

动漫与数字媒体专业“十二五”规划教材

动画色彩 *ANIMATION* 基础 *COLOR FOUNDATION*

主编 唐志 肖伟

随书附光盘

动漫与数字媒体专业“十二五”规划教材是由中国动漫与数字媒体设计教育界与产业界双师合作编写。该系列教材理论与实践相结合，强调实战技能，符合教学客观规律，体现了当前动漫教育改革的互动式、启发式、指导式、研究式、合作式等先进理念，旨在培养动漫与数字媒体专业应用型人才。教学的适用性、内容的先进性、方案的完整性、形式的灵活性是该套教材的主要特点。

湖南大学出版社

动漫与数字媒体专业“十二五”规划教材

动画色彩基础

◇主 编：唐 志 肖 伟
◇副主编：陈瑰丽 王 洋
◇参 编：陈雪苗 张 莉
皮 帅

湖南大学出版社

内容简介

本书内容共六章：从动画色彩的发展、特征到动画色彩的原理作了详尽的阐述，同时在介绍动画色彩的工具、材料和技法的基础上，对动画色彩的写实场景、卡通场景及动画人物的制作步骤和方法作了详尽的示范和说明，并在此基础上对动画色彩的特殊技法进行拓展延伸，最后，就经典作品和学生作品进行精彩点评。

本书可作为动漫与数字媒体专业教材，同时也可以作为广大动漫爱好者参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

动画色彩基础/唐志, 肖伟主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2010. 8

(动漫与数字媒体专业“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-81113-795-8

I. ①动… II. ①唐… ②肖… III. ①动画—色彩—技法(美术)—高等学校—教材
IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第148752号

动漫与数字媒体专业“十二五”规划教材

动画色彩基础

Donghua Secai Jichu

主 编: 唐 志 肖 伟

副 主 编: 陈瑰丽 王 洋

丛书总主编: 雷珺麟 李若梅

丛书策划: 翁子扬

责任编辑: 刘 旺

责任印制: 陈 燕

设计制作: 周基东设计工作室

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部) 88821174(艺术编辑室) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: liuwangfriend66@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 长沙市精美彩色印刷有限公司

规 格: 889×1194 16开

印 张: 8

字数: 240千

版 次: 2010年8月第1版

印次: 2010年8月第1次印刷

印 数: 1~3 000册

书 号: ISBN 978-7-81113-795-8/J·184

定 价: 40.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书若有质量问题, 请直接与本社发行部联系

总 序

有人说，只有上帝和动画师能创造生命！

我相信，这也是动画为何能让那么多的人深深为之着迷的原因吧。米尔特说过：“我们的动画与别人的不同之处在于它是可信的。我们的物体有体有形，人物有血有肉，我们的幻想具有真实感。”

动画是一门艺术与技术结合于一体的学科，它涉及文学、电影、美术、音乐、传播等多个学科门类。但动画作为当代文化的一种特殊的语言形式，其无与伦比的张力使它不仅仅局限在学科里，不仅仅只是一种艺术形式。更多时候“动画”是一个产业，一个影响着我们生活的庞大而复杂的产业。动漫产业可以说是我国近几年来发展最快而又发展最不满意的产业，其中对人才的需求也是最为迫切的。对于高等院校来说，一个新兴的专业成长需要一个过程，有动漫经验的专业老师和优质教材的结合尤为重要。我是一个在动画企业一线工作多年的职业动画人，现转入高校从事动画教学，更深切地感受到了好教材对于培养人才的重要性。回想我在动画企业做艺术总监时，常感叹，招聘来的人才往往并不会制作动画，还得重新进行系统培训；在高校当动画系主任时，又觉得有专业经验的老师不易得，实用的好教材更难得。因此，一直期盼有一套我们国家自己编写的理论与实践结合较好的动画教材。

