

影视动画设计中的色彩艺术

潘浩明

四川省成都市大邑县安仁镇四川电影电视学院

摘要：近些年来，由于我们国家的社会和经济得到了迅速的发展，人民群众的物质和精神文化需要越来越高，过去的影视动画生产模式已经很难适应大众越来越高的精神、文化和娱乐需要，这就要求影视动画要根据时代发展的要求和大众的审美要求，对场景、人物、叙事结构和内容表现进行持续优化，提高影视动画的总体品质。在影视动画设计中，色彩艺术是一个非常有生命力的元素，它在整个故事的发展过程中起到了很大的作用，能够突出作品情景，提升视觉体验感。影视动画的制作，是在对客观物体的颜色进行观测的基础上，加入了人的主体意识，它具有特殊的艺术吸引力和色彩，是影视动画设计的一个主要特征。因此，文章首先分析色彩艺术在影视动画设计中的特色，重点探讨影视动画设计中色彩艺术的应用，以供参考。

关键词：影视动画；设计；色彩艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.10.058

引言

随着我国经济和科技的飞速发展，影视动画产业也迎来了前所未有的发展契机。相对于传统的影视来说，影视动画可以更好地体现出创作者的主观想法和非书写性，特别是在色彩艺术的视觉艺术表现上，作者可以把自己的情绪与电影动漫的颜色结合起来，最后会产生一种特殊的视觉表现。在制作影视动画时，将色彩艺术从制作开始贯穿到结束，从场景设计到情节发展，再到内涵的表达、在表现角色的个性和情绪等过程中起到了很大的效果，同时，利用色彩艺术，也可以按照在影视动漫作品中的各种情景和角色，来展现人物及场景的色彩效果，使之获得更加鲜明的视觉表现，提升体验感。

一、影视动画设计中色彩的艺术特色

影视动画是一种动态的、连续的视觉现象，其色彩是由许多颜色的连续移动与结合构成的，具有特殊的动感与视觉美感，主要有以下四个特点。

（一）色彩具有连续性

在影视动画中，随着剧情的发展，颜色艺术和视觉艺术都会发生连续的改变，这些改变与整个剧情的发展有着直接的关系，同时，借助影视动漫的叙事发展、环境声音可以更好地凸显出影视动漫的表现内容。

（二）色彩具有叙事性

相对于其他的动画设计元素而言，色彩艺术是以时间为基础的彩色图像，它在表达剧情的过程中，使用各种色调来凸显电影动漫的颜色，用一种与作品主体保持和谐的思维方式。就拿《灌篮高手》的动画配色来说，主角那一头红色的长发，不仅凸显了樱花木道年轻的朝气，也凸显了其暴躁的个性和性情。另外，《樱桃小丸子》中的动画颜色和环境的设置，都是用简单的亮色来渲染整个动漫的剧情，让观众有一种轻松愉快的观影感

受。

（三）色彩具有主观性

在影视动画设计制作中，颜色的运用并非随意的组合，它是利用颜色来营造出的画面将作者的思想更好地传达出来，让观看者更好地与画面融为一体。所以，在影视动画创作中，颜色和视觉艺术就显得尤为重要。在《大圣归来》中，孙悟空与妖怪一战，江流儿被掩埋在一块石头里，画面是灰色、阴冷的，表现了大圣心中的绝望，以及复仇的意志。随着他破开封印，画面变得明亮起来，冰冷的岩石破碎消失，一身银色铠甲的大圣，沐浴在金色的光芒中，这一刻，所有人都感觉到了一种莫名的兴奋。这种通过景物的变化来变换画面中的颜色组成，也是一种表现色彩艺术符号的手段，它可以让观众的情绪与作品想表达的感情共鸣。

（四）色彩具有象征性

以特定的颜色来刺激观众的视觉体验，调动人们的某些心理情感，从而凸显其象征意义。举个例子，在影视动画的设计中，有些场景会重复出现，有些颜色会多次出现，有些颜色会被重点突出，这通常都是作者为了表达一种富有艺术意味的手法而专门设计的。

二、影视动画设计中色彩艺术的重要性

（一）增强画面质感

影视动画设计最讲究的是画面色彩的艺术表达。尽管在实际生活中，每一个对象都有着自己独特的颜色，但是，在影视动画中，对于物体的色彩的真实性和非常严格的，在进行设计的时候，可以是创作者自己对物品的认识，也可以是按照自己的思想来处理，最后构成一幅富有冲击力的画面。在进行影视动画的设计过程中，以角色场景的造型、声音语言的表达、故事情节的发展等为主体，来刺激受众的情绪，让受众与作品产

