

Research on Film and Television Animation Art Design under the Influence of Plastic Arts

Haoqi Dai

Shanghai Aurora College, Shanghai, 201908, China

Abstract

Plastic arts are a crucial part of film and television animation art design, which can directly affect the visual effects of film and television animation works and the emotional experience of the audience. The paper explores the relationship between plastic arts and film and television animation art design by analyzing the impact of plastic arts on film and television animation art design; Through the analysis of several representative film and television animation works, the impact of plastic arts on film and television animation art design is summarized, and corresponding optimization suggestions are proposed. The paper aims to provide certain reference and inspiration for film and television animation art designers.

Keywords

plastic arts; film and television animation; art design; visual effects; emotional experience

造型艺术影响下的影视动画美术设计研究

戴昊奇

上海震旦职业学院, 中国·上海 201908

摘要

造型艺术是影视动画美术设计中至关重要的一环,它能够直接影响到影视动画作品的视觉效果和观众的情感体验。论文通过分析造型艺术对影视动画美术设计的影响,探讨了造型艺术与影视动画美术设计的关系;通过对几个具有代表性的影视动画作品的分析,总结了造型艺术对影视动画美术设计的影响,并且提出了相应的优化建议。论文旨在为影视动画美术设计人员提供一定的参考和借鉴。

关键词

造型艺术; 影视动画; 美术设计; 视觉效果; 情感体验

1 引言

随着科技的不断发展和人们生活水平的提高,影视动画作品在现代社会中扮演着越来越重要的角色。在这样的背景下,影视动画美术设计也越来越受到人们的关注。其中,造型艺术是影视动画美术设计中至关重要的一环,它能够直接影响到影视动画作品的视觉效果和观众的情感体验。因此,对于影视动画美术设计人员来说,了解造型艺术对影视动画美术设计的影响,提高造型艺术的运用能力,是非常重要的。

2 造型艺术对影视动画美术设计的影响

2.1 造型艺术对角色形象的刻画

首先,造型艺术可以通过塑造角色的外貌特征,来表现角色的性格和个性。比如,通过头发的造型、面部表情、服装的颜色和风格等等,来展现角色的性格特征。例如,动画片《功夫熊猫》中的主角熊猫,他圆胖的身体、懒散的表情

以及身穿的道袍都是体现他懒散又善良的性格特征的关键因素。其次,造型艺术还可以通过角色的形象设计,来帮助观众更好地理解 and 认知角色的内在特征。例如,动画片《疯狂原始人》中的主角格鲁,在一开始被描绘成一个凶猛、野蛮的原始人,但随着剧情的发展,观众逐渐了解到他内心的温暖和正义,这些内在特征也通过他身上的造型特征得到了呈现,如他拖着木棍的样子和温柔的目光等。最后,造型艺术还可以通过细节的设计来加强角色形象的刻画,从而使角色更加立体、真实。例如,动画片《小鬼当家》中的主角凯文,他的胡子、手套、红色的毛衣以及满是灰尘的脸,都是展现他生活条件艰苦、面对危险时有坚定勇气的特征,这些细节的设计使角色形象更加生动,让观众更容易与角色产生共鸣。

2.2 造型艺术对场景设计的影响

首先,色彩运用。色彩是影片场景设计中非常重要的一个方面,能够直接影响观众的情绪和感受。造型艺术可以通过精确的色彩运用,将场景的氛围、节奏、情绪等要素表现得淋漓尽致。例如,在《魔女宅急便》中,色彩的运用恰当地表现了城市与乡村的差异,也展现了女主角的成长过

【作者简介】戴昊奇(1991-),中国江苏扬州人,硕士,助教,从事学前教育美术、学生党建研究。

程。其次，线条构造。线条是影片场景设计中非常重要的一个方面，能够直接影响观众对于场景的认知和感受。造型艺术可以通过线条的精确构造，将场景的立体感、纵深感表现得淋漓尽致。例如，在《狮子王》中，动物角色和背景的线条构造十分精细，展现了非洲大草原的壮美和狮子王的威严。最后，造型细节。细节是影片场景设计中非常重要的一个方面，能够直接影响观众对于场景的认知和感受。造型艺术可以通过场景的精细构造，将场景的细节表现得淋漓尽致。例如，在《寻梦环游记》中，墨西哥文化元素的细节构造非常精细，展现了整个故事世界的细腻和真实。