还记得 2007 年的夏天，若梅女士带着丛书的责编李由先生来访，他们当时已为此丛书付出了两年的心血，并得到了中国电影家协会卡通艺术委员会等权威机构及该委员会秘书长毛勇先生等著名人士的大力支持和帮助。大家对待编写教材的认真态度和敬业精神深深地打动了我，使我这个一直不太热衷于摆弄文字的职业动画人也有了一种使命感。在后来几年中，我和若梅女士等一起承担了大部分教材的组稿与协调工作，我们团结了一批来自全国各地高校从事多年动漫与数字媒体教育的专家、不同区域的国家动漫产业基地的行业专家和著名企业的一线职业动画人，他们不少是在业内享誉不俗的教育家和动画专家。大家以最大的热忱参与丛书的编写，不厌其烦地共同研讨、论证，抛开了学术上的纷争，抛开了学派的门第，以谨慎负责的态度完成了丛书的编写。

本套丛书是我国动漫与数字媒体设计教育界与产业界合作的成果，丛书的出版旨在为快速有效地培养动漫与数字媒体专业的应用型人才提供合适的教材。在编写中体现了以下几个特点：所有教材的编写者均为高等院校动漫与数字媒体专业的双师型教师或产业界的精英人士，他们有丰富的实践经验和较强的理论基础；教材内容全、知识新，能满足课程教学的需要和专业工作要求，体现了行业最新的知识与技能，采用了最新的资料、图片与案例；教材内容深入浅出，与企业工作实际联系紧密，实用性、指向性强；教材不仅要教会学生怎么去做，而且教会学生如何去思考；教材提供了延伸的优秀推荐书目，内容涉及拓展和跨界知识点，便于学生有目的地深入阅读。本丛书既可作为高等院校动画、游戏专业的教材，也可作为动漫游戏产业各类培训班的培训教材，还可供数字娱乐、动漫游戏爱好者参考。

期盼该书的出版与使用能帮助动漫与数字媒体专业的学子们和热爱该专业的朋友们在今后的人生中创造出更多鲜活的“生命”来！

雷琨麟

2010 年 6 月于月湖畔

参编院校

中央美术学院	曲阜师范大学
武汉大学	聊城大学
天津工业大学	山东烟台南山学院
华南农业大学	青岛农业大学海都学院
广东商学院	青岛滨海学院
广东工业大学	青岛黄海学院
湖南工业大学	临沂师范学院
湘潭大学	山东农林管理干部学院
长沙师范专科学校	青岛职业技术学院
湖南大众传媒职业技术学院	济南工程职业学院
湖南科技大学	山东商业职业学院
湖南科技职业学院	淄博工业职业学院
成都电子机械高等专科学校	淄博职业学院
安阳工学院	石家庄铁道大学
山东大学	石家庄职业技术学院
山东女子学院	河北东方美术职业学院

合作企业与行业协会

湖南动漫游戏协会	长沙木林动漫有限公司
湖南三辰卡通集团	沈阳印象红数字视觉传媒有限公司
湖南宏梦卡通集团	沈阳福娃娃影视动画有限公司
湖南天银互动科技有限公司	厦门大拇指动画有限公司
湖南闪闪红星文化传播有限公司	常州飞彩动漫有限公司

目录

01 动画色彩概述→001

1.1 动画色彩的发展·····	002
1.2 动画色彩的特征·····	007
1.3 动画色彩的原理·····	010
1.4 动画色彩的工具、材料和技法·····	015

02 写实场景色彩→021

2.1 写实场景线稿的绘制·····	022
2.2 写实场景的色彩表现·····	029

03 动画场景色彩→033

3.1 动画场景色彩分类和功能·····	034
3.2 动画场景设计的色彩特点·····	040
3.3 卡通场景的色彩表现·····	041

04 动画人物色彩→047

4.1 儿童的色彩表现·····	049
4.2 成年人的色彩表现·····	052
4.3 老年人的色彩表现·····	055

05 动画色彩的拓展→057

5.1 人物与场景色彩的结合·····	058
5.2 特殊技法的探索·····	072

06 作品赏析→075

6.1 经典作品赏析·····	076
6.2 学生作品赏析·····	100

后记·····	122
---------	-----

01

动画色彩概述

本章对动画色彩的产生、发展、特点和原理进行了阐述；对动画色彩材料、工具、技法的使用作了说明。学习本章主要是提高学生对动画色彩的认识能力；训练学生在学习实践中准确地掌握动画色彩的规律和有效地运用这些规律的能力。