生某种程度的共振,让受众理解创作者的意图,进而提升作品与受众的共鸣。尽管从当前的影视动漫作品的内容中可以看出,创作者们越来越多地认识到了色彩艺术和视觉艺术对于设计的重要作用,尽管在艺术表达方面并非唯一,色彩艺术也正因为如此,在今后的发展过程中,影视动漫的创作应该重视对色彩艺术的运用及其特定的表达方式。在当前的创作方法和表现形式基础上,从色彩构成和色彩空间的使用上,将更为卓越的色彩和视觉艺术带到影视动画设计中。(如图一,影视动画色彩艺术应用效果图)

图一 影视动画色彩艺术应用效果图

(二) 塑造人物形象

人物形象是一个以故事为中心,传达故事的主题思想。在电影和电视动画设计制作中,角色造型设计是最重要的一环。人物的形象设计包含人物的外观设计、服装设计 and 道具设计,以及在不同场景和情节中人物形象的变化。与此同时,随着场景和情节的变化,角色的配色也发生了变化。但无论怎样变化,动画人物都有一个调子,即基础色调、主体色调,这一点,从人物身上就能看得出来。就拿被人称作“黑马”的动漫《哪吒之魔童降世》来说,片中的哪吒以红色作为象征,以热情、坚毅、叛逆等象征,将他的“我命由我不由天”形象展现出来,不管是在变身之前,或是变身之后,他都戴上红色发箍、衣服、混天绫、风火轮等。而太子敖丙,色彩设计上则是以白色和蓝色为主,很符合他的冷静、但骨子里还是有一颗善良的心,与之形成鲜明对比的是,申公豹将其阴险毒辣、好勇斗狼的性格表现得十分突出,色彩设计主要是以黑为基调。

(三) 推动影视动画设计思想的表达

从最初的黑白动画,到当代多维度的彩色动画,通过与其他电影、电视动画等技术的结合,使颜色更能体现出作者的构思,不再是一种独立的艺术形态。我们从电影动漫的镜头表现来看,经常依靠大量的颜色来创造一种身临其境的感觉,不管是对角色的刻画,对情绪的表达,还是对现场氛围的渲染方面色彩的应用都非常关键。以《疯狂约会美丽都》为例,在颜色的选用上,把繁荣的城市变成了对比度较小的深灰,表现了城市中人们的冷漠,而且与这个时代背景非常吻合,给人一种耳目一新的感觉。当然,在贯穿影视动画的剧情之后,以黄色、褐色、黑色的低饱和度色调,多个场景的表现形式,给人一种夸张与讽刺的感觉,但又不会产生太大的视觉冲击。从这一点可以看出,可以从场景、人物等元素和受众产生一定的心理暗示的颜色的合理组合来达到对可以从颜色的使用来体现题材的影视动画的设计思想^[1]。

(四) 营造故事氛围

至于色彩的应用,要根据影视动画的剧情主题和剧情的需求来决定,并且要考虑到这个单独的元素对受众的印象。在画面中,颜色的组合和使用,有的是欢乐,有的是哀伤,有的是痛苦,有的是热情平和,或怪诞恐怖,均可左右剧情所传递的情绪,因受众的心理作用而异,在银幕上的表达方式亦不尽相同。一般来讲,一个冷色调可以使受众感到不安、紧张、痛苦,而一个温暖的色调则使受众感受到一种温馨的气氛。每种颜色都有其特殊的“情绪符号”,并对整体故事内涵的表达具有重要意义。就拿电影《魔道祖师》来说,男主魏无羡在莲花坞里与家人团聚,整个场景都是暖色调,让人觉得赏心悦目,温暖人心,给人一种很安心的感觉。后来莲花坞被岐山温氏灭门,魏无羡和他的挚友江澄逃过一劫,两人在一片灰蒙蒙的天空中相遇,连植物都是灰蒙蒙的,江澄将自己的委屈和愤怒都宣泄了出来,整个场面以冷色调为主色彩,氛围就变得无比的沉闷。

三、影视动画设计中色彩艺术的应用

(一) 根据人物特征选择色彩

创作者在设计人物色彩的时候,要与剧情的内容紧密地联系起来,从人物的性格特征、性格变化等角度出发,根据各个阶段的人物来进行颜色的组合,要有目的地挑选出合适的颜色,同时在颜色的选取上,还要考虑到颜色与人物特征的匹配度,不能只是为了抓住受众的目光就选用不适合的色彩。颜色的差异可以带给观看者的感觉是不一样的,并且会在受众的心里留下不同的烙印。如果创作者在塑造一个充满活力、乐观向上的女孩

形象时，选择颜色可以在黄色，橙色和紫色中加入一些“轻”色彩也是不错的选择；像棕色、灰色、深蓝色等色彩可以设计在一个成熟男人形象的塑造上。另外，要注意的是，在依据角色特征来选用颜色时，也要将角色的背景和场景结合起来，使整个画面呈现出一种协调的效果，使观看者有一种舒服的感觉，同时也能更好地体会到角色在故事中的转变。

