (C I P) 数据

动画电影的“色彩叙事” / 王莉著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5480-4393-5

I. ①动… II. ①王… III. ①动画片-电影语言IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第145511号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

责任编辑 方 姝 邱 婧

责任印制 张维波

书籍设计 小 胖

动画电影的“色彩叙事”

Color Narrative in Animation Film

王 莉 著

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号

邮 编: 330025

电 话: 0791-86566309

网 址: www.jxfinearts.com

发 行: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次: 2016年7月第1版第1次印刷

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 4.5

ISBN 978-7-5480-4393-5

定 价: 58.00元

赣版权登字-06-2016-275

版权所有,侵权必究

前 言

目前研究“色彩”已成为国内外学术界一个热点话题，已有不少的理论成果。但以动画电影语言的“色彩叙事”这个角度来研究的理论成果相对很少，很多仅是在书中一两笔带过。此书是我从事动画研究 10 多年的总结。在我之前国内外专门关于“色彩叙事”的研究还没有，我花了比较长的时间收集素材，虽然困难很多，但并没有影响我进行深入研究和书稿的撰写。在动画电影中，色彩基本功能是叙述事物，交代环境，增强视觉美感，创造更丰富的想象。本文是从色彩叙事和色彩情感的角度去探究灵动绝妙的色彩意象。“色彩叙事”语言是动画电影的一种表现手段，为作品的主题思想、创作背景、情境表现和故事内容服务。根据主题思想的需要运用色彩叙事，对突出主题、塑造人物，以及丰富与增强作品的感染力，能起到很重要的作用。优秀的动画电影创造了用颜色讲故事的方式，让人们不用看字幕都能理解，使色彩成为一种可以叙述故事情节的表现语言。动画导演用色彩叙事语言，对画面的色彩连接和色彩的构成进行妥善的处理，使各视觉元素交融碰撞，形成完美流畅的视觉效果。对动画电影语言的“色彩叙事”论题的探讨，不但可以加深对动画画面色彩的认识，学习和借鉴国外优秀动画色彩表现，而且对进一步研究和完善色彩作为叙事表现语言具有重要价值。

动画色彩在动画影片中有着重要的“叙事”作用，动画色彩的设计绝不是简单的生活色彩的照搬，而是需要设计者依据剧情的发展变化精心设计出带有揭示主题、叙述故事和渲染气氛等的艺术化的色彩，服从于整体影片的节奏和基调的连贯、协调，并且具有创造性的视觉与艺术的欣赏价值。本书用五个章节来阐述论题，尝试以灵动绝妙的色彩意象来解读“色彩叙事”语言。其中着重探讨“色彩叙事”语言的灵性昭示，论述了色彩运用就是叙述事物，交代环境，增强视觉美感，创造更丰富的想象。用理论和实例相结合的方式细致分析，深入扩展和阐述，抓住重点和主要论文脉络，进行多视角的深入分析。

当前，动画电影作为一门方兴未艾的艺术产业，“色彩叙事”语言的表现和运用是创作中极为重要的课题，需要从业人员进行不断的探讨和研究。

Preface

The current study about color has become a hot topic in academic circles at home and abroad, many of the theoretical results has been achieved But for animation film on the “color narrative” approach to the theory has a few. Many papers have only one or two words about this In animated films, the basic use of color is describe the things, explain environment, and enhancing the visual aesthetic feeling, and create more rich imagination. The point of view of this article explore intelligent perfect color imagery from the perspective of emotional color and flavor of Narrative. The language of “Narrative color” is a measure of manifestation of animated films means that it works for the main idea, life’s condition, the story’s content and the development of story. In accordance with the main idea, it apply a narrative color to highlight the theme, create characters, enriching and strengthening the influence of story, which play a very important role. The way of telling story with the usage of color is created at the outstanding animated films that let someone understand the meaning without subtitles. Color became a language of describing story. The director with the usage of the narrative color appropriately deal with color’s linked and the composition of colors and make smooth visual effects by handled properly Blending visual elements in the formation of the collision. Based on the animated film “Color narrative” of the subject, not only we can get more the understanding of the color picture animation, learn from abroad about the color performance of cartoon, but also make it play an important value in the further studying.