2.3 造型艺术对色彩搭配的影响

首先，造型艺术对角色形象的塑造有很大的作用。而色彩搭配则可以进一步强化角色的特征和个性。例如，在动画电影《疯狂动物城》中，主人公兔子朱迪的颜色设计为粉红色和紫色，给人一种活泼、可爱的感觉，符合她勇于追求梦想的形象。而她的搭档狐狸尼克的颜色则设计为灰色和橙色，体现了他的狡猾和机智。其次，色彩搭配也可以用来营造场景的氛围和情感。例如，在动画电影《寻梦环游记》中，主人公在进入梦境后所遇到的场景都使用了不同的色彩搭配，如红色、蓝色、黄色等，来表现梦境的奇幻和神秘感。再次，色彩搭配也可以用来表现情感和主题。例如，在动画电影《海洋奇缘》中，海洋的颜色被设计为蓝色和绿色，与主人公穆阿那的黑色头发形成鲜明的对比，以此来表达她的坚强和勇敢。最后，色彩搭配也可以用来强化故事的表现力。例如，在动画电影《头脑特工队》中，不同颜色的情感代表人物所代表的特质，如黄色代表快乐、红色代表愤怒、绿色代表嫉妒等等。这种颜色搭配的运用可以让观众更容易理解角色所代表的情感和特征，从而更好地理解故事情节。

3 影视动画美术设计中的造型艺术应用

3.1 《猫和老鼠》中的造型艺术应用

①角色设计。《猫和老鼠》中的主要角色是猫和老鼠，他们的造型设计非常独特，具有很强的辨识度和可爱度。猫的形象被设计成了一个圆头圆脑、胖乎乎的样子，眼睛和耳朵非常大，而且总是神气活现地看着老鼠。老鼠的形象则是一个小巧玲珑、灵敏机敏的小家伙，眼睛和耳朵也很大，而且还有一对大大的门牙，非常可爱。这种角色设计方式在影视动画美术设计中非常常见，能够让观众一眼就认出每个角色的身份，从而更容易让人产生共鸣和感情。

②场景设计。影视动画中的场景设计也是非常重要的一环，在《猫和老鼠》中，场景设计以家庭为主，每个场景的设计都非常细腻、精美，包括厨房、卧室、客厅等，每个场景都非常逼真，让观众感受到了家庭的温馨和舒适。此外，在《猫和老鼠》中还有很多其他场景的设计，如城市街道、公园、商场等，每个场景的细节都非常到位，让观众仿佛置身于真实的环境中^[1]。

③道具设计。在影视动画中，道具也是非常重要的元素之一。在《猫和老鼠》中，各种道具被设计成了与角色和场景相呼应的样子，如厨房中的炉子、冰箱、餐桌和椅子等，每个道具都有着自己独特的造型和特点。在动画片中，这些道具不仅起到了实际的功能，还通过它们的造型设计，能够更好地展现角色和场景的特点和性格^[2]。

3.2 《千与千寻》中的造型艺术应用

①角色设计。影片中人物造型具有极强的视觉冲击力和辨识度，主角千寻的造型独特，头发齐肩留着刘海，穿着粗布长袍，整个人看上去十分可爱。神龟则长着一个大大的脑袋和一条红色的龙尾巴，给人留下深刻印象。这些具有强烈视觉效果的人物造型，使得观众可以很快地辨识出不同的角色，加深了观众的印象^[3]。

②场景设计。影片中背景造型非常精美，营造出神秘而又富有诗意的世界观。这部电影中的神秘精灵世界被设计得非常精美，每个场景都充满了诗意和想象力。如千寻下山时路上的花丛、天上的龙宫，以及灰原哥哥被魔法变成小鼠的情节，都被设计得非常精美而又生动。这些美妙的背景造型为影片增色不少，让观众沉浸在一个神秘的世界中^[4]。