（二）动画场景与色彩

在影视动画中，色彩以连续移动的方式呈现，呈现出多元化而统一的风貌。颜色是动画中的主要艺术要素，既可以精确地描绘出角色的形象与个性，又可以表现出角色的感情，创造相应于其情绪的情景，加强画面的内容的丰富。每个画面的颜色创造，在影视动画的制作过程中，与绘画颜色的设计是一致的，并且在这一过程中使用颜色的组合和美学。但是，与绘画颜色相比，在影视动画中，颜色的应用难度更大，在于怎样恰当地利用对场景的承接与融合性，创造出静止的画面，同时还要注重画面间的颜色变换，这是电影和电视动画中较为专业化的颜色艺术。相对于绘画色彩，影视动画中的颜色更多的是对画面、情节的动感表达，颜色受到创作者本人的深刻影响，也就是在表达人物情感的过程中，带有主观色彩。

影视动画作品中的色彩设计是非常具有主观性的，由于它必须突出个性，突出主题，表达情绪，所以它的颜色组合与实际形象的颜色有着很大的区别，它的创意更多，研究观赏性也更高。若仅仅将真实世界的颜色复制到影视作品中，则会显得比较平凡，令人生厌。从颜色的变化中我们可以看到，颜色不仅赋予受众自身的精神，而且还能对故事情节进行直接地表达，增强题材的力度。创作者可以进行颜色的组合使用，并按照剧情和主要人物的需求来设置颜色，利用颜色的设计与应用，达到营造所要求的环境氛围，传递情感的目的，例如增强、衬托等艺术手段。在《潜艇总动员》动画影片中，男主角公尼姆与他父亲在海底学校里玩耍的画面中，能见到橙色、紫色、红色、宝蓝等鲜艳的颜色搭配在一起，形成了一股热烈的气氛，将男主角对新生活的渴望和向往表现得淋漓尽致，同时也给人以一种强烈的视觉冲击。

（三）色彩与动画人物情绪的表达

通过对动画角色的心理状态的剖析，可以看出，在动画影视中，颜色不仅能体现题材，还能传达作者的思想感情。颜色既能刻画角色的个性特征，又能传达出丰富的情绪特征。比如，利用灰色和黑色等暗色调，就可

以营造出一种压抑的气氛。使用明亮鲜艳的颜色加强受众的热情。使用新鲜温和的颜色创造一种轻松的心情。以《白雪公主》为例，在电影动漫中，居住在森林里的白雪，在服饰和环境的设计上，大多使用清爽明亮的淡色系，来表达主人公乐观向上的精神状态，令人印象深刻。不过在女巫的出场时，为突出女巫的邪恶，在色彩上也发生了一些改变，从原来的亮绿色，整个场景都被染上了一层灰蒙蒙的颜色，这种颜色的变换，在转移人们视线的同时，也引起了人们对主角命运的忧虑，也就是故意改变色彩，调动受众的情绪体验。

（四）根据故事基调和主题选择色彩

“内容为王”已是影视作品业界的共识。过去，动画也许更受到青少年的欢迎，但是现在动画的观众范围越来越广，越来越多的青少年和中年人被动画所接纳，这主要是由于动画创作水准的不断提升，观众对影视动画的接受程度越来越高，同时也在不断地追求着自己的精神世界。因此，这也迫使动画产业为迎合更广泛的人群需要，在作品上更多地注意，将会因观众而异，创建具有不同深度的内容。尤其是对成人而言，颜色的感受与需求更大，而这些都是作者在创作时要仔细思考的，只有如此，故事的情节和色彩的应用才会更加和谐。

《雾山五行》就是一个很好的例子，被很多人认为是国产动漫的极致。《雾山五行》是一部2D动漫作品，它的视觉效果可以用惊艳来形容。基于中国古老神话传说，以中国传统五行金、木、水、火、土元素为主，在古时期时代背景下，进行故事情节的创作，每一幕都充满了浓郁的中国传统水墨画式的风景，画面的精致也让人惊叹不已，当然这些都是为了满足剧情的节奏和题材的设置，从水墨到泥、从花青到石绿，通过色彩艺术的设计转变，把故事里的风景和各种不同的场景都表现得非常生动。

结语

综上所述，在影视动画设计中，色彩艺术的应用起着重要的作用，通过色彩的不同可以表现人物的性格、情节的发展等。在运用色彩塑造人物形象、场景变化的画面中，要将主观情绪适当地融入进去，与剧情的内容题材以及受众的需要相融合，来创造出精美的画面质感，为了给受众提供更高质量的视觉感受，对色彩的选择与设计是提高影视动画质量的一项重要工作。

参考文献

[1] 王帆. 色彩元素在影视动画作品设计中的运用[J]. 记者观察, 2020(12): 128.