The colors of cartoon plays an important role in the animated film. Design of the colors of cartoon can not be a simple copy of the colors of life, which need designers carefully designed the artistic color that can reveals the topic, describe the story and romance atmosphere according with the gut changes, and the film should be subordinated to the overall coherence of rhythm and tone. It has the creative vision and arts of appreciative value. The subject is described with the usage of five chapters, try to interpret the language of “ narrative color” from admirable imago. The article is focused on the spiritual narrative color and the usage of color to describes things explain environment, enhanced visual aesthetic feeling, creating a more rich imagination. Combining theory with examples is used to the detailed analysis the more deep expansion. At the same time, the writer seized the paper’s keystone and main idea’s thread and acted on multi-angle of view analysis in depth.

At present, animated films as a way of the arts industry is in the ascendent. How to use the language of “Narrative color” is a very important issue Which is continually needed to explore and study.

简介

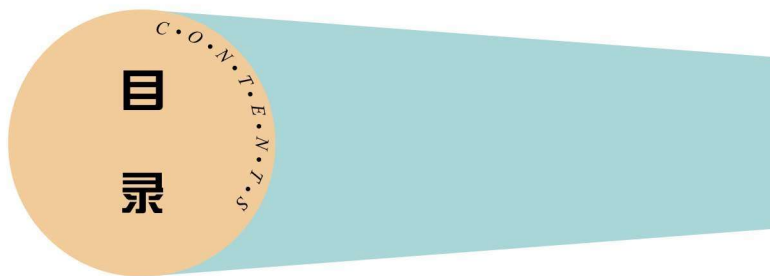

王莉，女，1979年7月生，2001年7月毕业于江西师范大学美术教育专业获学士学位，2007年7月毕业于江西师范大学动画专业获硕士学位，现任江西科技师范大学美术学院动画系副主任。

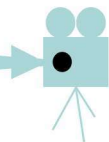
近两年来科研成果：

- 主持课题《基于多样化视角下的实验动画创作中的混合材质研究》，（江西省艺术科学规划项目）已结题；
- 课题《材料动画创作中的新材料应用与研究》江西省艺术科学规划项目 在研 排名第二；
- 论文《论析动画电影色彩语言的民族性》在全国期刊《文学与艺术》中发表；
- 论文《浅谈动画片中用“颜色”讲故事》在全国期刊《电影评介》中发表；
- 论文《中国水墨动画画面构图的“空白”艺术》获江西省第八届大学生艺术展演活动艺术教育科研论文评选 三等奖（江西省教育厅颁发）；
- 论文《论述材料动画材质的另类画面美》发表于北大核心刊物《芒种》（2015年第8期上半月）；

- 论文《中国水墨动画画面构图的“空白”艺术》发表于北大核心刊物《大舞台》（2015年第8期上半月）；
- 论文《基于多样化视角下的实验动画创作中的混合材料研究》发表于北大核心刊物《芒种》（2015年第10期上半月）；
- 论文《新视角下国产动画电影的传承与借鉴》发表于北大核心刊物《电影文学》（2015年19期）；
- 论文《实验动画材质艺术的“玩味”与“创新”》发表于北大核心《大舞台》（2015年第10期上半月）；
- 环境艺术设计作品发表于北大核心刊物《大舞台》（2013年第4期）；
- 水彩作品于南大核心刊物《编辑之友》出版；
- 论文《三维动画艺术的审美特征研究》发表于北大核心刊物《作家》；
- 论文《数字媒体时代中国动画艺术的审美表现探析》发表于北大核心刊物《艺术评论》；
- 动画短片《如果爱……》在江西省数字艺术比赛获一等奖；
- 设计作品在“江西之星设计”比赛获银奖；
- 作品《苗族少女》在南大核心期刊《文艺研究》上发表；

引 言	001
第一章：色彩的体系——视觉的交响乐	006
第一节 色彩的特定涵义	007
第二节 画面色彩的构图	008
第三节 色彩营造的审美视觉和想象	008
第二章：色彩——“梦幻舞台”神奇瑰丽的视觉图像	011
第一节 动画电影色彩的的审美感受	013
第二节 色彩——画面的抒情诗	017
第三章：动画电影中色彩的独立性	025
第一节 动画电影色彩的独特视觉美感	026
第二节 色彩在动画电影中的作用	027
第三节 动画电影色彩与其他影像的区别	028
第四节 动画电影色彩与其他绘画艺术的不同	030