1.1 动画色彩的发展

1.1.1 色彩与动画色彩

现代色彩学认为，色彩是一种视觉感知现象，由眼睛的生理反应和大脑对可见波长的特性所做出的心理反应组成。也就是说，我们看到的色彩，实质上是以光为媒介的一种视觉反应，它会直接影响我们的情感表达。色彩是动画片中一种极其重要的视觉元素，一直以来，它在刻画角色的情感，营造场景环境的氛围，增强剧情画面的丰富性、真实感以及动画片的欣赏价值等方面都起到了关键作用。

人类对于色彩的敏感性是与生俱来的。实践表明，一个出生不久的婴儿，最容易吸引他的就是鲜艳的色彩。一般说来，某些人可能对艺术中的抽象形态无法理解，但对色彩的欣赏却要容易一些，也更能够被色彩的魅力所打动。如动画片中那些斑斓的色彩能强烈吸引小观众甚至成人观众的视线，能开启他们的心灵，调动他们的情绪，也能丰富他们的生活，使他们进入到充满无穷魅力又令人神往的动画世界中。

色彩不仅仅是人类视觉感官的第一要素，也是造型语言最主要的表现手段，它在动画片当中的作用是无可替代的。因此了解色彩，巧妙地运用色彩，可以帮助我们更好地表现动画作品主题。

1.1.2 动画色彩的运用和发展

人类开始使用颜色的历史可以追溯到远古。约15万~20万年前的冰河时期，在后来出土的原始时代的遗址中，我们就曾发现原始人类使用过的涂了红色的骨器遗物。人类对色彩的感知与人类自身的历史一样漫长，而人类真正有意识地应用色彩是从原始人类使用红土、黄土涂抹自己的面部与肢体，涂染劳动工具开始的。红色，原始人常视它为生命的象征，认为红色是鲜血的颜色，这也是人类对自己威力的崇拜，带有征服自然的目的与信心。在色彩的应用史上，装饰功能先于再现功能出现。早期中国绘画上的色彩主要是轮廓和形象的修饰手段，用色简练单纯，而古罗马的墙面、地板则已镶有丰富的色彩。从文艺复兴时期开始，艺术家们不断探索

新的色彩颜料的运用,至此,绘画上色彩表现的手段已相当丰富。

动画色彩作为动画片中一种极其重要的视觉元素,经历了从黑白二维默片到立体音效三维彩色动画的演化阶段。最初的动画片都是用黑白的素描形式来表现的,还谈不上什么色彩。然而经历了一次次技术上的突破之后,特别是随着有声卡通的问世,各种色彩也随之广泛地运用到了动画中。

动画色彩的产生和发展首先得从美国谈起。在动画发展史上第一个运用色彩的人是美国动画家温瑟·马凯。他不是发明动画的人,但却是第一个注意到动画艺术潜能的人。1911年,温瑟·马凯做出了生平第一部动画影片《小尼摩游梦士》。该片中,他亲手一格一格着色,动画从此便有了色彩。20世纪20年代末,布雷发行了《托马斯猫的初演》,这是第一部使用彩色胶片拍摄的动画影片,也是第一部彩色动画片。这部电影很成功,但它所采用技术的成本被认为过于昂贵。1913年,美国泰尼柯勒公司发明了一种彩色电影拍摄技术,动画家华特开始考虑拍摄彩色动画,并在1932年7月30日利用这种技术,推出了第一部综艺彩色动画片《花与树》。这也是第一部获得奥斯卡动画短片奖的影片。随后由迪士尼公司于1937年推出的《白雪公主》(图1-1),则是第一部彩色卡通长篇剧情片。从此,美国的动画片色彩日趋成熟。

中国动画色彩的产生在美国之后。1940年,万氏兄弟受当时美国卡通片《白雪公主》的启发,制作了当时高质量的中国自己的动画片——《铁扇公主》(图1-2)。在色彩技术特色上,影片首次成功地在黑白胶片中将火焰染成红色,实现这一视觉效果的方法是:在放映时用红、黄、蓝三色玻璃在放映机前交替晃动。这是我国动画史上首次运用彩色片处理来表达视觉效果。1955年,由钱家骏先生执导的《乌鸦为什么是黑的》(图1-3),则是我国第一部真正意义上的彩色动画片。这部动画片中,对全片的色彩分段设计列表,在色彩处理上,人物、背景色彩的搭配,包括烘托气氛方面都比较突出地刻画了乌鸦骄傲的性格。该片因色彩应用适当,使得作品主题更加生动且易于表达,在当时得到了较高的评价。《乌鸦为什么是黑的》于1956年获得了意大利第八届威尼斯国际儿童电影节奖,成为第一部在国际上获奖的中国动画片。