③道具设计。影片中各种奇幻生物的造型更是展现了造型艺术的精髓，影片中出现的生物形态各异，如大头娃娃、九头龙、黑塔等，这些生物的形态设计非常新颖，而且它们的特征十分突出。例如，大头娃娃，它的头部异常巨大，身体很小，而且身上还长着两根长长的手臂^[5]。

3.3 《冰河世纪》中的造型艺术应用

①角色设计。在角色设计方面，影片中各个动物角色的造型非常鲜明生动。其中，主角斯科特的造型体现了其勇敢、坚毅、机智等特点，而大象迪亚戈的体形与胖乎乎的身形恰到好处地展现了其憨厚可爱的形象。同时，恐龙角色桑尼的创意设计也很突出，使得其不仅展现了恐怖的一面，也有了可爱的一面，让观众对角色更容易产生共鸣^[6]。

②场景设计。在场景设计方面，影片中的各种场景与背景设计也体现了造型艺术的应用方式。例如，冰川的形状与纹理、雪山的形态与灰度等，这些都是在造型艺术的基础上，通过细致的刻画和艺术的处理，营造出了一个极具视觉冲击力的自然环境，从而为影片故事情节提供了有力的视觉支撑^[7]。

③道具设计。在道具设计方面，影片中的各种道具也经过了精心的设计和处理，使其更符合影片的整体风格和气氛。例如，主角斯科特的背包、冰川的冰柱、草地的花朵等，这些道具都在造型艺术的指导下，进行了合理的设计和细致的表现，使得它们与角色、场景相互呼应，成为影片整体美术效果的重要组成部分^[8]。

4 优化影视动画美术设计中的造型艺术运用

4.1 注重造型艺术与故事情节的结合

在影视动画美术设计中，造型艺术作为一种重要的表

现手法,扮演着非常重要的角色。如何有效地运用造型艺术来优化影视动画美术设计,让它更好地贴合故事情节,是影视动画美术设计中的一项重要任务。首先,要注重造型艺术与故事情节的结合。在进行影视动画美术设计时,不能单纯追求视觉效果,而应注重将造型艺术和故事情节相结合,以达到更好的视觉传达效果。例如,在动画中加入特定的造型元素,可以更好地突出角色的性格和特点,让角色更加形象化。同时,还可以利用造型艺术来凸显故事的主题和情感,增强观众的情感共鸣。其次,要注重对造型艺术的深入研究。只有深入了解和掌握造型艺术的基本原理和表现技巧,才能更好地运用造型艺术进行影视动画美术设计。可以通过学习和研究各种造型艺术形式,如绘画、雕塑、建筑等,来获得灵感和提高造型技巧。设计师可以利用符号和隐喻来表达故事情节中的重要元素,如人物形象、场景和物品等。这不仅可以让观众更容易理解故事情节,还可以增强作品的艺术感。最后,结合音乐与声效。设计师可以结合音乐与声效来增强作品的视觉效果,营造出更加生动的情感体验。音乐与声效可以与造型艺术相结合,产生更加深刻的艺术效果^[9]。

4.2 提高造型艺术的表现力

首先,影视动画中的情感氛围是影视动画表现力的重要方面。设计师可以通过研究影视动画中的情感氛围,提高造型艺术的表现力,使之更贴近影视动画所要表达的情感氛围。例如,在动画电影《大圣归来》中,设计师通过细腻的造型表现了孙悟空内心的孤独、渴望和不屈不挠的精神。孙悟空的造型充满力量感,动态感十足,给人留下深刻的印象。其次,在影视动画中,动作也是表现情感、气氛和思想的重要手段。设计师可以通过注重造型艺术与动作的结合,提高造型艺术的表现力。例如,在动画电影《疯狂动物城》中,设计师通过精细的造型和流畅的动作,表现了动物们丰富多彩的生活,给观众带来了愉悦的视觉体验。再次,色彩是影视动画美术设计中不可忽视的因素。设计师可以通过掌握色彩的运用,提高造型艺术的表现力。例如,在动画电影《风起》中,设计师运用明亮的色彩和简洁的线条,表现了自然的美丽和谐,营造出一种温馨、舒适的氛围。最后,影视动画中的场景也是表现情感、气氛和思想的重要手段。设计师可以通过注重对场景的刻画,提高造型艺术的表现力。例如,在动画电影《魔镜奇缘》中,设计师通过独特的场景设计,表现了童话世界的奇幻和神秘,打造了一个别具一格的视觉体验^[10]。

