

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2012.04.013

论动画制作中节奏的表现形式

于海同

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 恰当的动画节奏能给观众带来独特的审美感受。节奏分为内在节奏和外在节奏。内在节奏包括细节的刻画、情节的起伏与音乐的渲染3种表现形式,外在节奏包括画面的停顿、画面的剪接以及光线和色彩的变化等表现形式。只有内在节奏与外在节奏和谐统一,才能设计出完美的整体节奏,制作出观众喜闻乐见的动画作品,从而促进中国动画产业的快速发展。

关键词: 动画制作; 内在节奏; 外在节奏

中图分类号: J954

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2012)04-0058-03

On Forms of Expression of Rhythm in Animation Production

Yu Haitong

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Appropriate animation rhythm, including internal and external one, can provide audience with unique aesthetic feeling. The internal rhythm contains three forms of expression: describing the details, fluctuating the story and rendering the music. The external rhythm covers many forms, such as pause and montage of the picture, variation of the light and color. Only with harmonious combination of internal and external rhythm the entire perfect rhythm can be designed and cartoon works can be created catering to the audience in order to promote the rapid development of animation industry in China.

Key words: animation production; internal rhythm; external rhythm

节奏是动画作品创作的重要元素之一,动画节奏能给观众带来一种独特的审美感受。观众在欣赏动画片的过程中会像迷恋音乐节奏变化那样地迷恋动画的节奏,因此作为动画制作者,只有把握住节奏的运用才能打动观众。如果一部动画作品没有了节奏感,那么它就失去了动画本身的魅力和生命力,也就不能叫做动画。对于动画制作来说,动画中的“动”不仅仅是指一种简单的运动规律,更深一层的含义是:一种制作者必须把握,同时作品必须体现的节奏。节奏的处理不仅影响作品的艺术效果,而且直接关系到作品主旨的表达。这就使得动画节奏

成为了动画制作者必须研究的问题,因此笔者拟对动画节奏的表现形式加以阐述。

1 节奏的概念

《现代汉语规范词典》(第2版)对“节奏”一词的解释:“在音乐中音的长短、强弱有规律地交替出现的现象。”其实,任何艺术形式都有节奏的存在。动画作为艺术的一种形式,当然也存在“节奏”。在动画创作过程中,按照一定的条理、秩序使事物产生运动感,而有运动就会有静止,事物在运动与静止间相

收稿日期: 2012-05-21

作者简介: 于海同(1986-),男,山东潍坊人,湖南工业大学硕士生,主要研究方向为包装艺术设计, E-mail: 306495018@qq.com

互转换,这样就产生了节奏。动画制作中,对事物的动与静、明与暗、长与短、舒与急、强与弱处理得当,张弛有度,缓急错落,就能给观众带来审美的享受^[1]。

用动画表现物体的运动,是人类一直以来的理想。25 000年前的石器时代,在西班牙西部山区的阿尔塔米拉洞穴壁画上,有着一头狂奔的野猪,它的尾巴和腿被描绘了许多次,这使原本静止的形象产生了视觉动感。但是,真正活动的动画雏形产生于16世纪西方的手翻书。当时的人们发现,当一些画面连续交替出现时,画面就产生了运动的感觉。

动画作为一种现代艺术,在创作或制作的过程中,并不是简单地让所有的画面形成动感,而是要恰当地运用节奏使得动画故事产生一定的结构层次,只有这样动画才能成为一种艺术。而节奏包括内在节奏与外在节奏,它们都要通过一定的表现形式体现出来。

2 内在节奏的表现形式

内在节奏是一种叙事节奏,体现在叙事情节的发生、发展、高潮与结局的层次分布上。剧情的发展使观众在视觉感知和心理上产生节奏感。换言之,内在节奏也就是通过画面表现的情节变化,引起观众的情绪起伏,这是一种以心理感受为主的隐形节奏。因此,内在节奏使观众产生某种心理感受,而外在节奏能给观众带来感官感受。内在节奏包括细节的刻画、情节的起伏与音乐的渲染3种表现形式。适当的内在节奏能够更好地表达故事内容,并推动故事情节的发展。

