我国动画导演的语言体系及造型语言的论文

来源：网络 作者：情深意重 更新时间：2024-08-19

我国动画导演的语言体系及造型语言的论文动画导演的符合语言体系1.1动画导演的形式语言动画导演的艺术语言和任何一门艺术一样，有着自己独特的表现形式。动画作品的形式语言是动画导演表达主题的一种基本工具。鉴于动画作品的多样性，他综合了很多相关的艺...

我国动画导演的语言体系及造型语言的论文

动画导演的符合语言体系

1.1

动画导演的形式语言

动画导演的艺术语言和任何一门艺术一样，有着自己独特的表现形式。动画作品的形式语言是动画导演表达主题的一种基本工具。鉴于动画作品的多样性，他综合了很多相关的艺术创作手法，因此动画导演的形式语言体系是非常庞大的。譬如：动画导演在制作每一帧画面时都需要考虑到画面中人物的位置、色彩、背景等，这是美术语言的具体应用；而这一帧一帧的画面如何安排，速度如何，用什么样的技术手段又需要用到造型语言。造型语言是动画导演的基础语言，它可以借鉴美术语言的各种艺术形式加以概括然后找到适合它的表现形式。假如要让那些静止的动画角色做出各种各样精彩的表现，比如哈哈大笑、痛哭流涕，这就是运动和表演的形式语言，在创作时要考虑到角色本身的运动轨迹。在创作时，什么样的轨迹代表哈哈大笑，什么样的轨迹代表痛哭流涕，这些都是表演形式和造型形式的结合。怎么样的美术形象能塑造出导演自己的特色，什么样的表演动作会更精彩，更加突显故事情节，这都需要动画导演艺术语言的长期积累。因此，在动画作品中，任何一种艺术表现形式都是必不可少的，这些具体的表现形式才使得动画作品融合成为一个完美的整体，使它可以表现出作品的叙事、语言造型，最终让导演想要表达的形象呈现在观众面前。

1.2

动画导演的艺术形象

观众不是专业的动画制作人员，他们记不住线条、色彩以及具体的镜头运用，然而那些动画形象为什么会深深地印在观众的脑海里？

这是因为每个角色都会有自己的经典话语、标志性动作。譬如大力水手会在遇到困难时吃菠菜，然后说出大力水手经典语言，最后跟反面角色一较高下。人们总是能够记住这些重复的、美丽的场景，也许借助了菠菜、肌肉这样的一个道具，但是，在很大程度上观众还是通过对动画形象的认知和喜爱来解读动画导演的意图的。动画语言中最基本的就是形式语言，动画通过形式语言来塑造动画形象，不知不觉中，动画作品的艺术价值也会深藏其中。从某种意义上来说，动画作品的核心就是要塑造广为人知的动画形象。动画形象能否成功关系到了这部作品的成败。一部优秀的动画作品，一定会鲜明的动画形象，动画形象的性格、造型都关系到这部作品的质量。如果动画形象不成功，即使故事的情节非常完美，观众也很难喜欢。动画形象的语言最基础还是动画的形式语言，动画形式语言的组合非常有趣，动画作品中出现的角色、道具、背景等，在不同的组合下常常可以呈现出不一样的角色特征。在剧本确定之后，动画导演和形象设计师常常会讨论最适合角色的体态相貌和性格特征。只有找到了适合角色的这些特征，这个角色才会在荧屏上“活”起来，这就好似赋予角色生命的过程。

动画形象是剧本的承载者，它不仅有剧本的故事特性，还应该有自己的文化特性。中国的动画形象设计创新力不足，但是我们的动画可以完美地展示中华民族的文化特性，这种设计不仅仅是动画的表达，更反映了中华民族的文化特征。优秀的中国动画形象设计应该从当前的圈子里跳出去，和国际接轨，达到名族意识与创新塑造形象的完美统一。在《哪吒脑海》这个故事中，剧本不仅展示了这个古老的神话传说，更深层地凝聚了中华文化，渗透着影视作品对生活和古老文化的思考与评价。

