

语境视域中影视动画视听语言的研究

刘依萌 付晓昀

吉林动画学院, 吉林 长春 130000

摘要: 在人们生活中, 影视动画起着重要的作用, 尤其是在科学技术不断发展下, 影视动画也发生了巨大变化, 开始出现多种艺术形式, 其显然已经成为影视动画中一道亮丽的风景线。视听语言其实与文字的作用一样, 只是特性不同, 其中视听语言更容易与观众建立良好的沟通。视听语言在影片中的应用, 实现了音效与声音的双重作用, 给人一种不一样的感觉。所以, 通过深剖影视动画视听语言, 可提高我国影视业的发展水平, 并为类似研究提供参考。

关键词: 语境视域; 影视动画; 视听语言

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202603037

0 引言

近年来, 随着科技水平持续提升, 各类先进技术逐步应用于影视动画领域, 在现代化技术的支撑下, 给大众带来了一场视觉盛宴。从最初的《哪吒闹海》到《白蛇缘起》, 都可以看出我国影视动画的发展越来越成熟, 但是我国影视动画市场也受到了美国、日本等国家的影响, 为此在这一背景下, 我国影视动画的发展应基于语境视域的视听语言展开研究, 以促进我国影视动画业的发展。

1 影视动画与视听语言

影视动画与影视作品其实就是基于真实生活创作的, 但是在制作手段上却存在着显著差异, 为此在呈现效果上明显不同。实拍作品一般是借助摄影机捕捉影像, 尽可能还原现实质感; 动画旨在提高画面的艺术性。若影视片是对客观经历的再现, 那么动画就是基于虚构的艺术创造。其实就是通过虚构的人物、环境承载更深层次的内涵, 这样不仅可以弘扬积极的精神, 同样还可以通过特定的事件映射现实生活中的种种现象。想象力是影视动画超越现实、构建艺术世界的核心驱动力。众多作品根植于神话传说, 借助虚构的情节寄托人们对理想生活的向往。作为这一艺术形式的重要组成部分, 视听语言也开始应运而生。

影视动画中的美术、动画形象、软件制作等都是从外在角度进行设计。动画在声画媒介中同样需要通过“视听语言”的形式、组合影像, 从而完成叙事。其具体表现包括人物性格、动作的呈现、场景设计、配音的运用等。且伴随影视业的不断发展, 动画创意都是由制作人设计的, 为此该行业的发展离不开设计创新。通过将视听语言应用到该领域, 可进一步实现作品的创新性。

“视听语言”虽然是源于影视业, 但是其内部构成却存在着明确的层次划分。如, 角色造型、美术色调、动作编排以及场景搭建等技术要素, 其都可以归属于“图像设计”这一层

面。经对比发现, 动画属于一种外在表现形式, 基于多个影像有机组接从而达成叙事目的, 该过程其实是“视听语言”的核心。在构成要素上涉及镜头运用、场面调度、剪辑与声音设计等多个方面。随着近年来的不断发展, 影视业得到快速发展, 其得益于影视动画的不断创新, 创作的内容越来越契合人们的心灵, 为此该行业在市场中获得了新的生机。另外, 动画影像和视听语言间的紧密结合, 真正意义上实现相辅相成的作用。

2 影视作品中视听语言的构成

2.1 镜头

镜头分为两种方式, 分别是静止式、运动式, 主要是通过轨道、摇臂、航空摄影等完成镜头拍摄。一部优秀的影视作品, 离不开剪辑, 尤其是视听语言, 都需要通过镜头传达出来。实际拍摄阶段, 应注意不同场景, 即人物与背景间的关系。若拍摄人物时, 远景需要重视人物与人物、人物与环境间的关系; 中景更为侧重人物间的交往; 近景则是对脸部表情的特写。

2.2 构图

想要拍摄完美的影视作品, 可采取规则、不规则的方式实现。其中, 规则的构图就是横向拍摄, 将主体放在画面中间, 左右两边对称, 确保整个图像与镜头更协调; 不规则的构图就是借助镜头的延展等方式, 产生不对称现象。影视作品中构图非常重要, 即确保镜头的内容更为合理, 实现画面内外元素的统一协同, 这样才能获得观众的喜爱。

2.3 色彩

色相、明度、饱和度是构成色彩的三大体系。通过运用丰富多样的色彩, 既能在视觉上形成显著冲击力, 亦能在电影叙事过程中起到调节节奏、舒缓观众感官的作用, 从而提高观众观影的持久性。例如, 绿色代表了希望, 红色或黄色代表了热情, 白色和黄色代表了平和; 蓝色代表了宁静等。影视作品中通过运用不同色

度,可表现出不一样的色彩。如,普通图像编辑软件想要调整色彩,需要基于色彩的变化实现。色相的饱和度实际上就是颜色的强度。如,一件红色和一件粉红色的衣服,红色的饱和度更高一些。

