

传统无纸动画与现代动画特技工艺的融合探究

□ 蒲鹏举 闫江婷 庞理科

摘要:从20世纪初第一部动画片诞生至今,动画艺术历经一百多年的发展历史。随着科学技术的进步和动画制作技术的日益精湛,现如今,动画表现方式以及手法越来越丰富。在动画这门艺术漫长的发展过程中,传统无纸动画在动画发展史上占据重要地位的同时发挥着重要作用。现代动画特技制作技术在传统无纸动画和传统二维动画发展的基础上,将动画的质量和制作效率都提升到了一个崭新的发展层面。本文通过对现代动画特技工艺以及传统无纸动画的研究与探索,就二者在现代发展大前提下的融合进行相关论述。

关键词:现代动画;传统动画;融合发展

在经济不断发展的当今时代,在全球经济一体化和全球文化多元化的大环境下,动画艺术竞争越发激烈。我国动画产业在20世纪五六十年代曾经一度达到辉煌岁月,《大闹天宫》《哪吒闹海》等一系列传统动画更是助推我国传统动画走上巅峰。但是目前我国动画产业品质明显大不如前,动画剧情平平无奇,画质难以让观众眼前一亮,再也没有像20世纪五六十年代传统动画的鼎盛时期。究其原因,还是因为现代动画追求高效率,制作方式逐渐趋向快速度、重结果,大多制作团队追求数量与经济效益。在这种情况下,传统无纸动画与现代动画特技工艺的结合是大势所趋。

1 传统纸质动画

1.1 传统纸质动画的优点

传统纸质动画是动画发展史中最基础也是最为久远的制作方式,传统的二维动画也被称为“二维手绘动画”。从字面意义上来看,其制作方式主要是由漫画家、艺术家等制作人根据既有的故事情节先在纸上画出线稿,然后再根据画出的线稿制作出中间画,此刻的中间画也就是人们常说的初步动画,再经过制作人员一张一张进行上色、润色,最后经过录制和拍摄后呈现出观众视野范围看到的传统动画。传统无纸动画是动画最为悠久长远的制作方式,制作方式主要依靠纸质作画,纸张在其制作过程中发挥了重要作用。而传统纸质动画悠久的历史也使其在日积月累的发展中得到了完善,其制作技术较为成熟。传统纸质动画还具有很强的艺术性,从制作技术方面来说,其与现代动画特技工艺相比有着不可替代的优势,传统纸质动画的制作更加复杂,动画内容的表现力更强;而且传统纸质动画拥有多种多样的艺术形式,可以通过细腻的表达手法来展现设计师的内心世界和情感波动。传统纸质动画画面充满灵性与情感,画面线条流畅自然。传统纸质动画的发展奠定了动画发展的基础。以上海美术电影制片厂为代表,《大闹天宫》《黑猫警长》《葫芦兄弟》等多部国产动画片都是其典型代表作,上海美术电影制片厂的

发展也成为我国传统动画制作精良和高品质的代表。

1.2 传统纸质动画的缺点

传统纸质动画的局限性主要体现在其需要投入大量的时间和资源上。在整部动画的完成过程中,无论是分镜头的设计,还是动画人物的形象设计,全部都要先用纸质版的设计稿一步一步画出来,然后再一张一张进行拍摄,只有这样才能够将一部完整的动画制作出来。根据这样的制作方式,一部短短几分钟的动画片,幕后所需要的画稿就需要几千张。例如,几十年前红极一时的动画片《大闹天宫》的完成由几十位动画师花费了3年的时间,这段时间他们总共画了10多万张纸质画面以供后期拍摄。对于传统纸质动画来说,其所需要的设备要求极为严格,无论是上色过程中所需要的颜料还是在描线过程中所需要的墨汁,所需要的制作设备都是必须是特定的,要经过严格的筛选。传统纸质动画的分工要求是十分严格和细致的,不同的制作环节需要不同的工作人员逐步完成,制作过程需要的人力巨大。从传统纸质动画的制作过程可以看出,在制作过程中存在着大量浪费人力、物力、财力以及时间资源的问题,而这些制作成本对于传统纸质动画来说无疑是最重要的问题之一。

2 无纸动画

2.1 无纸动画的优点

传统无纸动画就是人们常说的电脑动画,其命名是相对于传统动画在纸上作画而得来的。无纸动画的诞生和发展离不开科学技术的发展,随着科技设备的不断更新,电脑功能逐渐完善,传统动画在纸上完成的制作流程可以全部在电脑上完成。而且由于网络的完善与成熟,使得动画制作摆脱了时间和空间的限制,可以随时随地对动画进行制作和修正。由于无纸动画是通过电脑进行制作的,大大减少了人力和物力成本,避免了传统纸质动画中对于纸张的浪费。同时对于无纸动画来说,由于其使用电脑制作,可以直接运用电脑技术,这对于某些复杂的制作过程来说无异于大大解放