4.3 加强造型艺术与其他美术要素的协调性

色彩是影视动画中不可或缺的元素之一,通过配色可以直接影响到动画的情感表达和视觉效果。在进行造型艺术设计时,应该考虑色彩和造型之间的协调性,确保色彩与造型之间的和谐统一。例如,在动画中使用色彩来表现不同人物或不同场景的性格特征和氛围,这样可以让观众更好地理

解故事情节和人物关系;画面构图是动画中非常重要的一个方面,能够直接影响到动画的节奏和视觉效果。在进行造型艺术设计时,应该考虑造型与画面构图之间的协调性,确保画面构图与造型之间的和谐统一。例如,在动画中通过人物造型和画面构图的协调来表现不同场景的氛围和情感,这样可以让观众更好地理解故事情节和人物关系;音乐是影视动画中非常重要的一个方面,能够直接影响到动画的情感表达和节奏感。在进行造型艺术设计时,应该考虑音乐与造型之间的协调性,确保音乐与造型之间的和谐统一。例如,在动画中通过人物造型和音乐的协调来表现不同场景的氛围和情感,这样可以让观众更好地理解故事情节和人物关系^[11]。

5 结语

造型艺术对影视动画美术设计的影响是不可忽视的,在影视动画的创作过程中,借鉴和运用造型艺术的手法和理念,可以有效地提升作品的艺术水准和观赏效果。因此,影视动画美术设计师应该在实践中不断探索和创新,结合造型艺术的特点和优势,不断提高自身的造型能力和审美水平,为影视动画的发展和繁荣作出贡献。同时,论文研究的结果也为今后进一步探索和发展造型艺术在影视动画美术设计中的应用和价值提供了一定的参考和借鉴。

参考文献

- [1] 方晓红.诊改视角下高职院校学生评教工作优化与路径选择[J].机械职业教育,2021(3):45-48.
- [2] 刘璐.启蒙运动影响下的造型艺术美学研究——以让·巴蒂斯特·格勒兹的作品《乡村的订婚》为例[J].艺术科技,2022,35(16):33-35.
- [3] 沈浩.数字媒体艺术对动画设计的影响探究[J].中外鞋业,2022(5):29-31.
- [4] 易艳蓉.基于职业能力培养的职业院校影视动画设计教学研究[J].读与写:下旬,2021(2):28-30.
- [5] 翟哲.浅析美术与电影艺术融合发展的比较研究[J].视界观,2021,5(14):151-153.
- [6] 杨晨曦.建构东方视觉特色的影视美术设计教学改革探究[J].中国艺术,2021(7):85-87.
- [7] 张一杨.数字媒体艺术在城市公共景观设计中的应用研究[J].花溪,2022(13):34-36.
- [8] 石渊.中国传统建筑元素在动画场景设计中的应用研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(2):73-75.
- [9] 王彤,李健.中国传统文化艺术语境下科普动画的研究与实践——以陕西非遗主题动画短片《华县皮影》为例[J].美术教育研究,2023(3):81-83.
- [10] 崔津.丰富视觉认知探析影视文化--评《被规约的视觉——动画电影的影像画面与视觉心理研究》[J].传媒,2021(24):106-108.
- [11] 欧阳秋婷.基于泉州海丝之路文化传播影响下女性簪花围艺术造型研究[J].河北画报,2023(6):38-40.