2.4 光线

光线作为视听语言中一种不可或缺的表意符号,主要是用来反映人物的情绪变化,以及场景布置情况。在影视作品中光线的合理使用,本质上就是对光影对比度的精细化调节,从而实现视觉美感与叙事功能的统一性。例如,在《功夫》这个影视作品中,初期展现的是一片漆黑的场景,用来反映人物黑暗的一面。另外,灯光的合理使用也会使影视作品表现出不一样的特色,如,恐怖片也会利用光线营造一种惊悚的感觉。

3 语境视域下影视动画视听语言的特征

3.1 创新性

创新性是影视动画在市场中长盛不衰的一个武器,它借助科技的力量,构建了一个既真实又充满想象力的虚拟世界。影视作品的魅力就是在于可以借助其独有的创作理念,使现实生活与想象间的相互交织,这样就可以营造出一种超越现实的虚拟世界。其在进行视听语言表达过程中,往往会通过夸张的形态、虚构的背景以及变形的手法外化创作者的精神内核。然而,受传统观念的影响,动画常常被误认为是低幼群体的专利,在这种定位偏差下,众多作品在内容创作过程中太过单薄,仅能借助娱乐的范围迎合低龄受众,反而忽视了全龄艺术形式的潜力。2017年上映的《寻梦环游记》受到人们的一致好评,在音乐的烘托下,人性与价值观得到有机融合,其与《熊出没》等儿童类型的影片存在差异。《寻梦环游记》在市场中具有良好的反响,其成功之处在于艺术形式的创新,且内容的设计与创造均符合不同年龄段观众的口味,为此一经播出就产生较高的票房^[1]。

3.2 复杂性

视听语言是通过视觉与听觉的方式向观众传递情感信息的手段,但是在实际创作过程中,想要达成高质量的视听融合效果明显还需努力。这不仅考验了创作者的审美能力,更是一项耗费大量心血、资源的艰巨任务。一部成功的影视作品离不开剧本、造型、色调、镜头等环节的支撑,所以,在拍摄、绘画过程中需要契合人物性格、场景需求,这样不仅可以给人一种细节处理细腻的感觉,而且在视听语言与动画的结合下,更可以营造出不一样的场景。例如,《大鱼海棠》这部影视作品,作品的创意来源是《庄子·逍遥游》。影片通过融入传统元素,营造了一种客家围屋的氛围。该部影片在创作

过程中经历了较长一段时间,从2007年启动制作到2016年上映,中间经历了漫长的等待。除去三年的项目停滞,仅前期准备工作就耗时六年,其间还通过众筹寻求转机。在这一漫长周期,印证了影视动画制作过程具有极高的复杂度与不确定性。

4 语境视域中影视动画视听语言的运用

4.1 强化角色人格魅力

影视动画这种艺术,既有真实感,又增加一些幻想元素。它通过视听语言将现实与幻想巧妙地结合在一起。在影视发展历程中,虽然角色设定与场景构建会随着时代变迁而演变,但是视听语言依旧是塑造人物个性、赋予其独特生命力的关键手段。影视动画中人物形象都是制作者的创作灵感,确保每一个形象都能够调动观众的情绪,特别是视听语言的应用,观众不仅可以听,而且还可以在听的基础上深思,从而了解该人物在当时特定场景下的内涵。如,《哪吒之魔童降世》中的主人公哪吒,其实它的特点就是“反叛型”,其形象设计极具张力,即插兜走路颓废、参差不齐的鲨鱼齿、玩世不恭的眼神,与大众认知中那个正派的小英雄形成强烈反差。这种外形上的“魔性”改造,赋予了角色更深层次的韧性,使其成为一个有血有肉的“魔童”。“我是小妖怪,逍遥又自在”是该部作品中的经典语句,但是现实中哪吒并未做到,加之视听语言的合理运用,使得哪吒的形象更有魅力。

4.2 烘托动画场景氛围

视听语言在影视动画中利用独特的氛围渲染以及曲折剧情的铺垫,进一步打破了情节的单调性,确保该画面具有一定的表现力,从而为故事情节的发展奠定良好基础^[2]。例如,在《白蛇缘起》这部作品中,阿宣、小白为探寻自己身世的秘密前往宝青坊。随着剧情推进,紧张氛围逐渐升级,一场惊心动魄的打戏开始上演。此时,镜头的突然移动使得观众看到了不一样的场景。在阿宣与小白的目光下,远处的海面是湛蓝的,孤舟在薄雾中缓慢前行,船头闪烁着一丝红光。这种场景设定给人一种强烈的危机感,加之恰当的音响效果,使观众在心理上产生紧绷感,为即将发生的故事做好铺垫。

