

时使用的笔刷就不尽相同,室内的光线、摆放的物品,结合整部短片的艺术风格特点,创作出属于场景的或细腻或粗犷的手绘质感笔刷。室外的场景较之室内的场景多为远景、整体景观,用笔不会与室内刻画的笔刷那般细腻柔和。在室外的场景中,又可分为建筑物、人物、动植物等不同的绘制元素,这些元素在刻画时要注意在突出其本身物质属性的同时,还要将它的绘制风格和绘制手法融入整个大场景的气氛之中,使它们和谐统一地呈现在画面中,但又不失各自的独特风格。

例如,由来自纽约视觉艺术学院的学生 Kristin Kemper 创作的毕业设计作品二维短片《High Tide》,剧本故事新颖,整部短片画面颜色统一和谐,手绘画风的动画短片风格全依赖于创作者对于软件中笔刷工具的熟练掌握与创新性应用。

(三) 上色环节中增加色彩表现力

实验动画短片是动画中的一个种类,它以其高度的概括性,独特的艺术风格和力求创新的材质获得其他表现手法所没有的独特魅力。他们吸引了一大批的观众群体,而这个群体往往是比较有独立思维和成熟个性的成年人,尽管实验短片有着与商业动画片不同的含义,但是从根本因素上讲,动画短片中每个分解动作的表现方式,仍然是现在实验动画短片创作者所要遵循的动画运动的主要规律,这也成为动画教学中的基本出发点。譬如观众熟知的素描表现技法、水墨水彩画的表现技法、油画厚重多层次的表现技法等。将手绘质感笔刷绘制的效果图与 Photoshop 自带笔刷绘制的效果图进行对比,可以更好地发现两者之间的关系与区别。以原创动画短片《胡子》中的场景绘制为例。按照剧本的描述,故事发生的地点多为街道。在寻找相关资料并进行剧本分析的时候,为了增加短片的生活气息,街道的景色多参考欧洲国家的街景。受文化和风俗的熏染,当地的街道和建筑物颜色丰富,有很强的艺术感,可以更好地营造短片所要达到的效果。在进行背景绘制中,使用 Photoshop 自带笔刷上色后发现画面立体感不强,画面节奏平且缺乏趣味性,经过多次反复笔刷试验,将自带笔刷绘制的效果图与手绘笔刷绘制的效果图进行对比,发现在上色环节使用大颗粒的手绘质感笔刷要比自带笔刷能更好地塑造动画短片整体画面效果。

优秀的国外动画短片在手绘质感笔刷的运用上灵活多变,国内对于手绘质感笔刷的创作,并不是作为动画短片创作的

重要关注点,创新性也相对贫乏。笔者以原创动画短片《浓密的胡子》中的场景绘制为例,结合短片创作中的上色环节,细致到位地介绍相关手绘质感笔刷的实际操作步骤。与普通的绘制步骤大致相同,首先从主体物开始,对主体物铺上相近色系的大色块,颜色取决于短片整体风格和该场景的故事情节相符。将整个场景画面分为几大区域,处理不同物体的颜色关系。这张图笔者分成了两个区域,场景的左半部分和右半部分,左半部分不是主体物,颜色比较偏冷,以蓝绿为主;右半部分是画面的主要区域和主体物,颜色偏暖,以黄红为主,更醒目。在左右对比的同时对场景中远景近景的颜色进行对比,远处的景物要比近处的景物颜色偏冷,明度更低。

将场景上色后,添加阴影,对比发现颗粒感强的手绘质感笔刷,使景物能更加立体,画面更加丰富。在场景大体色调基本确定后,接下来将进行整体的色调调整,完成后再细致刻画场景中近处的物体,把画面主体元素突出来,后期调整。场景中的颜色过多,过于鲜艳会影响画面的效果和主体物的突出,可用曲线工具调整整个画面的冷暖关系。这个场景笔者设定的是刚刚日出的时间,亮部会有比较明显的色调偏暖,暗部色调则会偏冷。可以通过对曲线工具中红色通道设置来调整实现。大体着色后,用创新后带颗粒的笔刷上色更有层次感。为了避免颜色过多,画面感混乱,最后在颜色图层上建一个透明度较低的有颜色倾向的图层。在这幅场景中笔者建的是偏黄的图层,让画面中的颜色更统一,并且符合短片中想体现的时间段。

三、结语: Photoshop 手绘质感笔刷前景展望

现在所研究的和应用的创新笔刷大多为人们熟知的传统手绘技法,如水彩、油画、水墨画等等。按不同的手绘方式,以后手绘质感笔刷的创新和发展,将与更多绘画形式相结合。Photoshop 软件更新速度将会随着时代的发展,科技的进步更加频繁,软件的种类也将层出不穷,会有多种绘图软件供绘画创作者使用并加以创新,也将会出现更多通过这些新式软件所达到的艺术效果和艺术表现形式,新型的艺术风格也将丰富。我们可以将更多的现在所不能达到的两种甚至多种艺术形式相结合相叠加,加入自己的创意,创作出更多艺术风格的动画短片和艺术作品。

责任编辑 朱守铨