图1-1 《白雪公主》

图1-2 《铁扇公主》

图1-3 《乌鸦为什么是黑的》

1.1.3 动画色彩的发展

随着动画的发展,动画艺术家们认识到动画片必须输入本民族的血液,发展自己的民族风格,才能在世界动画中占据一席之地。而色彩则是表现民族风格的重要手段,因为每个国家民族都有自己的一套完善的色彩体系。在动画片中发展民族风格,首先得从色彩上突出特色。在中国以特伟为代表的艺术家,搜集了中国古代绘画、雕塑、建筑以及民间工艺美术形式并将其运用到动画片的创作中,同时借鉴中国的传统戏曲如京剧等诸

多元素，制作出了具有民族风格的动画片——《骄傲的将军》（图1-4）。之后，中国水墨动画片的产生，把中国动画色彩的民族特色推上了另一高度。水墨画作为中华民族的国粹，它清新淡雅的色彩表现出洒脱、空灵、飘逸的意境，将中国诗画的意境和笔墨情趣融进每一个画面，在色彩运用上充分展示出了中国水墨画单纯、优雅的韵味，充分发挥了“墨粉五彩”的魅力。它还将中国文人气质融入其中，具有淡雅、朴素的色彩氛围。

其代表作品有《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《山水情》等。尤其是《山水情》，它是我国水墨动画片的巅峰之作，我们可以清晰地从中感受到水墨色彩的韵味（图1-5~图1-7）。

当然，中国作为一个多民族的国家，各民族、各地区的色彩倾向与趣味都各具特色。其中《阿凡提》大量运用新疆地区少数民族的色彩，呈现了明快、活泼、色彩艳丽的格调（图1-8）。而《女子猫咪咪》采用山东传统木版年画的风格进行塑造，色彩艳丽，对比强烈，富有装饰味和浓郁的生活气息。中国著名动画片《哪吒闹海》《大闹天宫》《天书奇谭》更是充分展示了我国民族、民间色彩的特色：在人物脸部色彩的运用上大量借鉴了中国戏曲脸谱与传统民间年画的色彩配比，而人物服饰的色彩上吸收了中国壁画的传统风格；场景色彩的设计上融合了中国动画色彩，具有典型的中国特色（图1-9~图1-11）。1964年拍摄完成的《大闹天宫》是我国第一部彩色动画长片。

图1-4 《骄傲的将军》

图1-5 《小蝌蚪找妈妈》

图1-6 《牧笛》

图1-7 《山水情》

图1-8 《阿凡提》

图1-9 《哪吒闹海》

图1-10 《大闹天宫》

图1-11 《天书奇谭》

文化背景和地域的差异,导致了不同国家的动画片具有不同的色彩叙事艺术风格。像日本是个岛国,到处是青山绿水,“青、绿”在日本人的审美意识中具有非常重要的作用。受到这种色彩观的影响,日本动画片中的色彩崇尚自然事物和植物生命的原色,崇尚水的清纯无色,画面常常以青色为主色调,这直接成就了其动画作品的淡雅朴素之美。其代表人物是日本动画大师宫崎骏,他将色彩与表达的主题紧紧扣合,一贯追求画面的纯洁美好,色彩上显得淡雅、清新,这些都深受日本民族色彩观的影响。如《千与千寻》是一部在场景和人物造型,特别是色彩运用与处理上深受日本传统民族风格、民间因素影响的力作(图1-12)。观众可以从剧中角色的服装色彩和场景、道具的色彩上明显感受到日本民间、民族文化的特征。

图1-12 《千与千寻》

成熟时期的美国动画,特别是迪士尼动画,侧重写实,电影感很强,动画色彩更加丰富,追求强烈的色彩视觉冲击力,通过渲染气氛给人带来身临其境的画面效果。动画片《大力神》中,海格力斯在天庭出生,众神来庆贺的那场戏中,两大角色宙斯和凯地斯的亮相就充分利用色彩结合光影来烘托人物、场景和气氛。宙斯出场,用的是明亮色调,全身散发着耀眼的光芒,突出其顶天立地、充满正义的形象。而冥神凯地斯的出现是在天柱下一个阴影的角落里,天柱的阴影将他隐藏其中,周围空无一人,整个画面采用冷色调处理。两个正反角色的出场形成了强烈的对比。