1.3

动画导演的意蕴表达

其实动画形象的创作并不是动画导演的终极目标，那么动画导演最终的目标是什么呢？说到底，就是把导演崇尚的观念、意境和意蕴去表达在作品之中，这才是一部作品的灵魂所在。宫崎骏的动画征服了成千上万的动漫迷，不论是少儿还是成年人甚至是老年人，他们都深深地热爱着宫崎骏的漫画。这是为什么呢？他的魅力到底在哪里？

归其原因，是因为宫崎骏采用了极富童趣的表现形式，但是因为他赋予这些形象更深邃的人文思考，使得这些形象在有趣的同时也并不显得付钱。正如宫崎骏所说的:“我希望能够再次藉着更具深度的作品,拯救人类堕落的灵魂。”在这个精神荒芜的年代里，这样梦幻风格的作品是人类亟需的，这样优秀的作品达到了动漫的最高层次。一个优秀的动画导演想要营造出美好的意蕴，就需要尽可能的表现动画的独特性，不能因为强调动漫的一方特性而忽略了其他的特性。譬如有的导演会强调传统元素的借鉴，但是又忽略了动态造型的独特性，使得画面美感不足，或者是流畅性不好，这样的作品很难提高视觉品味。

又或者有的导演叙事能力有限，画面再美也不会吸引观众的。动画导演需要有自己的艺术风格，并且结合自己的名族特色，这样的作品更有诚意，也会感染更多的人，艺术风格是辨认一个艺术家的标志。比如迪斯尼的动画是夸张流畅的，日本的动画较写实。中国的很多导演用山水画元素融入了动画作品中，比如《牧笛》就实现了水墨动画的三维化。中国水墨动画已经成为中国动画界的一个非常重要的标志。

动漫常常会营造出一个美丽的童年，这样的情境脱离了成人的思维，显得多彩而又美好，这种单纯的艺术方式常常会贯穿在各个作品之中。从某种程度上讲，童年的情境是动画艺术的独特魅力之源。根据这些研究，我觉得动画导演是一个创作团队的核心人物，要想创作出完美的动画，就需要全面和整体地把握作品的艺术形式，这也是导演本身的语言功力来决定的。一部优秀的作品，应该是在各种艺术语言层面都做到独特的运用和创新手段。在精良的画面制作和高质量的音效中，能够表达出导演想要表现的哲理思考。

动画导演的造型语言

2.1

静态造型

动画的造型是分为静态和动态的美术语言，本质上来说，动画是一帧一帧的，是用单帧的造型结合多种元素形成动态的动画效果。因此，只要情节需要，动画可以运用多种多样的形式元素。在经过各种造型表现手法后，原本夸张的动画造型会变成非常有艺术特色的元素。

不同的风格元素的加入，会呈现出不同的审美意味。比如不同的材质的选择，决定了整部作品的风格。不同的视觉呈现使得创作理念

更容易在作品中表现出来。也因此蕴含了更多的创作可能性。能不能成功的营造出童年的情境是判断动画作品是否成功的一个重要标准，因为动画造型的特殊表现形式为童年情境的重现提供了无限的可能性。实拍的影视作品因为形象过于熟悉，无法达到观众期待的效果，所以动漫是最适合童年情境重现的艺术表现形式。动画造型语言创作出来的角色可以无限地拉近与观众的共鸣，讲观众带入童年情境之中。动画角色的设计是特别重要的，这就相当于普通的影视作品中演员的选择。

由于动画角色的可能性非常多，他可以是写实的人物，也可以是身边的动植物，甚至可以是凭空想象出的一个不存在的物体，也许来自于神话故事，也许只是将现实的事物夸张显得更加幽默，这样无限可能的表现形式是普通的影视作品很难做到的。夸张与写意是动画作品的鲜明特点，也是常用的一种表现方式。最常用的就是夸张变形，比如将小孩儿的身体比例放大，头部占了二分之一，突出小孩儿的头部特征，这样的形象会显得更加可爱，代表作品有《大头儿子小头爸爸》。

