

Design Innovation of Animal Characters in Digital Animation Teaching

Xuan Chen

Panzhuhua University, Panzhuhua, Sichuan, 617000, China

Abstract

With the continuous advancement of information technology, the development speed of digital animation has gradually accelerated, the design and innovation of beast characters in the current digital animation teaching is directly related to the artistic performance of beast characters. Therefore, in the digital animation teaching, we need to update the teaching concept, innovate the traditional teaching methods, cultivate students' digital animation art perception and practical operation ability, integrate more animation creation resources into the creation, update the digital production technology, and boost the continuous progress and development of animation teaching.

Keywords

digital animation; teaching; animal characters; design innovation

数字动画教学中兽类角色的设计创新

陈璇

攀枝花学院, 中国·四川 攀枝花 617000

摘要

随着信息技术的不断进步,数字动画的发展速度也逐渐加快,当前数字动画教学中兽类角色的设计和创新,直接关系到兽类角色的艺术表现。因此在数字动画教学中,需要更新教学理念,革新传统教学方法,培养学生的数字动画艺术感知力及实践操作能力,将更多的动画创作资源融入创造中,更新数字制作技术,推动动画教学的持续性进步与发展。

关键词

数字动画; 教学; 兽类角色; 设计创新

1 引言

信息技术的进步为数字技术的革新提供了发展空间,艺术的表达可以和当前很多新的数字技术相结合。数字动画也不例外,动画创作中的任何一种特性都能通过数技术进行有效融合,在新时代背景下,将现代化技术与传统文化有机结合,实现最优的数字技术创新化,艺术创造变得相对便捷。由此,将艺术性的创造手法融入到数字动画兽类角色中,将各种兽类素材的特性与数字技术结合起来,实现艺术创作价值的提

【作者简介】陈璇(1982-),女,中国四川眉山人,本科学历,副教授,从事数字媒体艺术研究。

【基金项目】国家社会科学基金项目——《山海经》图像类别与当代动画角色模型构建美学理论体系研究(项目编号:17CZX066)。

升,就变得尤为重要。

2 兽类动画形象

在数字动画中,兽类因其形象的特殊性及象征意义,颇受创作者的喜爱,且大多数字动画设计都对兽类角色做了重点形象突出。加上动画的拟人特性,很多兽类角色也被赋予了人类的智慧,因此让动画的叙事性更为精彩。

2.1 兽类动画形象

兽类的拟人动画形象往往都需要将其自然属性特点及人物思考方式进行有效融合,以此表达出它本身的特点和特定的动画角色性格,但是早前科技技术不太发达的时代,兽类的自然属性限制了人们对它细节的观察,导致很多兽类形象在演变过程中受外部审美因素影响^[1]。例如,哪吒系列的动画中,申公豹的动画形象,性情残暴、四肢矫健等特点基本

上源于中国文化中豹子的形象。

2.2 人兽族动画形象

人兽族的动画形象往往极具特色,在形象的创作刻画过程中,一般会将动物的特点通过夸张简化等手法进行提炼,来为动画增加看点。为了有效的对兽类进行设计,还需要保证所有兽类形象能够符合观众的认知心理。对于兽类形象来说,符合自身特点且能够使受众产生共鸣的形象,往往会带来更多的视觉体验^[2]。

3 当前数字动画教学中兽类角色刻画不足之处

当前数字动画教学中兽类角色的设计并不完美,甚至还存在很多问题,该类别的问题直接阻碍了数字动画的兽类角色设计教学的开展,故论文主要对其中的不足之处简要分析。

3.1 过于倚重技术手段

当前动画教学发展过程中,过于倚重技术手段来表现角色魅力是常态,很多设计人员专注于软件对于角色形成的影响,认为只要软件做的出来的角色,基本上无较多瑕疵,直接过审,却忽视了动画形象设计的重要内涵,让动画形象缺乏活力。

让人眼前为之一亮的动画作品,之所以能够对故事的展现及发展产生辅助作用,就是因为其本身的动画角色具有非常明显的个人魅力^[3]。当前动画教学过程中,过于倚仗数字技术的发展,教师在做好数字动画教学时大多数是以艺术的技术手法设计为主,考核也侧重于软件的掌握程度及制作技巧,忽略了关于动画教学背后的艺术感知及创作思维的培养。在该种时代背景下,学生在工作之后会忽视作品上存有的艺术内涵,不仅体会不到艺术创作的魅力所在,创作出来的作品也会因为缺少必要性的联系而缺乏魅力,故做好数字化动画教学中作品艺术内涵设计势在必行。

3.2 忽略了设计思维的培养

部分工作室在进行数字动画创造时,一味迎合市场需求,过于急功近利,过度追求动画作品的数量,却忽略了动画作品制作过程中各种元素的创作质量。一个好的数字动画作品,需要有让人记忆深刻的角色、场景或者故事脉络等,而这种急功近利的企业经营理念,将动画作品的质量摆在了次要位置,市场上的同类别作品颇多,直接降低了市场中作品质量。受社会需求影响,部分学校在数字化兽类角色教学与刻画中,往往偏重于模仿较为流行的兽类角色形象,忽略了一些较为

