

第一章

动画的基本概念

© 2001 Disney/Pixar

章节梗概：“动画”这个称谓，是国内最近几年出现频率很高的词汇。利用网络搜索一下，就能看到成千上万的动画相关内容与信息。

动画到底是一个什么概念？它与漫画、卡通、连环画、动画片，以及电影媒体等又有什么异同？本章我们将全面解析动画这一概念和特点，相信会对你认识、了解动画有所帮助。

第一节 动画的定义

动画是一种古老的艺术形式，也是人类文化发展史上的一个奇迹。随着社会的变迁与发展，动画艺术也从简单图画影像变化为绚丽多姿的视听艺术，是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。

如今动画影片众多，对于动画的称谓也有很多种，英文有 animation、cartoon、cameracature，中文有动画片、卡通、数字图画，以及美术片等称谓。其中比较正式的应该为“Animation”，其意思是赋予……精神、鼓舞……勇气，延伸为赋予……以生命，使……活动起来，其定义是使用逐格拍摄的方法，使木偶等没有生命的事物看起来像有生命一样动起来的电影。

在中国早期，对应于 Animation 的称谓就是美术片，现在国际上统称为动画片。动画属于电影分类，其本身是一种特殊的电影，它是以绘画或其他造型艺术形式作为人物造型和环境空间造型的主要表现手段，用画笔画出逐渐变化的动态画面，然后经过摄像机、摄影机或者电脑等工具进行逐格拍摄、扫描，以每秒钟 24 格或是 25 格的速度连续放映或播放，使所画或设计的动作在银幕上活动起来，这就是动画。（图 1-1）

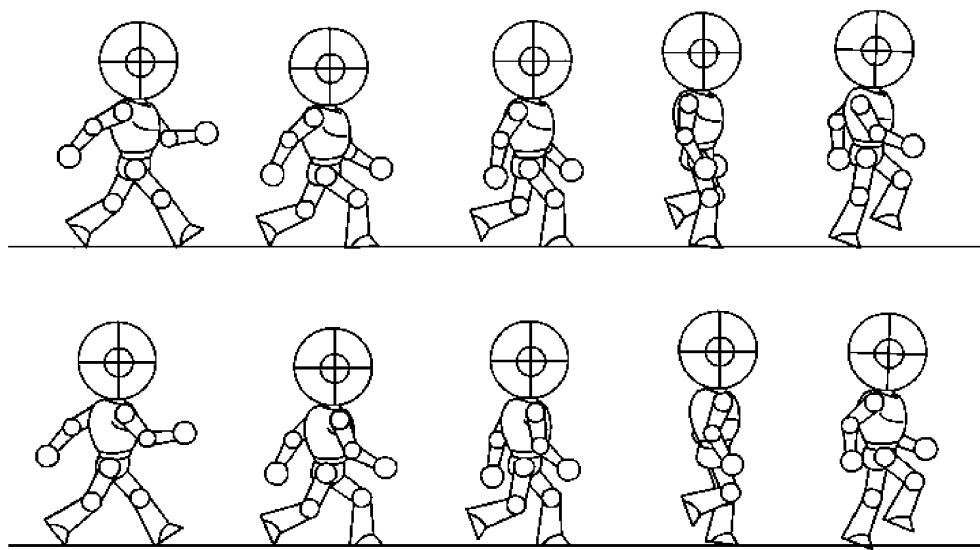

图 1-1 采用逐格绘制的方法，画出人物走路动态图，连续放映形成走路动画

今天，随着计算机技术、影视后期技术的迅速发展，动画中的人物造型或环境空间造型更多的可以借助三维电脑动画制作与合成，动画中的人物设计也越来越仿真，影视合成更多结合实景拍摄与电影特效拍摄，所以，将动画的定义仅仅归类于某一种美术形式的艺术载体，显然是不够准确的。动画是一门复合型艺术，是包含着艺术和技术的高度融合，对于动画的界定国际上流行的讲法是，动画并不在于使用的材料和创作的方式，而是看其

作品是否符合动画的本质，换句话说，凡是用逐格拍摄、连续放映的方法制作的影片统称为动画。(图 1-2)