也可以将五官移位来表现人物的性格特征或者是情绪变化。动画场景可以加入的元素非常多，除了动画角色以外，任何的一切画面内容都属于动画场景，譬如故事情节和特地空间环境等。与普通的影视作品相同，动画的场景也是需要分镜头和剧本来设计的，它涉及到历史人文环境、社会背景以及具体的地域环境等等。角色所生活的背景道具都是要通过场景去表现的。在一部动画作品中，场景的设计与制

作要与内容相辅相成，前后要统一，不能脱离实际生活任意发挥。在动画作品中，像普通的影视作品一样地去选择场景是非常困难的，因此通常把动画作品中的场景分为三类：室内、室外和室内外结合。室内通常有房屋、桌椅、车船飞机的内部、教室、超市等等，室外一般为公路、地铁、公园、风景等，室内外结合的一般是透过窗户、门等。

2.2

运动造型

动画的运动造型可以呈现出美术造型与蒙太奇造型的美术造型语言，通过动态造型最终表现出运动的对象。单帧的静止造型在疏密排列后，有了凌空飞舞的无穷动感，譬如：《大闹天宫》的每一帧都是静止的动感，每一个画面都是在线条中不断地变化运动，观众可以很直观地欣赏到前后帧的渐变间细微的改不。正是通过这样的微小变化来塑造作品本身的的运动过程，这样是造型风格发展变化的精髓。因为运动的造型具有多变性，在创作中更容易产生变形、夸张，从而有了各种各样的招牌动作，这也是动画作品能够让人记得的标志。例如《猫和老鼠》中汤姆的表情变化就是用简洁的形象夸张地表现出来的，汤姆的快乐、顽皮、笨拙等种种心态都跃然荧屏。动画作品就是对现实生活的升华，动画角色反映着人类对美好事物的向往与情感。动画导演要想深入角色的形象，就要对其性格进行进一步的艺术描绘。比如《汽车总动员》中，把各个型号的汽车进行了拟人设计，赋予他们生命，将汽车的角色形象设计出人类的效果。

中国动画导演艺术语言分析

蒙太奇原本是法国建筑学上的一个术语，是指把不同的材料处理过后安装组配形成一个整体，后来，蒙太奇被引入到影视作品中，用来特指镜头的完美衔接。在这些年影视作品不断地发展过程中，蒙太奇的手法不断地提升，逐渐变成了影视作品中最重要的思维方式。蒙太奇的首要意义是它的思维方式，这是哲学层面的意义，对动漫作品有的独到的引导作用。其次是作为电影拍摄结构的组织，包括镜头、节拍、场面、段落安排与组合的全部艺术技巧，这是技术层面的意义。

动画作品是影视艺术的一个分支，在叙事时必然会遵循蒙太奇语言的规律。动画作品和实拍的作品相同，都是需要由各个镜头组成，然后形成场面，之后形成段落，最后再形成篇幅。所以说，我们认识的蒙太奇语言是动画叙事语言的基础。

结语

蒙太奇的意义是需要我们深入地研究的，首先，蒙太奇可以重现我们的环境，随着我们的注意力被吸引可以触动内心的情境。这可以用同一物体在不同的镜头中组合来表达创作。导演可以根据不同景别的镜头和不同的运动方式来表现，这样可以带给观众真实的心理感受。

动画导演是赋予动画生命的主体，动画是承载艺术的重要表现形式。

本文对动画表演语言所依据的原理进行了归纳，动画导演的团队创作核心就是艺术语言的运用，这是表达影视动漫独特的手段，一般概况为三个层次，即形式语言、形象语言和意蕴表达。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找