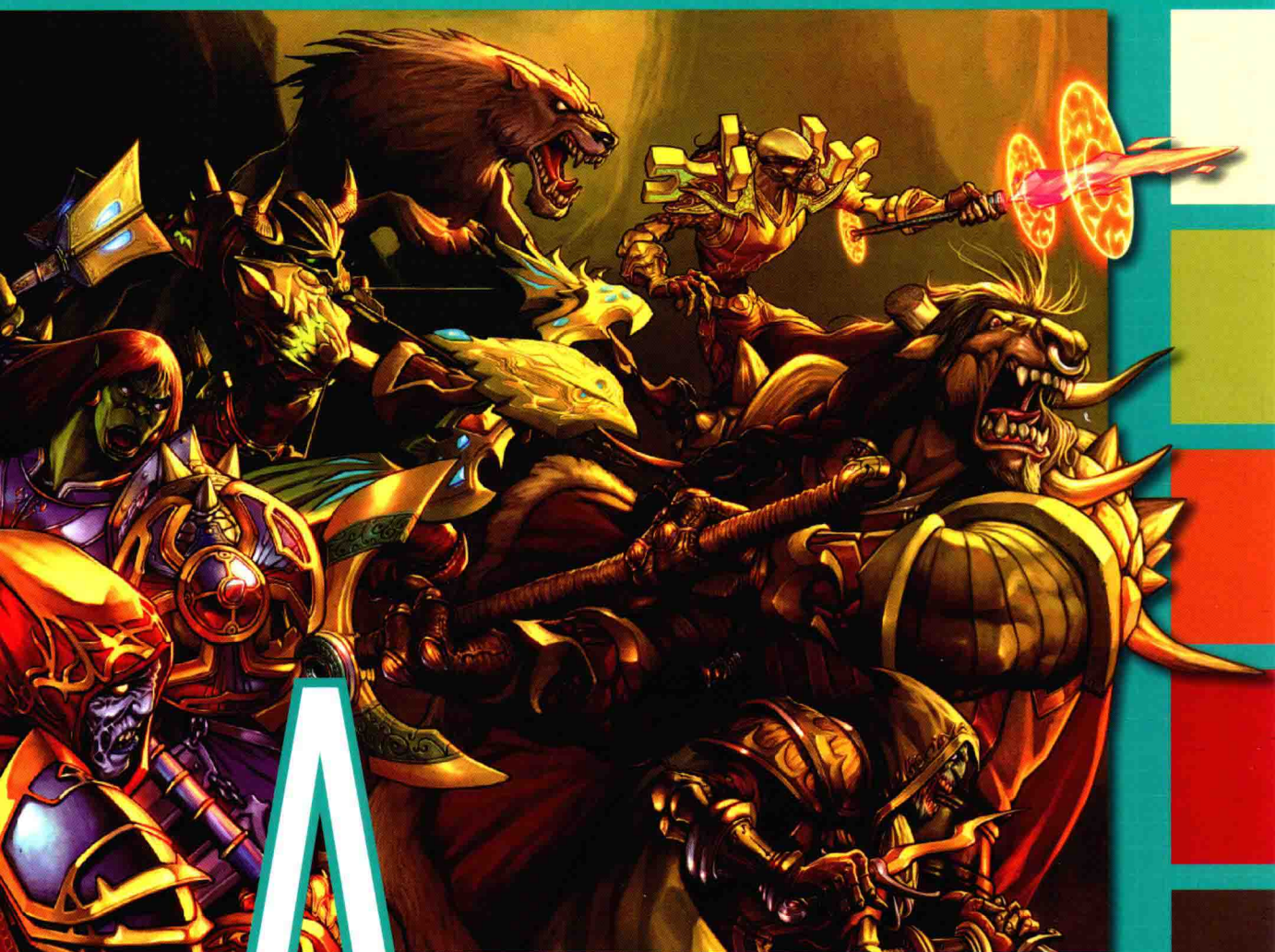

大师 高等院校动画专业系列教材

ANIMATION

动画色彩

Colour Use in Animation

赵培生 赵倩 ● 编著

华东师范大学出版社

高等院校动画专业系列教材

动画色彩

Colour Use in Animation

赵培生 赵倩 ● 编著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画色彩/赵培生,赵倩编著. —上海:华东师范大学出版社,2013.11