2.1 细节的刻画

动画中细节的刻画有利于表现动画的主题思想,特别是对主人公的某一个动作、某一个表情等的细致入微的刻画。将细节放置于整个故事情节的发展中,有利于观众更好地理解故事的情节及其内涵,更能突显作品主题。

动画作品中细节的刻画需要停顿的支撑。比如动画片中角色特写镜头的刻画,特写镜头有利于体现角色的情感,对角色的眼神、脸部特征等进行细致刻画时,都需要镜头作短暂的停顿。如果没有镜头的停顿或者画面的停顿,特写镜头就会失去作用,当然也就失去了细节刻画的效果。“细节的处理,不但表现在角色表情与动作的设计上,同时也作用于情节的安排设置中。细节的设计为故事情节的变化埋下伏笔并有助于推进故事情节的发展。”^[2]例如动画片《千与千寻》中的黑衣人是影片的一个重要角色,他带有强烈的人类批判色彩。在影片中,这种色彩就是在对他的

细节刻画中表现出来的,因为黑衣人没有语言,这就需要对其肢体语言进行细节的刻画。在整个动画片中,从帮助千寻到想占有千寻,最后又变回自己,这种对人物细节的刻画层次清晰,节奏鲜明。

2.2 情节的起伏

情节是叙事性文学作品内容构成的要素之一,它是指表现人物之间相互关系的一系列生活事件的发展过程,是按照因果逻辑关系组织起来的。动画的节奏由情节的发展所决定的,动画作品所传达的中心主旨和内容,是推动情节发展的必要条件。“推动情节的发展,取决于影片的内容和人物的内心状态发生的运动变化。”^[3]节奏存在于情节中的时候,故事情节需要一定的连贯性,让故事情节以层层递进的方式出现,随着时间的推移达到故事情节的高潮。缩短时间或加快故事节奏都可使故事情节发生变化,而这种变化必须围绕一个关键点即冲突点进行。这里的冲突点即故事发展的高潮,无论情节怎样起伏,节奏怎样变化,都要以达到动画作品故事情节的高潮为目标。

2.3 音乐的渲染

一部动画作品中的背景音乐、插曲都可带动故事情节的变化,从而带动观赏者的情绪起伏变化。音乐的美,在于它能够形成一种韵律感,从而改变人们的心理节奏。而节奏是音乐的升华,是音乐的灵魂,它能让观众不知不觉地融入到故事的情节变化之中。观众这种生理、心理甚至视觉上的变化,其实就是动画作品音乐节奏的变化所带来的。动画作品的音乐节奏和故事情节的节奏是统一的,音乐与画面相配合组成一个动画的整体,构成复杂多变而又条理分明的节奏。

3 外在节奏的表现形式

动画的外在节奏是指通过主体的运动、镜头的运动以及转换频率等而产生的节奏。外在节奏和内在节奏是相辅相成、共同存在的,但动画表现出的大部分效果都依赖于外在节奏。因为外在节奏的表现形式在动画的前期制作中,通过对动画的整体特征、风格定位以及进行细致规划时就须进行设计,它包括镜头的分布及衔接方式、镜头的剪接手法以及画面的整体色彩等。从这个意义上说,外在节奏是动画的主体,如果将外在节奏比喻成人体的骨骼,那么内在节奏就是肌肉。内在节奏必须依附于外在节奏的存在而存在,如果没有对动画的外在节奏进行整体的规划,那么即使在动画制作中加入再完美、动听的音乐,对角色进行再细致的刻画,也只会使这些元素在动画中喧宾夺主,从而失去动画的整体感。

外在节奏的表现形式一般指动画的画面中某一元素的停顿、画面的剪接、光线和色彩的变化等。

3.1 停顿

一部好的动画作品,它的思想性、艺术性和观赏性都是通过一定的节奏体现出来的。“节奏是一种美,节奏美对人的影响是很大的,它不但引起心理上的愉快,而且还引起人生理上的极大快适。”^[4]既然是动画,那么就必然有运动的画面,这是必不可少的。但是,动画作为一种艺术的表现形式,为了更好地表现动画的艺术性,并表现动画必要的细节,从而把观众带入一种别样的氛围中,使动画作品富有节奏感,在动画制作中就必然会运用一定的停顿,“使动画动中有静,静为动用,使影片在动与静的处理中形成影片的节奏变化而让动画增强其艺术魅力”^[5]。动画中的动是绝对的,静是相对的。静并不是让动画中的所有内容都停顿下来,而是画面中的一个或几个元素相对静止。以此来体现动画的节奏感,更有利于刻画物体的细节特征。