图1-13 《老人与海》

20世纪60年代以后,苏联的动画片表现手法得到了发展,形式上开始吸收欧洲自由多变的风格,一些象征主义、印象主义、表现主义动画短片的创作色彩纷呈,同时保持着苏联动画片鲜明的绘画性和俄罗斯民族钟爱的华丽斑斓的色彩,不像美国、日本那样追求完美,而是突出个性化。苏联解体以后,俄罗斯动画在形式上更加多元化,在动画色彩上则表达了更多的忧伤和沉重。例如阿里克山大·佩特罗夫创作的《老人与海》,以绘制油画的方法绘制动画短片,极大地表现出极具魅力的厚重油画色彩。该动画片中,几乎每一帧都可以独立成为一幅美丽的油画。尤其在表现大海的壮阔气概上,海天融合的层次上具有十分强烈而浓重的色彩表现力度。层次分明的颜色过渡和厚重的油墨渲染,令人感到天地的苍茫和老人的孤独(图1-13)。

法国动画在色彩的运用上大胆采用了较为灰暗的色彩,直接借鉴了欧洲艺术大师的作品风格,带给广大观众一种全新的视觉色彩感受。例如动画片《美丽城三重奏》是典型的具有民族色彩倾向的作品(图1-14)。而另一部动画片《鸟·将军与狗》也是体现法国民族色彩的典型例子。该片极具绘画感,片中的色彩始终带给观众一种极其强烈的法国印象派绘画的色彩风格,特别是场景色彩的运用非常大胆,对比适度,整部动画片充满欧洲绘画艺术的浓厚气息,是一部在动画色彩表现上非常成功的作品(图1-15)。

图1-14 《美丽城三重奏》

图1-15 《鸟·将军与狗》

总之，在不同国家的动画片创作中，动画色彩的运用和发展都会或多或少地体现出不同的色彩偏向与特色。可以这样做一个比喻：在世界动画领域中，中国的水墨动画就像是秋天，色彩淡雅、清晰，有秋天的诗情画意；日本的动画片似冬天，像冬日皑皑白雪之下蕴藏的丰富宝藏；美国的动画片单纯明朗，充满欢乐，犹如美丽的春天；而欧洲的动画片则犹如炎炎夏日，执著追求意蕴深度和技法创新。

1.2 动画色彩的特征

动画艺术是一门独特的综合艺术，极具感染力和视觉冲击力。色彩作为动画画面主要的视觉基础元素之一，在动画中可以表达情绪、渲染意境。动画色彩的象征意味可以引起观众的共鸣，富有强烈主观性的装饰色彩风格可以给人们带来心理和精神上的满足。

动画色彩区别于传统绘画色彩与设计色彩，前者的目的是以自然色彩的认识和表现作为依据，从而将主观色彩成功进行表达和运用。自然色彩的观察方法和认识规律是动画色彩的基本认识形式，已经超越色彩对表面的模仿与描绘这一层面，从而了解色彩的情感性、意向性，进行主动性的认识和创造。作为动画诸多因素之一的动画色彩，它关乎一部动画作品的艺术风格、趣味、情境的定位和艺术感染力，有其独特的魅力。