高等院校动画专业系列教材

ISBN 978-7-5675-1433-1

I. ①动... II. ①赵... ②赵... III. ①动画—色彩—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 284863 号

动画色彩

编 著 赵培生 赵 倩

项目编辑 吴 余

审读编辑 阎 慧

责任校对 高士吟

装帧设计 吴 余

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887

地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 787×1092 16 开

印 张 7.25

字 数 108 千字

版 次 2015 年 2 月第 1 版

印 次 2015 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5675-1433-1/J·192

定 价 24.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前 言

动画色彩是动画专业学生的必修课之一。在这个课程中学生可以掌握色彩的基本知识,掌握动画片的色彩知识,学习具有创新意识的动漫行业色彩训练课程的内容。动画色彩的教学在兄弟院校中都展开了不同层次不同角度的探索,如何学好这门课目前仍在实践探讨当中。

本教材共分6个章节,包括动画色彩概述、动画色彩基础、动画色彩的创造性、动画色彩与民间美术、动画色彩运用效果分析和动画色彩作品欣赏。从动画专业的发展角度、从个性化实验性教学的角度、从实际教学研究角度进行了叙述,其中不乏成功的教学案例和教学成果的展示与分析,希望在动画教学方面能发出一点不同的声音,对动画基础课教学提出供大家思考的观点,能够对增强学生们的创造性意识有所帮助,这是本教材的具体设想。

教材的编写很大程度上存在“仁者见仁,智者见智”的情况,况且我国的动漫行业发展迅速,优秀人才、优秀作品层出不穷,希望本教材的出版能够成为动漫教学的同行们互相交流的资料。教材的不足之处也希望各位同行提出宝贵意见。借此教材的出版能使读者在教学方面有所启迪,我们的目的也就达到了。再次感谢编辑吴余对此书的出版做出的努力,感谢张月老师提供资料,感谢董鹏对资料的整理,也感谢为本书提供作品的各位同学,还有为此书出版做出努力的各位朋友。

赵培生

2015.1

Contents

目录

第一章 动画色彩概述 / 1

第一节 动画的色彩 / 3

第二节 动画色彩的训练 / 11

第三节 动画色彩的学习方法 / 20

第二章 动画色彩基础 / 23

第一节 色彩的基本原理 / 25

第二节 色彩与造型 / 30

第三章 动画色彩的创造性 / 39

第一节 开启想象之门 / 41

第二节 创造性是艺术的灵魂 / 43

第三节 动画产业的时代要求 / 45

第四章 动画色彩与民间美术 / 49

第一节 民间美术 / 51

第二节 民间美术色彩的应用分析 / 51

第三节 对民间美术色彩的借鉴 / 54

第五章 动画色彩运用效果分析 / 59

第一节 动画片《狮子王》的色彩运用
分析 / 61

第二节 动画片《大闹天宫》的色彩运用
分析 / 69

第三节 动画片《千与千寻》的色彩运用
分析 / 73

第六章 动画色彩作品欣赏 / 79

参考书目 / 108

第一章 动画色彩概述

在动画专业的学习与创作当中，对于色彩的研究以及对于色彩学习的训练都是至关重要的部分。动画色彩可以从两个方面去思考，一是动画片中的色彩，二是动画专业的色彩训练。两者在专业领域都被称为动画色彩，但前者是指动画片中的色彩运用，而后者则是讲动画专业的色彩训练课程。对于动画专业的教学来说两者都重要，一是让学生了解学习动画色彩最终的应用情况以及追求目标，分析影片中的色彩效果以及运用的方法；二是通过有效的方法提高艺术修养，提高学生的原创能力，最终去影响动画界的审美倾向。前者确定了动画色彩的概念，而后者提供了突破既定概念的能力。

人们对色彩知识的认知是伴随着人类文化的发展而不断深化的,人类文化生活的各种形式几乎都难以脱离对于色彩的基本需求。动画作为人类创造的影视艺术形式对于色彩有着独特的需求,是不可替代的元素。在动画专业的学习与创作当中,对于色彩的研究以及对于色彩学习的训练都是至关重要的部分。动画色彩可以从两个方面去思考,一是动画片中的色彩运用,二是动画专业的色彩训练。两者在专业领域都被称为动画色彩,但前者讲的是一部动画片对于色彩的运用以及所诉求的效果,而后者则是讲如何在色彩的训练中提高学生的原创意识以及对于艺术性的追求,侧重艺术修养的培养。对于动画专业的教学来说两者都很重要,一是让学生了解、学习动画色彩最终的应用情况以及追求目标,分析影片中的色彩效果以及运用方法;二是通过有效的方法提高艺术修养,提高学生的原创能力,最终去影响动画界的审美倾向。也可以说前者确定了动画色彩的概念,而后者提供了突破既定概念的能力。