4.3 协作设计

为深层次表达影视动画的内涵,创作者需将人物命运与社会价值观进行有机结合。围绕故事主线,营造一个专属的叙事场域,并在此框架下,将场景、角色、声画等元素进行有机融合。在多样化的视听语言技巧下,影像作品可淋漓尽致地表现出影像作品的灵魂。例如,在《白蛇缘起》这部经典作品中,开始时镜头采取从下到上的方式呈现,然后呈现出小白的正面特写,这时小白的形象是清新脱俗的,通

过背景音乐的烘托,使人感受到一种宁静美^[3]。小白轻声念着佛经,使人的心灵在烦躁的环境下逐渐安静下来,观众在这一环境下也可感受到小白的求生欲。随后,镜头缓缓下沉,勾勒出一幅虚无空洞的画面。小白此时想要竭力抓住那似曾相识的身影,但是却发现自己深陷于水墨黑线缠绕中无法动弹。与此同时,原本静谧的配乐变得混乱刺耳,木鱼声与经文声相互激荡,极大程度上强化了正义与邪恶对抗张力。影片借助镜头语言、音效设计、角色行为的有机融合,不仅夯实了剧情背景,更深深剖析了人物内心与关系,达成了一种极具艺术感染力的平衡。

5 未来展望

5.1 创新发展模式

影视动画虽然常常以奇幻的方式展示,但是本质上均是对现实生活的艺术折射。但是,在技术、观念的双重影响下,使得我国动画产业的发展较为缓慢,并未形成系统、完整的创作生态。这种基础较为薄弱的产业,视听语言无法在影视动画中充分发挥应有的作用。若创作者依旧延续传统思想理解视听语言在影视动画中的作用,那么此时整个画面会给人一种不协调的感觉,观众同样也无法进入影片中。随着先进技术的不断发展,《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》等国产动画佳作相继问世。为推动该产业的不断发展,还需基于本土的实际情况不断探索创新发展模式,并借助国内顶尖的专业团队的专业性,不断向整个行业辐射,从而促进该行业得到发展。

参考文献:

- [1] 徐婷.当代语境下的影视动画视听语言[J].三角洲,2024,(24):115-117.
- [2] 高艺.浅析视听语言在影视动画中的作用[J].戏剧之家,2023,(29):142-144.
- [3] 沈瑞贵.基于多媒体环境下数字媒体艺术在影视动画中的应用探究——评《影视动画视听语言》[J].热带作物学报,2021,42(11):3412.
- [4] 马齐亚.禅宗语境下的审美活动对视听语言的启发[J].大众文艺,2020,(24):224-226.
- [5] 王蕾.影视动画视听语言课程教学改革创新性思考[J].黑龙江科学,2019,10(19):70-71.

作者简介:刘依萌(1986.06—),女,汉,吉林省,硕士研究生,讲师,研究方向:视听创作与文化传播。

付晓昀(1990.03—),女,汉,黑龙江省,硕士研究生,讲师,研究方向:视听创作与文化传播。

5.2 真实化创作

众所周知,制作一部影视动画需要的时间较长,不管是人物形象的塑造,还是动作、微表情均离不开相关人员的反复推敲,这样才能给观众带来一场视觉盛宴。如,在创作《哪吒之魔童降世》时,前期设计的哪吒形象有100版,但是如何将这些形象巧妙地运用到影片中是创作组面临的一大难题。基于现有技术,视听语言承担了塑造立体人物、烘托环境气氛、凸显叙事内核的重任。它是连接创作者与观众的桥梁,旨在借助作品实现深层次的情感共鸣^[4]。应注意的是,视听语言的构建不能与现实基础相脱离,同样的也不能为追求感官刺激而陷入虚假怪诞的误区。只有在该阶段坚持以受众的真实感受为导向,才能确保影视动画走得越来越远。另外,影视动画视听语言还需要符合现代主流价值观,借助动画的方式向观众传递出正确的价值观。例如,《庄子·逍遥游》是《大鱼海棠》影视作品的灵感来源,“北冥有鱼,其名为鲲”与影片内容遥相呼应;《哪吒之魔童降世》这部影片主要是为传递“人性本善”的思想,从而向社会传递正能量^[5]。

6 结论

在影视动画作品中,视听语言是其中不可缺少的一部分,两者间相互渗透、互为补充,一同建立完整的艺术形态。动画的思想内核旨在借助视听语言外化,而视听语言的价值则是借助动画的形式实现。针对动画创作语境下的复杂性与创造性挑战,作为创作者还需要反复揣摩,确保影片的核心与人物形象无缝衔接,充分发挥视听语言的作用,增强影片角色的影响力。未来,影视动画有必要打破现有表现模式,使创作与现实生活实现深度融合。