

浅谈动画中的声音运用

Use of Sound in Animation

郑雨涵

Yuhan Zheng

天津科技大学
中国·天津 300450

Tianjin University of Science and Technology,
Tianjin, 300450, China

【摘要】随着时代不断更新,大众品位不断提升,人们对休闲娱乐方面的需求越来越高,声音技术不断在人们的片子中被发现,能够大大减少动画后期制作的成本,提高后期制作团队的效率。在动画作品中,声音的改变是作者在本身人物设定、故事情节的再次创作。动画是人们用眼用心观看的一种艺术呈现效果,完美地复制了现实生活,甚至超过现实世界,尤为神奇地用它独具特色的不同感情打动了人们的内心深处,更将后期声音与对白相辅相成,丰富了作品的单一,让大众更加喜爱,提高了大众欣赏水平。

【Abstract】With the continuous updating of the times, the continuous improvement of the public taste, the demand for leisure and entertainment is becoming more and more high, and the sound technology is continuously found in our film, so that the cost of post-animation production can be greatly reduced, the efficiency of the post-production team can be improved, and in the animation works, The change of the sound is a re-creation of the author in its own character setting and storyline. The animation is a kind of artistic presentation effect that we watch with the eyes of our eyes. It is a perfect copy of the real life, and even more than the real world. Especially, the unique feeling of the art has moved us deep down, and the later sound and dialogue are mutually reinforcing, and the work is enriched. The single one let the public enjoy the same level of appreciation at the same time.

【关键词】语言;音效;音乐;视听效果;声音运用

【Keywords】language; sound effect; music; audio-visual effect; sound use

【DOI】10.36012/sde.v2i1.809

1 数字动画创作内涵

动画创作这门学问的审美规则在进行再创作时,声音需要与音乐、语言、音效、拟音等多个元素相辅相成,配合动画的动画的整体画面结构进行适当的结合,才能呈现画面的整体效果。不断进步的声音技术,需要人们紧跟技术步伐,不断更新自己,以达到观众的期望。

2 动画片中的声音及分类

动画声音是动画制作中尤为关键的一部分^[1],它能够更好地带动观众情绪、抒发作者情感、表达故事的氛围,让人们产

生丰富的情感寄托。动画声音分为语言、音效、音乐3个部分,当然,动画的最终效果由这3大部分相互融合而成。

2.1 语言

动画语言经常以人物交流出现,可分为对话、旁白和画外音。对话是故事角色之间互相的交流;旁白是主人公的内心情感的寄托;画外音则是其他角色甚至物体发出的声音,帮助观众更好地融入到故事情节中,并与故事人物产生强烈的认同感,丰富动画故事情节。

2.2 音效

音效就是声音效果与音响效果的完美结合,也可说是效

果声,是除语言之外其他声音的统称,是所有范围的集合,同时包含着自然界中的声音,也可是非自然界的声音^[9]。它由两个方面组成,一是并非传统意义上影视作品的音响,二是在大自然中或者拟声室中进行声音采集加上软件的处理得到的。

2.3 音乐

画面镜头背后的声音叫作音乐,它会被作者当作音响来处理,以便发挥其作用^[9],它与动画画面互相搭配,创造完善的环境氛围,让观众在欣赏动画的同时,能够真正地身临其境,最终获得认同感。

总之,相对于动画创作而言,3个方面缺一不可,有效的相互融合,才能获得满意的动画,同时契合故事主题,产生完美搭配,用真情实意触动人的心灵,从而进行一次完美的动画呈现。

3 声音在动画影片中的作用

3.1 声音展现人物性格

声音在一个动画中的体现是不同的,它可以模拟现实世界的声音,它还是活泼的,能够让角色运动起来,给予每个角色独特的魅力。比如,《功夫熊猫》中运用了充满中国特色的方案,上映前,为了满足不同地方的要求设计了不同的配音版本。在演员来自不同领域的独特的声音与镜头碰撞之后,产生了火花,重新授予人物全新的形态,也为后期的宣传带来了反响。