第一节 动画的色彩

一、动画片中的色彩

动画片中的色彩是指对于色彩的运用。在运用的过程中我们必须对色彩提出运用的要求,使动画色彩在影片中发挥更加具体而有效的作用。

(一) 动画色彩的艺术特性

1. 艺术性是动画色彩的最大特点

之所以说艺术性是动画色彩的最大特点是由于动画片有着与其他种类的影视形式不同的创作方式。动画片中的所有形式和内容都是由艺术家和设计师创作出来的,它没有一点自然形态的直接挪用,也就是说动画片中的色彩都是经过艺术处理之后的形式。例如:中国的传统名片《小蝌蚪找妈妈》中的色彩就是特定的中国水墨画色彩,充分地表现了中国水墨画艺术的特点与笔墨关系,以及生动的气韵,是具有东方色彩、中国特点的动画片,被西方称为“中国学派”的代表作之一。美国动画片《狮子王》也是近十几年来动画片的经典之作,影片中大手笔、大块面的色彩运用,情感表达细腻而奔放,充分体现出美国大片的艺术特点,有鲜明的美国特色。艺术贵在有特点,独特性是艺术的追求。以上两部影片都具备了艺术的最大特点(图1-1、图1-2)。

2. 创造性的效果

动画片独特的创作形式,构成了动画色彩的创造性效果。创造性的效果往往

第一章

动画色彩概述

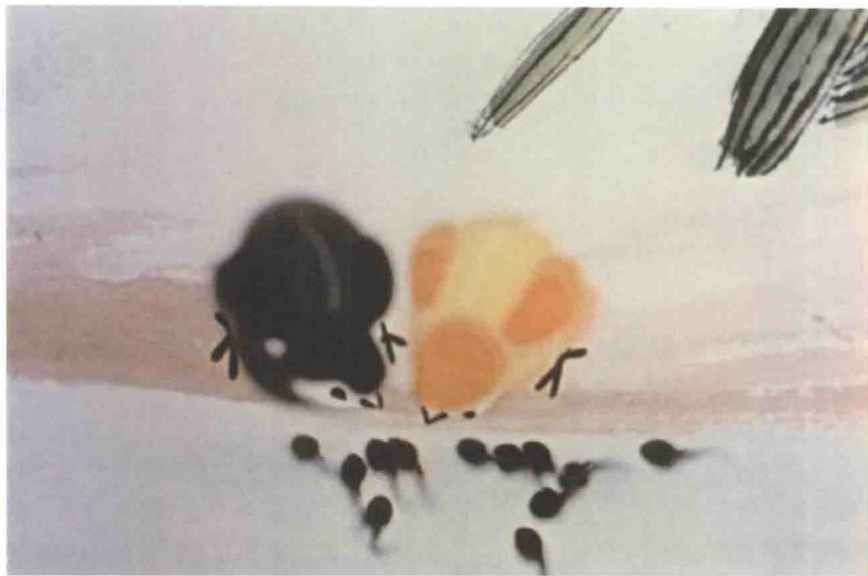

图 1-1

动画片《小蝌蚪找妈妈》中的画面

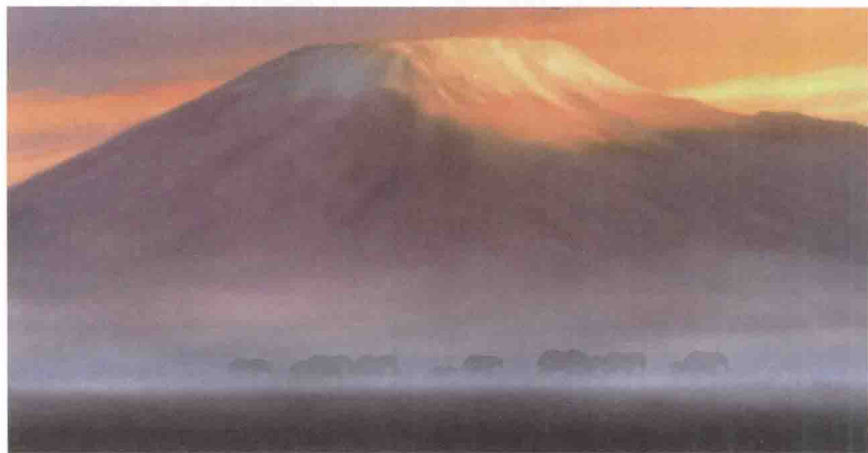

图 1-2

动画片《狮子王》中的画面

从两个方面来进行：一是在自然界的色彩和景物的基础上的特点加强，二是艺术的创造。大多数的作品都是沿着前者的思路在进行艺术处理，例如，色彩的加强使效果游离在现实和非现实之间。电影《阿凡达》就是 3D 影片中对于自然景物和色彩的进一步深化夸张处理，使色彩表现处于现实与非现实之间的力作。而后者的艺术创造则是将色彩研究围绕在艺术本身的效果创造上。一般此类影片都是表现非现实生活状态的故事或者纯粹的艺术探索和研究的作品，它可以不依赖于自然界的色彩关系而设色，从而就有了更加独特的创造空间和艺术性效果（图 1-3、图 1-4）。