了劳动力,高效地利用了人力资源。电脑动画的优点还体现在动画制作的各个方面,比如在上色这一制作过程中,无纸动画可以根据电脑机械性和准确性的特点对画稿进行着色,弥补传统纸质动画上色过程的单调重复的缺点。同时,无纸动画的上色可以改善传统纸质动画上色错误率高的情况,电脑上色不仅速度快、质量高,而且可以满足制作人员线上工作、线上创作的需求,不同于传统纸质动画的原件复印和面对面工作。这些优点大大提高了动画制作效率,降低了动画制作成本。

2.2 无纸动画的缺点

无纸动画的缺点在于电脑的机械性和现代科学技术发展的局限性。由于电脑的机械性,导致无纸动画无法全面地体现动画内容的线条流畅性和动画人物的灵动性。而且由于当今电脑技术有限,导致在无纸动画制作中,如果遇到人物或动物做出高难度动作,比如跳跃、奔跑等复杂的动作,运用无纸动画在电脑上进行一帧一帧的画画操作反而不如运用传统纸质动画制作方式更为简便,因为运用传统纸质动画制作方式对于专业的动画人员来说更加轻松自然、胸有成竹。由于电脑制作技术性要求较高,对于一些对电脑技术或者是计算编程等不甚了解的工作人员来说无纸动画的制作是十分困难的。在某些时候,无纸动画所制作出来的电脑效果没有传统纸质动画所表达的情感内容更加容易让人产生共鸣,也无法表达一些雄壮的场面。可见,无纸动画的发展依旧任重而道远。

3 传统纸质动画在现代数字化动画中的应用

在现代科技高速发展的当今社会,大众对于“数字化”三个字并不陌生,最为常见的就是其在影视中的应用。数字化视觉艺术效果从最初的视觉特效到现在的动作以及面部捕捉技术和3D效果,其发展经过了漫长的过程。在以往的动画发展中,数字化更多的是提供辅助服务功能,帮助动画制作者完成对于动画内容细节方面的完善;经过科学技术的发展以及动画行业的不断更新,现代数字化动画已经成为了动画行业发展的未来趋势。随着社会市场的需求以及观众审美的提高,现代数字化动画可以为观众提供更好的视觉效果以及更加完善的观影体验,其发展也从提供辅助技能成为一个完善的技术部门。数字化动画存在一些有待提高的缺点,比如画面过于真实透视而失去了传统动画的

灵动趣味。这个时候就凸显了传统纸质动画对于现代数字化动画的重要性,传统纸质动画在现代数字化动画中的应用可以弥补其呆板的缺点。所以,传统纸质动画在数字化动画中的应用在未来的发展趋势中也是尤为重要的。

4 三者之间的融合

从上述对于传统纸质动画、无纸动画以及现代数字化动画的简单论述中可以看出,它们分别有不同的优点和缺点。对于以无纸动画作为发展主体的现代动画行业,应当充分地利用其不同的优缺点,取长补短,互相弥补不足,对三者进行充分的融合。在动画制作的前期,数字化动画在其中只起到了辅助作用;而在动画制作的中期和后期,数字化动画在其中起到了主要作用,这就要求制作时要从中吸取经验,不断依托传统动画的制作过程以及无纸动画的制作优势,保留其动画内容的灵动性以及展现内容的真实性优点,在此基础上运用现代数字化优势,运用科学技术来简化和提高制作效率,减少制作成本,在传统纸质动画的基础上为无纸动画和传统动画添砖加瓦。

5 总结

总而言之,在当前市场竞争激烈和科技日新月异的大环境背景下,无纸动画和传统纸质动画需要顺应时代发展趋势,在数字化技术的帮助下,三者之间进行融合互补,为动画行业开辟崭新的未来。

基金项目: 陕西服装工程学院教学改革研究项目《动画类课程线上学与教模式改革创新改革与实践》(项目编号:2020J006)

参考文献

- [1]翁婧倩,曾静婷,黄笑笛,等.中国传统动画IP结合传统艺术形式以及现代元素应用衍生品研究[J].今古文创,2020(15):41.
- [2]吴迪.浅谈现代动画特技工艺与传统无纸动画的融合[J].文化产业,2020(08):18.
- [3]刘阔.培养中国动画人的电影工业规格意识[N].中国社会科学报,2020-03-11(004).

(作者单位:陕西服装工程学院)