第四章：“色彩叙事”语言的灵性昭示	032
第一节 动画电影中色彩叙事语言的魅力	033
第二节 动画电影的风格决定画面色彩形式感	035
第三节 色彩叙事语言对内容的引导和感染	041
第五章：民族特色的深度开掘	056
第一节 地域不同，“色彩叙事”语言的表现风格也不同	057
第二节 反思中国动画电影语言中缺少的色彩叙事和期待蜕变	061
后 记	
参 考 文 献	

引 言

Yinyan

“色彩作为电影视觉语言最外在的一种重要表现形式，对电影的叙事风格和造型手段都有着一定的影响作用。在动画电影中色彩的感觉、感情和想象力在色彩象征、色彩模仿、色彩装饰和色彩表现等诸方面的发展方向，形成整一的动画电影语言的色彩叙事。”

——摘自周星《电影概论》

色彩，是爱情绝妙的比喻，是影像的先锋，也是生命的灵动。一个完美的镜头不但需要清晰的画面、出色的构图，更需要真实而细腻的色彩……色彩是动画电影画面最重要的视觉艺术元素，也是动画电影的存在方式。“色彩”这一视觉元素是动画影片之“魂”，要是没有斑斓而层次丰富的色彩，我们就看不到那么多令人震撼的动画电影，对于画面的色彩要有视觉美感和感染力，这需要精心设计和营造。

在动画影视世界中，色彩是我们视觉审美的一个重要部分。视觉艺术一直把色彩放在创作和审美的中心。色彩是动画电影美术设计的一部分，它是视觉冲击力最强，心理效应最深刻的画面构成元素。动画电影不管它的观众群是儿童还是成年人，作为体现人类记录现实愿望的新语言，从黑白的动画画面发展到全彩的动画电影，人们一直都在探讨动画画面色彩的视觉意义。今天的动画电影中的画面色彩运用已经不仅仅是影片中生活环境的自然元素和情绪的直接反应。在有追求的动画导演手里，色彩被赋予了更多的表现性和象征性，用“色彩叙事”语言把观众群体带到远

《色彩背景》

《人猿泰山》

离人世的非现实世界完美的视觉境界中。

动画电影通过“色彩叙事”来感染人的，它摆布了艺术环境，创造特定氛围的机制，为叙述故事的情节营造了一个特别的也是“再造”的空间，使观众形成了一种沟通、感受和准备理解的态势，为故事的被理解，情感的被感染铺平了道路。导演有时会故意用色彩制造氛围，故弄玄虚。受这种审美怀疑情绪的支配，观众的注意力正在从画面或故事情节中游离开去。然而，那奇妙的、仿佛从另一个世界的梦幻色彩出现了，在此时此刻，不管使小观众还使成年观众都会被营造的氛围吸引进去。“紧张”或者“愉悦”的气氛，是导演的期待，也是观众的心理现实。

《龙猫》

《魔女宅急便》

色彩在动画中为了叙述故事，传递给观众信息，表达情感，是导演和观众情感的升华，在一些动画作品中有时为了强化色彩，而去弱化其他方面。色彩作为动画电影中一个极其重要的视觉元素，一直以来为刻画角色的情感，为营造场景环境的氛围，为增进剧情、丰富画面、加强真实感，提高动画本身的欣赏价值起到了关键的作用。

动画电影概念的界定

黑泽明说：“我认为所谓‘电影’，就像是巨大的广场，世界上的人们聚集在这里亲切交往、交谈，观看电影的人们则同体验银幕世界里形形色色人物的人生经历，与他们共欢乐同悲伤，一起感受着痛苦与愤怒。因此，说电影能使世上的人们亲切地交流也正是基于电影的这一特性。”