图1-16 《葫芦兄弟》

图1-17 《僵尸新娘》

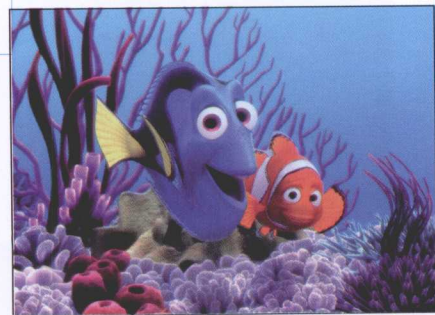

图1-18 《海底总动员》

1.2.1 动画色彩的象征性特征

动画创作中作者常把色彩当作剧中的重要角色加以主观化处理，并赋予色彩以强烈的象征性和富有哲理的思想内涵。动画色彩所具有的象征和寓意功能，是在心理联想基础上的升华和人类社会角色的文学寓意的再创。色彩的象征意味可以引起观众的共鸣。在我们的认识判断中，大多认为绿色和低纯度的色彩往往用来表现反面角色，例如国产动画片《葫芦兄弟》中，蛇精作为反面角色，它的色彩很多处被处理成绿色和低纯度的色彩（图1-16）。动画片《僵尸新娘》用高纯度和高明度的色彩来表现鬼在坟墓中跳舞的情节，色彩明快鲜艳，寓意出的快乐和正面性好像天堂一样。而回到了人间，却用阴暗的低纯度的色彩和冷色系，寓意出人间却像鬼的世界，这样的色彩是有深层的文学寓意的（图1-17）。

动画片《海底总动员》的海底世界色彩斑斓、鲜艳明丽，当尼莫在峭壁为了要证明自己的能力，倔强地游近海面的大船时，画面从原先的明亮色彩迅速转为一片昏暗的深蓝色，就像序幕中鲨鱼出现时的色调，这种场景似乎预示着即将出现的危险。这时果然出现了人类，尼莫被带走了。这种情节中，画面色彩的设计紧紧配合并推进故事情节的发展，体现了动画色彩的连续性（图1-18）。

1.2.2 动画色彩动态性特征

在动画片中,动画色彩始终随着时间的流动而处于运动状态,表现的是连贯的、运动的形象,也就是表现姿态不断变化、重心不断移动的动态,是运动着的色彩。具体来说,动画片中的色彩是不断运动中的诸多色彩画面的组合与剪接,并根据不同段落的色彩变化形成整体的色彩节奏和韵律。这种节奏和韵律要求动画色彩的冷暖、强弱、明暗等主题必须同影片中剧情结构的起承转合、情节的跌宕起伏、人物表情的高亢与压抑相吻合。

当然,相对于静态绘画的色彩而言,动画色彩其色彩对比的手段和形式与前者并不一样。绘画色彩对比手段是同时对比,对比方式是直接的,有效的;而动画色彩则不然,它既有绘画色彩所具有的同时对比,也有绘画色彩所不具有的不同时间下的连续对比,这种连续对比是动画片中情境渲染的一种有效方法。例如在动画片《僵尸新娘》中,在冷灰色调的弱对比下,画面阴暗沉闷,突出切入墓穴鬼窟的亮丽色彩,大量采用高彩度和对比色,使画面出现了强烈的色彩反差,将两个色彩系统来回切换对比,加强了影片的色彩寓意和气氛渲染,从而达到色彩在风格、情绪和寓意中的语境效果。

动画中场景的色彩可以简单地理解为相对静止的色彩运用,因为同一场景中即便主体在活动,主体和场景的色彩关系也是基本不变的。但是动画片的放映过程中,内容是不不断变化的,场景是不断变迁的,这些都是由故事情节的设置而产生的。整个动画片的色彩状态始终随着时间流动和情节变化而处于运动变化之中,因此动画色彩的动态性特征贯穿动画片的全过程。

1.2.3 动画色彩的主观特征

与绘画、电影等的色彩相比,动画片中的色彩有着强烈的主观性和非写实性的特征。动画色彩不追求对象的固有色、光源色、环境色及其关系,不以物体色及其真实感的色彩关系为表现依据,而是超越自然物特色,为故事情节作片样色彩的探索,重在观察色与色之间的对比关系与规律。它的特点是以色彩自律性为表现依据并且对镜头与镜头间画面色彩转换与衔接进行了研究,是全方位色彩的思考。在动画片《圣诞夜惊魂》中,全片运用黑色作基调色,描绘了一个鬼城的异想世界,创造出一种与鬼城国王杰克的心理状态一致的现实世界。在这一现实中,主观色彩完全融入影片当中,整个万圣节的色彩基本是黑色,并且运用光线照射建筑物和人,制造了大量的阴影,营造了整个城市的神秘气息和梦幻感。在这部影片中,黑白作为基调色,烘托着独特的压抑神秘的氛围;另一方面颜色本身的心理联想也会影响观众情绪。片中饱满的黑色运用得张扬而显华丽,体现了动画色彩强烈的主观性特征(图1-19)。再如国产经典动画片《三个小和尚》,小和尚在炎热的天气下行走,脸及身上的颜色因为天气的原因由白变成了红色;而当他喝完水后,身体又恢复成白色。该片中导演根据动画效果的需要而改变色彩,大胆、创造性地运用色彩,体现了对作品的一种追求,能抛弃一切客观的东西,全然不被真实色彩所约束。正是这种强烈的主观色彩的运用,有效地渲染了剧情,同时也强化了主题(图1-20)。