3.2 画面剪接

将动画制作中所创造的大量画面经过取舍、分解与组接,最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明并有艺术感染力的作品的过程就是画面剪接^[6]。剪接是一门艺术,它是对动画作品的视觉元素或听觉元素通过一定的方式所进行的一种次序整合或重新排列的过程。“蒙太奇剪接是影响影视作品节奏的最重要的因素。”^[7]这是因为,蒙太奇镜头能够迅速烘托动画作品的环境氛围。动画制作中,画面的剪接并不是随意的,必须围绕动画作品所表达的内容和主旨而进行。画面剪接的过程是对动画作品的又一次创作,只有使剪接与动画作品的内容相符合才能使其体现节奏的鲜明性。剪接并不是呆板地将一个镜头加上另一个镜头,而是将没有关系的问题联系在一起,使画面打破常规,形成层次,从而使得动画作品富有节奏感。

3.3 光线和色彩的变化

光线和色彩的变化在动画制作的外在节奏中起至关重要的作用,光线和色彩的明暗浓淡能赋予观赏者不同的情感体验。正如音乐一样,激情高昂的音乐可使人情绪高涨、心情愉悦,而低沉的音乐则给人带来伤感。如果光线和色彩处理不当,会削弱动画画面的生动性和表现力。好的动画作品,必然是光线和色彩的统一协调。因此,光线和色彩的明暗度不同会产生不同的艺术效果,给人以不同的

视觉感受,从而造成节奏的变化,引导着观赏者的心理,带动着观赏者的情绪。

4 结语

动画作品的成功,需要动画外在和内在节奏的和谐统一,两者丝丝相扣,才能形成好的动画整体节奏。制作者只有在深入研究动画节奏的各种表现形式的基础上,提高自身的艺术素质,并在动画制作过程中运用各种手段,设计出完美的整体节奏,才能制作出观众喜闻乐见的动画作品,从而促进中国动画产业的快速发展。

参考文献:

- [1] 裘晓菲. 节奏在动画制作中的重要性[EB/OL]. [2012-05-01]. <http://www.doc88.com/p-082413241521.html>.
Qiu Xiaofei. The Importance of Rhythm in the Animation [EB/OL]. [2012-05-01]. <http://www.doc88.com/p-082413241521.html>.
- [2] 王筱竹. 动画片的细节缺失: 从日本动画的发展谈起[J]. 装饰, 2007(4): 54-55.
Wang Xiaozhu. The Details of the Animated Film Missing: From Japanese Animation of Development[J]. Art & Design, 2007(4): 54-55.
- [3] 郭蔚. 电影节奏的旋律[J]. 电影评介, 2009(1): 22-23.
Guo Wei. The Tempo of the Melody Film[J]. Movie Review, 2009(1): 22-23.
- [4] 李罡, 赵婷, 刘青, 等. 节奏是影视艺术语言的生命力: 谈动画片中时间节奏的思维方式[J]. 电影评介, 2008(3): 26-27.
Li Gang, Zhao Ting, Liu Qing, et al. Rhythm is the Vitality of Film and Television Art Language: Talk about Cartoon Time Rhythm Way of Thinking[J]. Movie Review, 2008(3): 26-27.
- [5] 伍建平. 略论动画影片中的停顿[J]. 电影评介, 2009(9): 24.
Wu Jianping. Brief Discussion on Animation Movie Pause [J]. Movie Review, 2009(9): 24.
- [6] [佚名]. 百科名片[EB/OL]. [2012-05-01]. <http://baike.baidu.com/view/15443.htm>.
- [7] [Anon]. Encyclopedia of Business Cards[EB/OL]. [2012-05-01]. <http://baike.baidu.com/view/15443.htm>.
- [7] 刘阳. 浅谈纪录片中的节奏[J]. 电影评介, 2008(1): 23.
Liu Yang. Documentary on the Rhythm[J]. Movie Review, 2008(1): 23.

(责任编辑: 蔡燕飞)