动画的历史并不远，1907年，美国人斯图亚特·勃拉克顿发明了“逐格拍摄法”，制造了最早的动画。动画是画出来的电影，就其样式而言，它虽然是画出来的，但却属于电影的范畴。所以它必然包含这电影艺术所具有的一切要素和特征。作为绘画和电影艺术相结合的对“动”的独特营造，它是在娴熟掌握造型艺术规律基础上，灵活运用和调动电影艺术的一切表现技巧、表现手段的一种具有鲜明风格特征的电影样式。

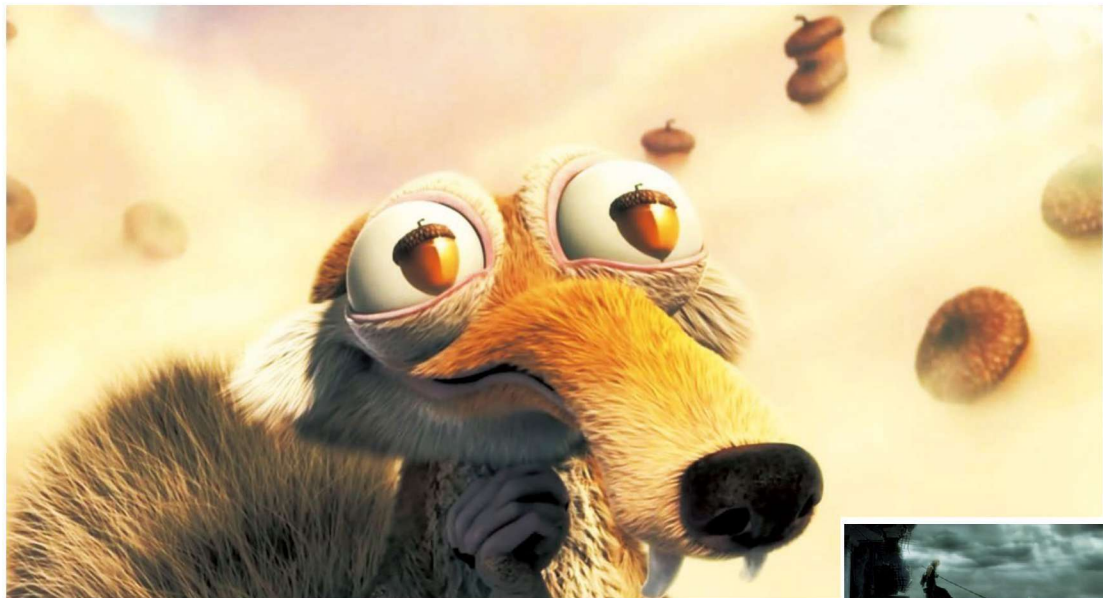
《动画辞典》诠释动画电影的概念是“它以绘画或其他造型艺术形式作为人物造型和环境空间的主要表现手段，借助于幻想、想象和象征，反映人们的生活、理想和愿望，是一种高度假定性的电影艺术。”没有任何一种视觉艺术能够比动画更具有想象力和震撼力，它能轻易地使时间倒流，使空间变形，使艺术家自由地、没有任何障碍地表达出自己的想法。动画作为一种艺术创作，是一种世界性的文化。动画电影比记录电影在电影艺术史中更早组成一个独立的部门，它可以使图画、雕塑、木刻、线条、立体、剪影以至木偶在银幕上活动起来，给人们创造丰富生动、别开生面、甚至异想天开的故事及画面，让人们在强烈的视觉信号的感知和教育过程中被感染、刺激，不但得到审美的愉悦，而且获得许多教益。它不但拥有儿童观众，许多成人也每有必看，乐此不疲。

动画电影的视觉形象按照空间构成分为平面形象、立体形象和电脑生成的虚拟形象。动画电影分为二维电影和三维电影，二维电影是“逐格拍摄”，三维动画电影是指运用计算机及专门软件设计制作的模拟立体的影像效果的动画形式。随着技术的进步，三维动画角色形象能轻松地模拟各种形态及材料质感，使创造或模拟远古、现代、未来的、现实、非现实的

[黑泽明：《世界电影》，1999-5]

各种生命体成为可能，动画技术开拓了一个全新的动画视觉艺术领域。而由迪斯尼公司制作的动画片《狮子王》《泰山》《幻想曲 2000》则实现了三维和二维动画的完美结合，Blue Sky 工作室制作的《冰河时代》、Square USA 制作的《最终幻想》等完全的数字化电影，是计算机高科技发展的产物。

