更具有创新性。

二、手绘质感笔刷在动画短片中的创新性应用

(一) 优秀动画短片中的创新性应用

国外创作者随心所欲的精神是我们应该不断学习的, 只 有这样广开思路,才能使我们所创作出的动画短片作品具有 突破性, 跳出时代的束缚。例如, 我国的动画创作者雷磊在美 国罗德岛大学参赛时自认为创作的短片《照片回收》,在国内 短片以往的风格上有很大的一个突破, 短片创作没有添加一 笔绘画痕迹, 也没有用习惯的颜色, 就用照片连接制作, 这是 和传统二维动画完全不同的方法。但是, 国外的学生对动画选 择的材料并没有特别惊讶,他们对于动画短片的创作媒介与 方式绝不仅仅是局限于在纸上创作。国外一些大学的动画教 育,老师没有规定学生一定要怎么制作动画,他们可以用大头 针,可以用泥巴,可以用投影,完全让学生随心所欲,非常尊 重他们的想象力和发散性思维。而我们的创作总是被一些自 己建立起来的条条框框束缚, 当挣脱某一束缚的时候还会沾 沾自喜。其实动画本身好不好,与选用的材料无关,重要的是 看创作者如何创新。这充分说明,在绘画软件的运用当中不能 只拘泥于陈旧的绘画方式和表现方式, 在某些领域可以推陈 出新,发挥创新性思维,从细微处着手,才能影响整部动画短 片独具的风格化特点。

国内的颜色保守,即便使用软件绘制也多采用平涂的方式,使本就是二维的动画短片显得缺少生气,短片风格没有灵气。我们可以看到国外的笔刷设计更加充满灵性,更加飘逸,有层次。

传统动画片是用画笔画出一张张不动,但又是逐渐变化着的动态画面,经过摄影机、摄像机或电脑的逐格拍摄或扫描,然后,以每秒钟 24 格或 25 祯的速度连续放映或播映,这时,不动的画面就在银幕上或荧屏里活动起来,这就是传统动画片。这样的工作效率和制作方法导致一部仅有短短 10 分钟左右的普通动画短片,需要花上大量的时间画上几千张的原动画。例如我们所喜爱的动画长片《大闹天宫》,整部动画片时长 120 分钟,这么大的工作量需要原动画工作者画上 10 万多张画面,才能组成这么一部动画长片作品。如此复杂而繁重的绘制工作任务量,需要几十位原动画绘制者共同完成,这部动画长片共经历了三年多的辛苦努力才制作而成。而且在传统的动画片绘制过程中对绘制人员的分工太细,观众对于画面质量的要求高,使动画制作者对绘画设备要求极高。

通过对 Photoshop 手绘质感笔刷的研究和创新性应用,可以改变国内创作者的创作方向、构思来源,多尝试新型的电脑技术,改变以往化简为繁的工作,转变为通过创新的软件使用方法,将工作化繁为简,同时保留原设计所想表现的动画短片画面效果。放弃并没有新意的短片绘制方式,从最微小的创作单位——笔刷开始创新设计,让国内的动画短片跳

出以往的创作框框,舍弃局限在条条框框里的创作方式。将从来没有尝试过的绘制方式相结合,变相通,创新化。将从来都没有想过会用来创作动画短片的生活元素融入短片创作中。生活中细微的事物,在日常生活中发生的平淡小事,只要我们善于发现,随时积累创作故事素材,这些寻常小事也会成为今后创作灵感的来源。从生活中取材,所创作的动画短片也更加贴近生活,从而也就更能引起观众的共鸣,抓住观众的心理。

(二) 场景绘制中增加画面质感

Photoshop 的双重画笔功能也是创作者在追求创新笔刷时可以考虑的一个重要的切入点。双重画笔功能主要通过将画笔叠加,使画笔绘制出的场景画面更适用于动画短片的整体风格和场景氛围。

例如,将原有的 Photoshop 自带 63 号笔刷进行创新,将画笔属性面板中的双重画笔中叠加上一个 298 号的纹理,使笔刷效果更加灵活自由,同时使笔刷更易于操控。将原有的笔刷自带的颗粒质感保留,同时加入充满柔和感的纹理饰纹或笔刷,将两者融合。这种创新方法在短片场景的绘制过程中是常常用到的创新方式。在动画短片的创作初期,设计概念图的步骤,也可以使用这种方法,简单勾勒整体画面构成元素的走势,可以将场景大致的风格和创作者的构思表现得淋漓尽致。

喷枪笔刷的运用在动画短片场景绘制中也有很大的创新空间。Photoshop 自带的喷枪笔刷在创作构成中经常用到,它多用于处理光、雾、空气,在不同的场景氛围中对光的表现可以考虑用不同的手法处理。同时喷枪笔刷还可在结合选取工具绘制场景图时使用,方便、易于操作。在场景的绘制中不得不提到的一个重要构成元素——光源,如果光源处理得不尽如人意,构图再巧妙,故事情节再扣人心弦,也会使作品变得毫无生气。通过对笔刷的设计可以在绘制时弥补这一缺憾,使作品更加富有生气,耐人寻味。

Photoshop 中有很多自带的纹理笔刷,我们也可以通过网络多媒体等众多渠道获得更多种类的纹理笔刷。针对自己的原创动画短片,我们可以根据剧本故事情节的需要或是整部短片的艺术风格、场景所要表现的氛围,思考创作属于自己的原创纹理笔刷。熟练掌握和运用 Photoshop 软件功能,可以在短片创作过程中的各个阶段步骤中运用到。也可以运用传统手绘的诸多方法在纸上创作后,将纸质版的纹理扫描进电脑,在电脑中使用软件进行二次加工。这样的纹理笔刷可创作空间更加广泛,表现手法更灵动,质感更真实。纹理笔刷相较于画笔笔刷和喷枪笔刷使用的频率不多,与前两者的应用领域不同,纹理笔刷多用于一些纹理和材质的感觉制作,从而达到烘托场景氛围,突出短片风格的作用。

对于不同风格的动画短片要用不同的笔刷去绘制创作。 短片中不同的场景,譬如:室内场景与室外场景两者在绘制