

色彩基础与应用

3.1 色彩在动画中的地位

色彩是动画场景的重要组成元素，是传达思想的重要途径，它让动画片有了灵魂和血肉。不同的色彩又有其自身的功能，不同的色彩给人以不同的感受，产生不同的情绪，如红、橙、黄色常常使人联想到旭日东升和燃烧的火焰，因此有温暖的感觉；蓝、青色常常使人联想到大海、晴空、阴影，因此有寒冷的感觉。凡是带红、橙、黄的色调都带暖感；凡是带蓝、青的色调都带冷感。色彩能够左右人们的思想、感情，因此一个动画作品需要运用好色彩的情感，使其得以升华。图 3-1 所示的《魁拔》动画截图中的色彩既神秘又带有希望的暖色。

图 3-1 《魁拔》动画截图

3.2 场景设计中色彩的作用

动画场景中色彩的作用是在影片中通过不断运动着的色彩来形成多样统一的运动色彩的和谐、对比与联系，从而形成电影所特有的色彩形式。在影视动画镜头中，色彩的表现与绘画的色彩大致相同，只是作为影视动画中的色彩，它更侧重于用色彩来表达情绪、心理特征、渲染气氛及确定风格基调等。动画场景中色彩在表现人物的心理特征时具有很强的主观性，动画片中场景要根据故事情节需要而进行场景色彩设计，其色彩会更主观一些，更富有创造力。

3.3 色调搭配在场景中的运用

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体，或被笼罩在一片金色的阳光之中；或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中；或被笼罩在秋天迷人的金黄色之中；或被笼罩在冬天银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。色调是画面色彩构成的总体效果，色调也是作画者在写生过程中，将对象的色彩从色相、明度、纯度及面积大小分布等几个方面，在画面上进行组织、加工、调整后形成的，因此带有主观性，它并非是对客观对象的照搬。在图 3-2 所示

图 3-2 《大鱼海棠》动画截图

的《大鱼海棠》动画截图中,最常用的是中国红色,其电影色彩设定更具有中国传统特色,重视内在的含义所在,图中海豚、土楼、门有着近似色相,却是不同色彩纯度和明度的红色,海豚是图片的视觉中心,也是红色中较纯的,这样统一的画面给人的感觉是温暖、和谐。

色调不是指颜色的性质,而是对一幅绘画作品整体颜色的概括评价。色调是指一幅作品色彩外观的基本倾向。在明度、纯度、色相这三个要素中,某种因素起主导作用,我们就称之为某种色调。一幅绘画作品虽然用了多种颜色,但总体有一种倾向,是偏蓝还是偏红、是偏暖还是偏冷等。这种颜色上的倾向就是一幅绘画作品的色调。通常可以从色相、明度、冷暖、纯度4个方面来定义一幅作品的色调。如图3-3所示的《言叶之庭》动画截图,其色彩元素运用基本以流畅、跳跃、晶莹通透为主,将故事渲染得细腻,并带有纯美的艺术风格,其风格色调对动画起到人物个性刻画以及主题理念的交代。

图 3-3 《言叶之庭》动画截图

色调在冷暖方面分为暖色调与冷色调:红色、橙色、黄色为暖色调,象征着太阳、火焰;绿色、蓝色、黑色为冷色调,象征着森林、大海、蓝天;灰色、紫色、白色为中间色调。冷色调的亮度越高,其整体感觉越偏暖;暖色调的亮度越高,其整体感觉越偏冷。冷暖色调也只是相对而言的,例如,红色系中,大红与玫红在一起的时候,大红就是暖色,而玫红就被看作冷色;又如,玫红与紫罗兰同时出现时,玫红就是暖色。

在影视动画的创作过程中,剧情、角色、场景这三者是最主要的元素,它们互相依托和互相制约着。剧情是动画创作的主线,角色则是主体,场景设计为角色和剧情提供展示的舞台,通过场景设计来衬托剧情的发展,给予动画时间和空间背景。对于场景设计来说,不同的角色要搭配不同的场景设计,一幅动画场景设计的布局是否符合构图的视觉基本规律,能否给人以赏心悦目的感觉,主要是由画面场景和其他基本的形态结合在一起决定的。在图3-4所示的《大圣归来》动画截图中,大圣虽然厌烦江流儿的絮叨,但是刚获救的心情是比较愉悦

的，所以能够在温暖的阳光中漫步，影片这时也是明亮和鲜明的色调；又如大圣大战混沌时的气氛是悲惨的，其带有一丝忧伤的故事氛围表现，和刚获救时的气氛形成强烈的对比。可以说，画面色调的搭配在对故事的气氛烘托上起到决定性的作用。

图 3-4 《大圣归来》动画截图

3.4 思考与练习

1. 色彩在动画场景设计中的重要作用是什么？
2. 结合色调的原理，尝试分析动画片《千与千寻》与《僵尸新娘》不同色调的运用。