《冰河时代》

《最终幻想》

“有色”动画电影的产生

早期的电影出现时是黑白的，没有色彩的，而动画电影也是同样的，1895年，法国的卢米埃尔兄弟最先向公众展示了他们的“电影机”，并放映了《火车进站》《海水苑》等影片。现代电影就此诞生。真正的动画电影是由美国人斯图尔特·勃莱克顿在法国人卢米埃尔兄弟发明电影十年后的1906年拍摄成功的，影片《一张滑稽面孔的幽默姿态》表现一个画家在黑板上做滑稽面孔速写的过程。

此后，法国的埃米尔·科尔进一步发展了动画片的拍摄技巧，并且先后制作了250余部动画短片，被奉为当代动画片之父。1932年11月，迪斯尼拍摄出世界上第一部采用三色染印法制作的彩色动画片《花与树》，直到1935年美国才拍摄出第一部彩色故事片《浮华世家》。1939年完成第一部彩色动画电影，放映时间长达74分钟的《白雪公主》，它是一部色彩绚丽动人的动画电影。

中国的美术电影诞生于20世纪20年代初，当时中国的动画先驱万氏兄弟——万籁鸣、万古蟾、万超尘制作了中国第一部动画片《大闹画室》，他们经过多次试验，反复摸索，才拍成功。从1922年到1941年，拍摄了长、短动画片近30部，其中影响较大的是20世纪40年代拍的长片《铁扇公主》，是黑白动画长片中的杰作，在十分困难的条件下，他们不甘心拍的动画《铁扇公主》中最动人心魄的火焰山的满山烈焰也是黑白的，他们大胆决定在放映时用红、黄、蓝三色玻璃在放映机镜头前交替晃动，在黑白动画片中创造了彩色动画的效果。“火焰山”一节用红色片处理，只见红彤彤火焰山烈火冲天，孙悟空在烈火中倏忽钻进，仿佛身上所有的毫毛都烧着了。

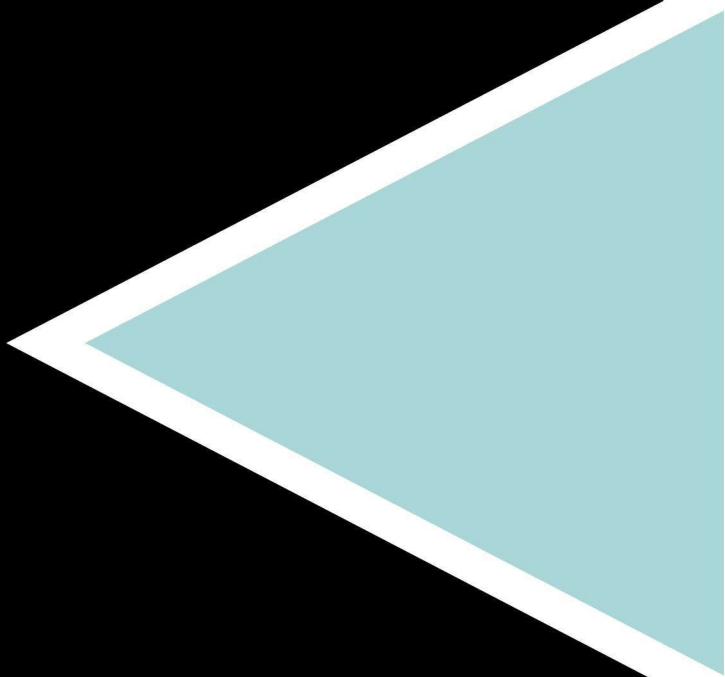
在我国当时只能拍摄黑白动画电影，实际上直到1953年我国才拍了第一部彩色影片——上海电影制片厂制作的《梁山伯与祝英台》，从这时到1957年建立上海美术电影厂，新中国共生产了12部共200分钟的动画电影，上海美影厂从1961年至1964年拍摄的大型动画片《大闹天宫》（上、下集），是我国第一部彩色动画长片，影片既有丰富的想象力，又有很高的动画艺术造型技巧，获得国内外多种奖项，在国际上获得了“中国学派”的称谓。