特色的中国传统兽类图腾文化的引入,教学过程中列举的兽类形象千篇一律,缺乏识别性,不利于学生的创意思维发挥,对提升设计质量产生了阻碍。中国的教师应当在教学中培养创新思维,平衡市场需求中作品设计以及教学需求的关系^[4]。

3.3 缺乏对于观察的引导

设计是一门实践性、综合性较强的学科,做好该类角色刻画需要增强所创造的角色与现实情况的贴合性,对日常生活中的角色仔细观察,通过创意性思维将角色通过艺术的手段加工处理。在当前数字动画的教学过程中,部分教师仅仅在课程上对基础理论知识讲解,要求学生考试内容做出新的梳理,但忽略了培养学生对生活的观察能力。学生进行兽类角色设计时,仅有教师对相关知识的讲述,并未依据自己的任务做好深入调查和分析,无法利用对应的知识内容进行综合考量,导致作品缺乏活力,角色定位不够清晰,让人产生不了共鸣^[5]。

4 数字动画教学中兽类角色的设计创新策略

数字动画作品中,兽类角色是长久不衰的设计主题,很多创作者都会在自己的作品中增添兽类角色,从呆萌、狡诈到威猛、忠义,人们看到了无数利用兽类角色实现动画作品主题提升的案例,笔者进行了以下分析。

4.1 加强传统文学及现代设计因素的融合

中国传统文化中的兽类角色刻画对当前现代设计角色的模型化有重要影响作用,若是没有传统艺术的传承,自然没有当代艺术的发挥。从传统文化中吸取养分,兽类角色的设计就能有更为深刻的内涵和表现力。中国历代有不少关于兽类的描述,如被称为奇书的《山海经》,其记录的极具神秘感的奇异怪兽,为众多设计人员、艺术家创作兽类形象提供了无尽的遐想。在进行数字动画兽类角色创作时,将古代人们的智慧与现代设计因素进行一定程度的融合,将会创造出更为有趣的效果。在数字动画教学兽类角色设计的教学中,要求学生对传统兽类文化深入了解,实现传统记载下的兽类角色与现代技术的有机融合,让学生更加了解中国的传统文化内容,也会为他们在设计过程中提供源源不断的素材。学生在动画角色创作时,从外观、造型和个性技能上面进行艺术化提炼、创作,可以加深学生对于动画中兽类角色的理解^[6]。

4.2 强化角色造型思维的培养

信息技术为数字动画创作提供了技术支持,学生可将自

己想要设计的兽类角色通过电脑直接模型化,不过单纯的组合不一定能让设计的兽类角色与受众产生共鸣,现在很多数字化作品中将人和兽类结合在一起,除了在动画中,在相关的数字产品中诸如游戏等,也受到了欢迎。良好的角色造型设计,取决于思维的形成,故该种思维模式在角色创造中重要性非凡。例如,《西游记》中牛魔王形象,就是将大白牛的形态和鸠摩罗王进行了有效融合,既体现出了牛的自然形态,又将人的性格特点融入其中,确保所创造的角色符合传统兽类角色,也能让角色具有人类的情感。

4.3 强化表现方式在角色创新中的作用

数字技术有利于创造出更加生动的角色,能让创作者们天马行空的想法轻而易举的付诸于实际。人们在新媒介的喜悦中忽略了创作的本质,一味地追求技术的精湛,导致大部分数字动画作品在表现风格上面大同小异。兽类角色的创新教学更需要从中获取经验。在中国的长期发展过程中,人们积累了丰富的艺术表现形式,从水墨、皮影到针织、扎染等,无一不是智慧的体现,在教学中可以将之与兽类角色设计,甚至是数字动画的创作风格进行有效结合,让学生了解中华文明,掌握独特的艺术表现形式,让作品展现出更为美妙的艺术魅力。

5 结语

随着中国信息技术的进步,中国开始注重数字技术的发

展。为了进一步提升数字动画角色创造价值,需要根据实际情况做好角色创造的高效化与丰富化。另外,虽然数字化技术为兽类角色创作带来了新模式,但是也为人们增添了新烦恼,对此还需要不断的摸索与实践。对于数字动画中兽类角色的创建,结合中国传统文化的内容,还需要综合多方面的艺术创作手法,利用数字技术将所想要设计出来的兽类角色制作出来,提升角色设计质量。笔者主要从其当前的现状做出了简要分析,提出一些简要建议,希望论文的研究能给本方向的研究带来帮助。

参考文献

- [1] 倪纯如,李英武.猛兽形象在中国古代绘画中的异变[J].中华书画家,2018(02):118-121.
- [2] 张月音.《动画角色设计》教学中造型能力与创新能力的培养[J].时代教育,2014(01):125-126.
- [3] 徐磊.民间美术元素在影视动画角色造型中的呈现及应用[J].成都师范学院学报,2021,37(01):112-118.
- [4] 罗雅卉.动画艺术中角色设计表达[J].艺术大观,2021(03):76-77.
- [5] 韩若冰.动漫角色与民族性融合铸就“国漫”辉煌[J].美术观察,2021(01):25-27.
- [6] 肖雁心.浅析数字媒体技术发展对动画创作带来的影响[J].美术界,2014(12):99.