图1-19 《圣诞夜惊魂》

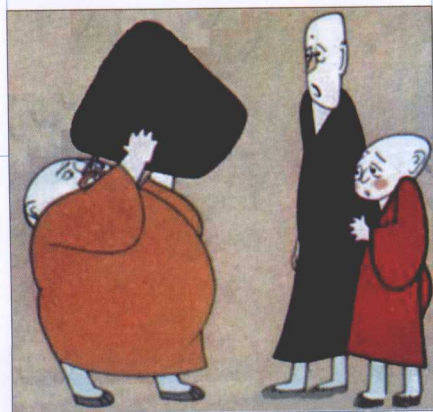

图1-20 《三个小和尚》

动画片中色彩的运用是非常自由的,这种特点是由动画片的特性决定的。动画色彩在运用当中不受真人表演的束缚,不受自然环境的限制,色彩想象力更为广阔和夸张,能够表现一般人所难以做到和现实生活中难以看到的神奇景象。在动画片中,色彩是视觉冲击力最强、心理效应最深刻的画面构成因素。动画片的色彩是最丰富的,因为创作人员在画面中所创造的一切元素都是由自己来定的,这种动画色彩的创作状态就会更加主观、自由,更有创造力。

动画片《海底总动员》在立体感、质感和光影效果方面都很出众,甚至还利用三维技术将虚拟的图像制作得极为真实,但它在色彩的处理上并没有追求超写实风格,而是尽量运用强烈、明艳的冷暖对比色来处理海底美丽的色彩以及牙医诊所和小怪物式的女孩等形象。这种大胆新奇的用色不光起到丰富、美化画面的效果,同时也充分显示了动画色彩的灵活多变、高度自由性特征。

1.2.4 动画色彩的民族性

每个民族都有自己独特的艺术,因而艺术是有风格的,风格是不同时代的特征,也是通过特定的艺术形式反映出的时代的、民族的精神内涵。动画色彩作为艺术表现的主要元素,也同样具有这个特征。

不同的国家和地区有着不同的文化背景、宗教信仰、风俗习惯、道德观念、生活方式,因此也有他们自己喜爱的色彩和禁忌。中国有着深厚的文化底蕴,各种丰富的艺术形式都可以拿来为动画创作提供素材,中国民间美术中的皮影、木偶、年画、剪纸等艺术形式的造型或简洁,或夸张,素材或单纯,或强烈。还有中国水墨画的诗情画意,清新雅致,明快等等,这些都为中国动画艺术色彩提供了借鉴。日本民族的审美源于自然,绿色无疑是与自然和环保联系在一起的,人们崇尚大自然中的绿色,他们的动画片中也热衷于使用绿色,这也成为他们动画片中的主色调。埃及人喜爱红色、橙色,像动画片《埃及王子》具有强烈的装饰风格,构图和色彩具有明显的埃及绘画风格和装饰性(图1-21)。西方的动画重视对现实的光明与阴暗的刻画,是在现实的基础上进行夸张。像法国的动画片《美丽城三重奏》是典型具有民族色彩倾向的作品,此片秉承了法国人的幽默与一贯的艺术气质,特别是在色彩的运用上大胆采用了较为灰暗的色彩,直接借鉴了欧洲艺术大师的作品风格,带给广大观众一种全新的视觉色彩感受。

可见不同民族、不同国度的动画片,其色彩运用或多或少地体现出本民族、本地区、本国度的色彩偏好与特色。

图1-21 《埃及王子》

1.3 动画色彩的原理

色彩对于动画片的整体风格、内容的表达、突出主题、渲染气氛等都起着至关重要的作用。在动画片中，往往会根据情节发展的需要，运用画面的整体色调来达到预期的艺术效果。通常要根据处理主题的风格来决定色彩的基本色调，色调的成功运用是整部动画片保持视觉的整体和统一的关键。如何在理解剧情的情况下准确地把握、运用色彩是极其重要的，因此我们对色彩原理的正确理解和掌握，是把握好动画色彩的关键要素。