3. 充满想象力的色彩

动画片给人们充分地提供了足够大的想象空间。在动画片的创作中我们可以展开充分的想象。也可以说动画片是最具想象力的影视艺术载体。人的想象力是无限的，当人们进行色彩运用时会发现，在实践中色彩的表现超出了人们的想象界限。我们赞叹设计师的想象力为我们带来了盛大的视觉享受。影片《狮子王》中的

图 1-3
电影《阿凡达》中的画面一

图 1-4
电影《阿凡达》中的画面二

几个宏大的场面,尤其是载歌载舞的欢快片段,对于色彩的运用充满着想象力,表现出大家极度欢乐的氛围,非常具有感染力(图 1-5、图 1-6)。

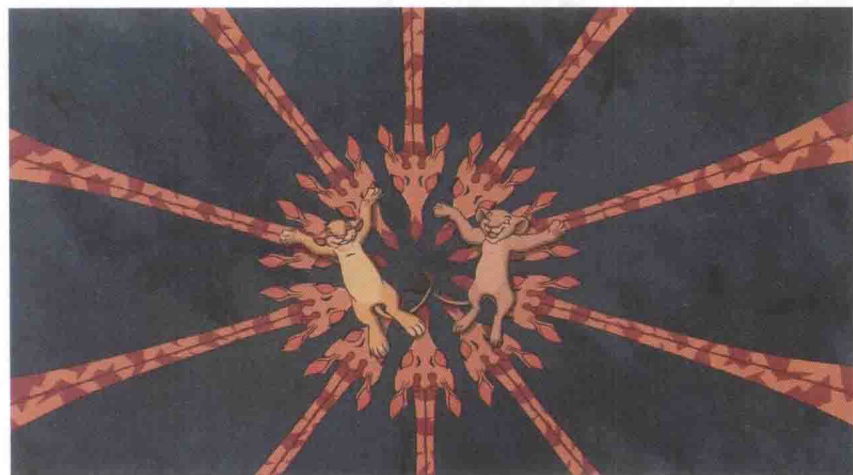

图 1-5
高饱和度的动物和低饱和度的背景色之间形成了强烈的反差,既丰富了画面的层次,又突出了主要角色。

第一章

动画色彩概述

图 1-6
色彩鲜艳的动物们配合狂欢的主题，画面极具感染力。

(二) 动画色彩的功能分析

1. 动画色彩的象征性功能

色彩本身就具有情感表达的因素，其情感因素的表达是以人们对色彩的感受为主体的。例如：红色代表火、向上、力量、革命等，绿色代表青春、活泼、希望、平安等，都表达了以人为主体的对于色彩的情感。同时它也具有了象征性功能。红色象征革命，绿色象征青春，这都是色彩的象征性功能的范例。

在动画片中，色彩的象征性作为情感表达的重要功能自然不可轻视，于是我们可以在若干部动画片中看到色彩对于环境、角色、故事的表达所起到的作用。我们以《狮子王》作范例，辛巴作为正义的象征，它的色彩是橙色的、明亮的，以象征其正义的本质。而叔叔刀疤和土狼的色彩都使用的是灰暗的色调，以象征其邪恶、阴险、狡诈的本性。实际上自然界中的狮子并没有如此强烈的色彩差别。土狼也没有像影片中那样夸张。这都是导演为加强角色的特点而做的艺术处理(图 1-7、图 1-8)。