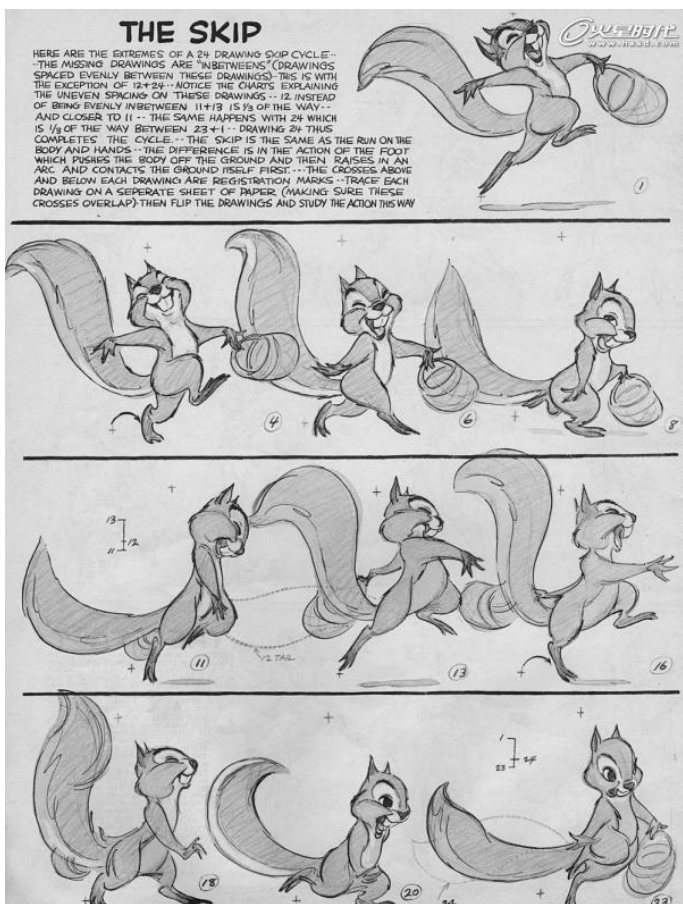

图 1-2 经典迪士尼动画角色动作分解图

第二节 动画的特点

动画是集合了绘画、电影、音乐、文学等众多门类的综合艺术，以下概括了动画的几点特性。

1 时空性

动画区别于漫画、绘画最大的特点就是具有时间性和空间性，它是一门时空艺术，并且是以时间轴为发展变化、空间场地为转换的时空艺术，也是连接电影与美术的纽带。

2 技术性

美国的一位动画艺术家曾经在他的著作中说过，动画是艺术同时也是技术，它采用逐

格制作工艺或逐格拍摄技术作为创作的技术手段,随着科技的不断发展,电脑、网络、多媒体等制作技术日新月异,更加肯定了动画制作的技术性。(图 1-3)

图 1-3 迪士尼三维动画片《怪物公司》剧照

3 审美性

动画的形态可以说是一切造型艺术的运动形态,无论是艺术实验动画还是商业娱乐动画,都不能忽视作为造型艺术形象的动态审美共性。

4 娱乐性

一部成功的动画作品,需要拥有跌宕起伏的故事情节、造型鲜明的动画角色、绚丽多姿的视觉效果,同时还需要充分调动观赏者的情绪,强化动画的娱乐情节。动画的娱乐性是动画创作的主旨,它能够烘托表现主体,帮助观众理解、喜欢动画影片等。(图 1-4)

图 1-4 三维动画电影《阿童木》剧照

5 假定性

动画之所以被大众观看和喜爱，最重要的就是其具有随心所欲的假定性。动画片中的角色、场景、动作、音乐等都可以不受现实限制，展开动画家天马行空的想象力进行创作。比如使用“夸张”、“拟人”等手段来表现动画的假定性，其效果在动作与视觉上最为突出。

第三节 新媒体与动画

随着科学技术的发展与变化，新产品、新技术、新观念不断融入人们的日常生活中，新媒体也应运而生。所谓的新媒体是相对于传统媒体而言的，是一个不断变化的概念。清华大学的熊澄宇教授认为，跟计算机相关的，都可以说是新媒体。目前我国的新媒体主要有数字电视、移动电视、手机媒体、博客、播客、微博等。

随着新媒体技术的日益成熟，也给动画艺术带来了更大、更多的前景与合作契机。在没有网络与手机等新媒体传播时，动画只能通过电视或电影等传统媒体播出，这样大大限制了播出次数与观看人数，降低了动画的认识度。新媒体的出现给动画产业提供了新的机会，也带来了新的市场价值。

新媒体动画是目前非常流行的动画形式，它相比传统动画来说具有很多优势，比如，制作成本更加节省，销售渠道更加多元，播出渠道更加广阔，同时大众参与机会多，互动性强。Flash 动画就是新媒体动画的代表之一，通过网络与手机传播创造出了很多经典的动画形象，像“流氓兔”、“小破孩”、“绿豆蛙”等卡通形象，通过网络、移动电视、手机媒体等平台迅速蹿红，借助这些新媒体动画以及衍生产品获得了很高的经济价值。（图 1-5 和图 1-6）

图 1-5 经典网络动画片《流氓兔》造型

图 1-6 经典网络动画片《小破孩》造型

课后随想

1. 动画的定义是什么？动画与电影、媒体绘画等艺术形式有哪些区别？
2. 动画的特点有哪些？
3. 结合动画的基本特点，谈谈自己喜爱的动画影片有哪些？
4. 列举国内新媒体有哪些？是如何与动画进行结合的？
5. 简述你最喜欢的新媒体动画有哪些？