1.3.1 色彩的来源

色彩来源于光。光是自然现象，存在于人的感官之外，不因人的意志而改变。由于物质的差别，经光照后产生光的分解现象也不一样，部分光线被物体吸收，另外部分光线则被反射或透射出来，形成客观的物体色彩。没有光便没有色。光是电磁波的一种形态，在电磁波的传播中，光的波动间距称为波长。波长是光影响色的重要因素，波长的长短不同导致色相差别，给人以不同的色彩感觉。当然，光亮度的强弱也会导致同一色相的明暗差别，当光线明亮时，色彩也会强烈些，当光线微弱时，色彩随之变弱。

光源有以阳光为主的自然光，还有以灯光为主的人造光。阳光被称为标准的光源，阳光产生的白光是由各种波长与频率的色光组成的，这些色光可分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，并形成了有规则的色彩排序，光学上称为光谱。

1.3.2 色彩的整体概念

自然界中的颜色分为彩色和非彩色两类。其中，非彩色是指黑色、白色和各种深浅不一的灰色，而其他所有颜色均属于彩色。任何一种彩色都具有三重属性：色相、明度和纯度。

(1) 色相

色相是指色彩相貌的特征倾向,这种特征倾向是识别不同色彩的主要依据,也就是说每种色彩都有自己的基本相貌。

为了表达上的需要,我们通常用色环来表示色相,也就是将可见光谱的红色和紫色连接起来,使色相系列循环排列。一般说来,最简单的色环是由光谱色概括出的6个色相之中增加一个中间色,就可以构成色环。在色环上,两种相对应(180°)的颜色互为补色。

(2) 明度

明度是指色彩明暗、深浅的程度,即在无彩色上由白到灰至黑的整个过程。

对于明度,我们可以从两个方面来理解:一方面是不同的色相在比较中存在明度差异,也就是说,在色相中,黄色明度最高,紫色明度最低;另一方面,同一色相的颜色明度也存在着变化,在一个颜色里加白或加黑,加浅色或加深色,也可以有明度不一样的变化,这也是明度的差别。其实,在某种意义上讲,明度是一种色彩的素描因素。

(3) 纯度

纯度是指色彩鲜和浊的程度,又称饱和度。色彩含色素越多,饱和度越高。

以光谱色为准,愈接近标准色,其纯度愈高。在色彩的运用中,色彩的纯度其实是相对而言的,是在比较中产生的。一般而言,三原色纯度最高,间色次之,调配的颜色种类愈多,纯度越低,也变得越灰。高纯度的色彩往往具有鲜艳、明亮、突出等特点,但这类高纯度的色彩容易显得孤立,不协调。而纯度低的色彩给人的感觉柔和、协调、含蓄,但也易让人感觉脏、灰。

在色彩运用中,将白色或黑调入不同颜色会将它的纯度降低。色彩纯度的降低会引起色彩明度的变化,同样,色彩明度的变化也会导致色彩纯度的变化。在动画场景的表现中,常常采用色彩纯度对比来表现物体的远近和虚实,一般远的物体其虚的部分纯度低;近的物体其实的部分纯度高。

1.3.3 色彩的情感

色彩能对人的心理、情感产生很大的影响。色彩的情感作用因人而异,在这里,我们对大部分色彩的心理反应是基于对色彩的一种普遍共识。

①色彩的冷、暖感。色彩本身并无冷暖的温度差异,是视觉色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想(图1-22)。

暖色:人们见到红、橙、黄等颜色,就会联想到阳光、火焰等物象,就会产生温暖、热烈等感觉,红色也会令人联想到热血而产生危险的感觉。

冷色:见到蓝色会联想到大海、天空、冰雪等物象,会产生平静、理智、寒冷等感觉。

除色相外,色彩的冷暖与它的明度、纯度也有关。明度高、纯度低的色彩一般带有冷感,明度低、纯度高的色彩则一般带有暖感。

图1-22 色彩的冷、暖感