《大闹天宫》

1

色彩的体系——视觉的交响乐

色彩赋予形体以灵魂，正如声音赋予语言以情感。自远古开始，在很多领域里，色彩被编码以后成为通讯工具，这是色彩象征意义的开始。在人的视觉世界里，色彩是情感的象征，色彩的作用是强烈的，它传达着人的情绪与心理状态，是人内心世界外化的表现，是精神世界的无形之物的符号。色彩本身不能脱离成为一门独立的艺术，但却是所有作用于视觉艺术中的重要元素。

第一节 色彩的特定含义

“什么是色彩？”这个问题对于一般人来讲，其概念是模糊不清的。可能很少有人细细想过，那么，让我们来看一个司空见惯的例子，白天阳光灿烂，色彩纷呈，一旦夜幕降临，我们眼前的所有色彩便黯然失色。这是为什么呢？这是因为只有在光线的照射下，人们才能看得到色彩。根据这种现象继续研究表明：人，感知色彩必须具备三个要素——物体、眼睛和光。没有光就不能感知色彩；没有物体，就没有感知色彩的对象；没有正常生理构造的眼睛，就不能准确感知甚至无法感知色彩。

色彩是什么？光照射在物体表面，由于物体的内部构造的不同而吸收一些波长的光，反射另外的波长的光，那些被反射的光，在我们的眼睛里就形成了各种颜色，这就是我们所说的色彩。色彩由固有色、光源色和环境色三部分组成，固有色就是物体本来的颜色，光源色指的是光源本身的色相和色度。如日光、灯光、月光的光源色都有所不同，它们对物体照射影响后，使物体固有色都会起变化，如绿色物体在阳光下就会感到变得浅淡成为黄绿色了，黄色在灯光下显得浅淡近于白色。环境色就是物体与所处的环境彼此色彩的互相影响和反射。

色彩就是生命，因为一个没有色彩的世界在我们看来就像死的一般。色彩是从原始时代就存在的概念，是原始的无色彩光线及其相对物无色彩黑暗的产儿。

《油画笔触》

第二节 画面色彩的构图

用色彩来构图使它们联合产生一种明确清晰和富有特色的表现效果。色相的选择，它们相对的形势，它们在构图中的位置和方向，它们的表面结构或同时并存的形势，它们的面积和它们的对比关系，都是色彩表现的决定性因素。色彩的位置、方向和色彩分布的平衡在画面构图中是很重要的。

构图的平衡取决于视觉重量的分布。色彩能在许多方面用来平衡及统一画面。色彩分布平衡，是构图过程中追求的重要目的之一，正如天平的秤杆为保持平衡而需要支点那样，创作者为自己的设计使用色域和色彩，而必需的生活力量来源于它自身，它在自觉或灵感的指导下形成自己的经验。不论艺术怎样发展，色彩永远是首要的造型要素。

第三节 色彩营造的审美视觉和想象

我们正面临着一个视觉文化时代，文化符号趋于图像霸权已是不争的事实，从“话语的”文化转向“形象的”文化。我们生活在一个五彩缤纷的世界里，对于每个视力健全的人来说，大都能够正常地观察画面色彩和感受色彩。由于色彩效果产生于观众的视觉，最深刻最真实的奥秘甚至肉眼也看不见，它只能为心灵所感受。

色彩的感觉与表情

五光十色、绚丽缤纷的大千世界里，色彩使宇宙万物充满情感显得生机勃勃。色彩是与人的感觉（外界的刺激）和人的知觉（记忆、联想、对比等）联系在一起的。色彩感觉总是存在于色彩知觉之中，很少有孤立的色彩感觉存在。

“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。”这是马克思对色彩美精辟的论述，肯定了色彩在艺术美中的地位，揭示了色彩在艺术活动中重要的美学价值。在观看动画电影时，最先收到的是色彩带给观众的感受，其次是画面具体事物的形态。色彩不仅能引起人们的心理感受，也能使人们产生各种不同的情感变化和想象。不同的色彩配置可以形成欢庆喜悦、

[（英）彼得·沃德：《电影电视画面的语法》，华夏出版社2004出版，范任中等翻译，第82页]