图 1-7
《狮子王》中辛巴的造型，
配色温暖明快。

图 1-8
《狮子王》中刀疤的造型，
配色阴沉难辨。

2. 动画色彩的烘托性功能

色彩的烘托是为了使主题更加明确,效果更加强烈,这是动画片导演惯用的手法。当辛巴和娜娜误入恐怖谷时,画面色彩用的是灰暗、阴森的冷灰色调子,以烘托其恐怖的气氛。观众的情绪也被带入恐惧和担忧的状态当中,在强大的外部环境中辛巴和娜娜显得那样的无助和孤单。而当辛巴重新主宰世界时,大地焕发新春,动物们欢欣跳跃、载歌载舞,画面的色彩是光明、向上、健康、灿烂的,又把观众带入一个积极、乐观、太平、美好的心理状态中。在色彩的烘托下,观众的情绪被征服、被牵引着。这就是色彩烘托效果所起到的作用(图 1-9、1-10)。

图 1-9
《狮子王》中的恐怖谷画面，
给人毛骨耸然的感觉。

第一章

动画色彩概述

图 1-10
动画片《狮子王》中大地
焕发新春的画面。

3. 动画色彩的描写性功能

如果说色彩在动画片中的象征性是大笔触、大色块的方法的话,描写可以说是细腻、具体的。例如:土狼被设计为紫灰色身体,眼睛则是浅黄色,采用了一对互补色,眼睛看上去很空洞、无情,把土狼的阴险、残暴性格淋漓尽致地表现出来。猩猩在影片中是一个巫师,色彩以深灰色为主,有明亮的色彩搭配,描写出了深邃、智慧的本质。而犀鸟沙祖美丽、漂亮,其色彩搭配明亮鲜艳,描写出了沙祖的聪明和伶俐(图 1-11、图 1-12)。

图 1-11
《狮子王》中土狼的造型

图 1-12
《狮子王》中犀鸟沙祖的造型

二、动画专业的色彩课程

动画专业的色彩课程一直是动画专业的教学中被普遍认为重要的课程。众多的专业院校都力图在该课程中寻求到一些经验和有效而独特的方法。从形式上讲,它应该是时尚的而非陈旧的,从方法上讲,则应该是灵活多样的,其教学目的应该是明确的。所以强调多样化的表达,强调多种材料的表达,强调个性发挥的色彩应该是动画专业色彩课程的发展方向。

(一) 强调多样化表达的色彩

教学方法和形式随着时代的发展会产生不同的审美影响和要求,时代性是很重要的。我们不能说过去的传统不好,它只是不适合当下的时代,不适合当下的文化,不适合当下的学生。况且针对新兴行业而言,基础课的内容一定要有所改变。所以加强教学方法的探索是重要的。

在动画专业的色彩表达方面要求多样化是很有必要的,因为它符合作为动画创作多样化和丰富的想象力的特点。人们时常会感叹动画片中想象的无限魅力。对于一个动画的作者来说,丰富的想象力是关键。如果没有有效的训练方法,那么可以想象教学的效果很难有新意。因此对于学生想象力的开发是高校课堂上的重要环节。

多样化是不僵化,是性情的注入,是艺术灵魂的注入,是多种形式、多种方法的探索。同时也是对心情的放松,在自由放松的状态下探索更多的可能性,探索出更加符合动画专业特点的方法。在自由放松与多样化的教学手段中挖掘出学生的创造性潜力。

通常教师可以采取课堂和非课堂授课的方式,可以采取静物与非静物的内容训练,把课堂放到室外,移到自然界中去。多样化的教学方式和多样化的教学内容能够调动学生的能动性,提高兴趣,兴趣是最好的老师。学生的积极性和兴趣提起来之后一定会有很好的效果。寓教于乐在现实教学中是值得大力提倡的(图 1-13 至图 1-15)。

图 1-13
学生作业(付琳)

第一章

动画色彩概述

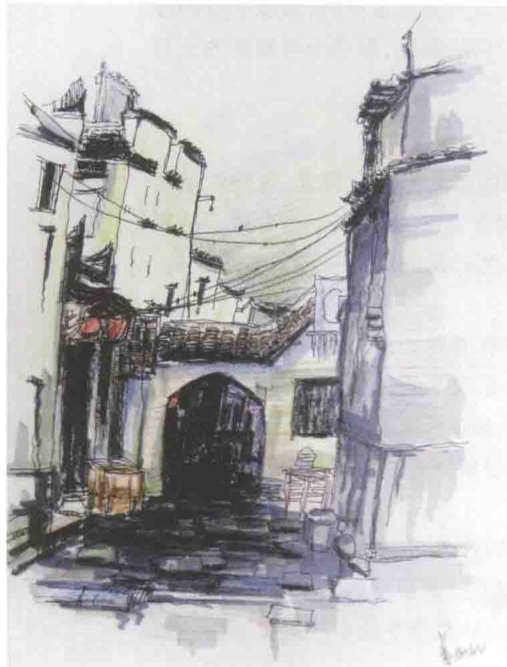

图 1-14
学生作业(姜雨欣)