3.2 声音展现人物内心情感

人们希望每一个声音都能生动活泼起来,因为它代表了每一个角色最真实的情感,所以声音可以展现动画角色的本质、内心世界和感情阐述。例如,影片《千与千寻》,每当画面转到无脸男时,那种低沉忧郁声音,合理地展现了他的本质世界;情节千寻单独走上那辆列车时,为了表达她的迷茫与不知所措,运用背景音乐让她的背影显得弱小无助。一个人的本质世界决定了背景音乐的风格走向,从而突出人物的内心世界,让观众感同身受。

总之,一部成功的动画作品的真实程度与否,可以说就是在于这部动画的声音运用。动画是一种神奇的表现形式,它可以很艺术,可以很专业,也可以很灵动,需要运用声音与画面的合理结合,运用一个好的故事角色为视觉中心,成功地吸引观众的眼神,提高观众想象力。怎么让角色更加鲜活有趣呢?这时就需要各种声音的加入,它可以是真实的声音,也可以是后期在录音棚中的配音。

4 动画声音构成

一个动画的声音最终呈现效果一定是整体的,一个总的

声音效果叫作声音构成或声音设计。由此依靠脚本需要的效果结合视觉效果将语言、音响和音乐等声音总结合并为一个合适的声音轨道。然而,声音的重要性在每个片子中都是显而易见的,所以通过前期设定好的每个因素进行后期的融合混录,可以完美地呈现一个作品。

4.1 动画声音的真实性

真实就是让观众产生心灵共鸣,感同身受。由于动画片中的人物设计、场景设计、故事设计全是虚拟出来的,这就要求动画片真实性基于艺术真实,一个太过于生活的声音太真实,它会让动画与人们所想要的效果偏离,动画与真实电影的差别也是由此显现的。

4.2 动画声音的细节化

技术手段的不断发展可以提高对动画细节话的处理,技术手段的水平也决定了动画的发展前景。在动画创作中,处理声音的每个细微部分对于整个动画也尤为重要,它会让整个片子富有灵魂。

4.3 动画声音的立体感

一种立体感的声音是引人注意的,此时声音的表现很重要,声音展现氛围,更要抒发感情抒发立体感,即给人一种间距是声音的一个重要特点。由于动画片中的声音都是后期剪辑上去的,所以极易出现口型不一的感受,使得观众无法带入情绪,从而影响片子的真实可靠性。所以,声音的真实,决定动画片的真实。

4.4 动画声音的亮点

动画声音的亮点是会让观众产生共鸣的极好方式,所以在为一部片子配音时,应着重抓主亮点,后期它也可作为片子中声音的标示,让观众产生极快的辨识度,独到之处即为亮点,便能吸引观众的所有目光。

4.5 动画声音的节奏

动画声音的节奏改变了动画,通过对动画声音的深入认识了解到,声音节奏掌握着动画的表现张力。声音的不同节奏是通过听觉表现出来的,片子中的对话、音乐、音效等一切改变影响着观众情绪,从而构成视觉节奏。语言有属于自身的表达,例如,语言速度快慢,声音的起伏变化等,都是一种表达方式,而节奏在音乐中的表达也是具有特性的。

节奏包括内外部节奏,统称广义的节奏,外部节奏指向观众直接表达的感受,例如,雷雨天的一声雷,玻璃碎掉的声音。有时人们通常运用不寻常的方式,内部节奏反而很难直接表达。