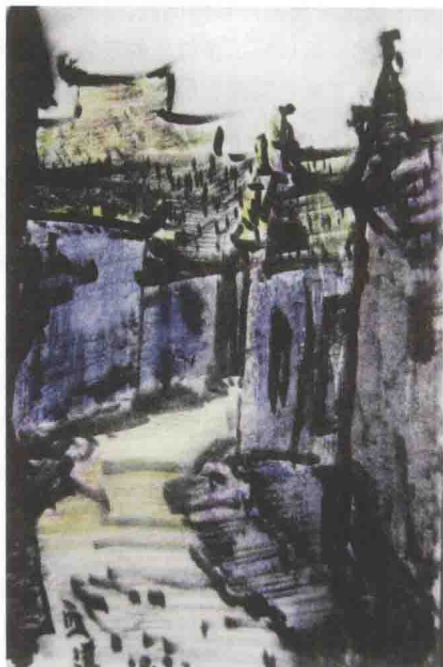

图 1-15
学生作业(林剑峰)

(二) 运用各种材料表达色彩

材料的使用和在作品中的表达是别有味道的。最早将材料直接运用到艺术创作上的是 1913—1920 年间俄罗斯的艺术家们,他们将现成的材料如金属、木块、纸板、玻璃、塑料等组合构成立体的艺术作品,这种表现方式被称为俄国构成主义。艺术发展到今天,在表现形式上的探索已经极其丰富,以材料表达色彩已是惯用的方法,但在教学上仍有很大的推广空间,绘画就是在画布上作画的概念仍然影响着我们的思想。在材料上画,在任何材质上画的方式早在西班牙艺术家塔皮埃斯那里已经运用到了极致,用材料做艺术也早在博依斯那里运用得淋漓尽致。所以用材料表现色彩关系是极其可行而且有效果的,尤其是对于动画专业的想象力和创造力的开发是有启示作用的,对于偶动画的关系影响更加直接。它不仅是一种形式上的训练和探索,更是思想的解放。

通常教师可以规定使用什么材料进行训练,例如:纸,用各种颜色的纸做成学生想要的色调或画面;布料,用各种肌理和色彩的布料组合成想要的色调或画面;金属,用各种造型和各种色彩的金属部件组合画面;塑料,用各种塑料材料和生活用品等组合成有色彩意味的画面。再如,用各种材料组合成画面之后再用颜料表现等。只要给学生一个点子,他们一定会完成的比你想象的好很多倍(图 1-16、图 1-17)。

图 1-16
学生作业(张成成 姜晓燕)

图 1-17
学生作业

(三) 强调个性发挥的色彩

个性化是艺术的灵魂,也是一个艺术家内在本质的反映。强调个性化也就是强调让学生寻找自我、思考自我、发现自我。人的事业成功都取决于对自我的认识,不能认清自己也就谈不上有何规划和发展。在课堂上强调个性发挥也就是肯定了每个学生手法发挥的可能性,既调动了学生的主观能动性又强调了艺术的本质。

因材施教永远是教育的好方法。在教学中针对学生的个性化元素进行分析,因势利导,发现学生内在的与众不同的潜质,引导它向着更好的方向发展,由小变大,由弱变强。

个性在艺术表达上其实就是个人特点,而特点就是与众不同,所有的与众不同都是对于自我认识的提高和内心感悟的表现。个性的表现比较容易达到,但是个性化的成熟是不易的,因为它要真实地反映自己的内心感悟,来不得半点虚假。

色彩的基础训练也要专心,只有用心才能寻找到自我见解。个性化的提倡其目的是要艺术随时代、随受教育人群的不同而发生变化,是脱离陈旧的练习、训练,是教育方法的有效手段。不仅教师要提倡,学生也要认真理解有关艺术的真谛和个性化的真正含义。

第二节 动画色彩的训练

动画色彩的训练是有方法可循的,主要是从动画专业的特殊性方面来考虑。如何让学生开拓思路,发挥想象力,发挥创造力,使脑筋不僵化,真正进入到对艺术创作的思考层面上来,进行色彩训练一定是有成效的。课程可以分若干个课题进行训练。