想要完美地做出节奏,需要声音与画面的完美结合配合,从而进行合理的感情抒发。比如,《大闹天宫》中的孙悟空与众

天兵之间的对打画面,它将画面与声音有机结合,将声音与镜头进行完美结合,表现出有别于其他艺术美的东西^[4]。

4.6 动画声音的层次

一部完整的片子中包含的声音很多,这时就要求所有声音合理恰当。在动画片中,画面、对话、音效处于影片的4个层次。其中,4个层次都有其自身规律,但相互之间的配合要做到互利互赢,既互相影响又各有千秋。声音一定是在最开始考虑的一个方面,同时,一个合理妥善的想法在前期也是尤为重要的。在开始工作中对声音构成进行了完整的设计,以至于真正开始时顺利进行创作,不会出现慌乱阵脚。只考虑前期原画的作品是不完整的,不能到后期才开始进行录音,其结果一定是不如人意的^[5]。

5 动画中的声音运用

动画中的声音是由角色配音、音效与音乐3部分组成的,充分应用才能出奇制胜、深入人心。声音的运用增加了作品的时代感与氛围感,要想具有更加丰富的情感与戏剧冲突,只需将音效与语言合理结合,缩小语言的单一,就能增加作品的水平。

5.1 角色配音在影视动画中的运用

动画作品中的角色大多不是人,所有的表现形式成为了配音。动画的人物角色,是在前期和原画分镜一起构思定下的,所以人物角色的配音尤为重要。比如,《玩具总动员》的主人公胡迪,配音之后的他是灵动活泼的,也是真正赋予这个形象灵魂的^[6]。

5.2 音效在影视动画中的运用

音效出现在影视动画中是必要的,同时它应声画同步的出现,在一个动画影片中,音效决定了影片的基调和氛围,人物的出现同时也是最为灵动的所在。音效的出现可以让动画跨越时间空间的限制。比如,《快乐的大脚》中,厚厚的大雪与阵阵风声重叠在一起,合理运用音效让人们犹如真正置身于一个想象的环境,如同自己也很寒冷,如同自己也处于这样一个冰冷静寂的南极世界中^[7],这样使一个虚拟从未出现的环境也因为音效而变得生动。

5.3 声音技术应用于传统动画

中国传统动画是人们要坚持并发展的东西,需要一代一

代地传承下去。它在中国市场中也最为重要,由于时代的进步,要求传统动画也必须实时紧跟潮流,跟得上世界的步伐。要始终将传统动画坚持下去,并在未来的生活中将它与时代结合,创造出更多的优秀作品。

5.4 声音技术应用于二维动画

二维动画,毫无疑问给人们带来了许多便利,为人们节省了过程中的资金,不断带来了经济价值。一方面能够减少花销,它自身也有优点,即优化二维动画在线稿、涂色等方面;另一方面,通过现在发达的网络,合理地进行作品展现,将它们合理地汇总在一起,完善工作步骤,提高工作效率。

5.5 声音技术应用于三维动画

由于时代的发展,观众对于作品的期待与要求随之增高,这时,更加真实化的东西便能脱颖而出,收获大家的支持,并最终得以流行。三维软件能表现出人物真实的毛发、皮肤、质感,达到以假混真的水平,就像真实出现在人们的世界中一样,使得人们获得无限的好奇与欣喜。

6 结语

总之,笔者认为大众所喜爱的优秀作品一定有丰富的故事人物情感、合理的故事情节,这就更要遵循一致原则,同时要有属于自己独特的见解,才能促进动画事业的发展。

参考文献

- [1]高中立.浅谈声音在塑造动画角色时的重要性[J].科技创新导报,2012(21):234.
- [2]丁国蓉.写实与写意:动画音效的二元审美观照[J].新闻界,2009(6):197-198.
- [3]徐莹.从影片《红色小提琴》看电影配乐的美学特征[J].电影评介,2009(23):67.
- [4]郑周元.影视动画中声音的运用[J].山东行政学院山东省经济管理干部学院学报,2008(S1):30-33.
- [5]周传基.再论电影电视广播中的声音空间感[J].电影艺术,1997(2):21.
- [6]刘明.影视动画中声音的应用[J].科技信息,2011(23):178.
- [7]傅议莹.影视动画中声音设计的艺术表现力探究[J].东华理工大学学报(社会科学版),2012,31(2):146-148.