

中国水墨画在三维动画设计中的应用

文 / 徐庆虎

当前，社会经济不断发展，人们的生活水平不断提升，对于精神世界的需求不断增加。动画是一种比较受欢迎的艺术表现形式。借助科学的设计方法，把动画作品与中国水墨画融合在一起，可以运用动画作品有效的发扬中国文化。所以，动画设计的工作人员需要加强对中国水墨画的研究学习，把中国水墨画与三维动画设计有效的融合到一起，设计出富有中国文化特点的水墨动画，为水墨画的发扬传播提供有力支撑，让人们体会到水墨画的文化内涵。

一、发展水墨动画的意义

1、有利于中国传统文化的传承

三维动画设计是目前比较受欢迎的艺术表现方法，把三维动画设计与中国水墨画融合到一起，可以有效传承和弘扬我国的优秀传统文化。水墨动画主要是在以往的水墨画的基础上，借助当前比较先进的动画技术把水墨画与动画融合到一起，以此产生一种新的文化艺术的表现形式。水墨动画的不断发展，受到人们的广泛关注，逐渐意识到中国传统水墨画的艺术价值，大多数的动画爱好者比较喜欢水墨动画的风格。文化的发扬对于人们的日常生活具有重要影响，为了更好地发扬文化，需要有效的继承和弘扬我国的传统文化，把水墨画与三维动画设计融合到一起，为人们带来更好的动画作品，可以让人们更好的传承和发扬我国优秀的传统文化，让人们充分地体会到水墨画的内在魅力，为水墨动画的长远发展做铺垫。

2、助力传统动画产业发展

当前，动画是人们比较常见的一种艺术表现方法。伴随人们生活质量的不断提升对于动画的需求不断增加，动画作品的具有比较好的发展前景。动画专业人才与动画制作的专业性伴随动画产业的发展而不断进步。水墨动画的运用可以让我国的动画种类和表现形式更加的多元化，从而促进动画产业的长远发展。除此之外，在三维动画设计的实际过程中，把我国传统的水墨画融合起来，可以不断提升动画的内在价值，让动画更加富有艺术魅力。水墨动画可以为观众带来更加直观的艺术表现，让观众充分体会到水墨动画的内在价值，

可以为观众带来良好的审美感受。

二、中国传统水墨画与三维水墨动画的制作工艺

1、中国传统水墨画

中国传统的水墨画具有比较悠久的发展历史，与此同时，在长时间的历史发展过程中形成了富有特色的绘画艺术语言。水墨动画主要是在水墨画的前提下进行动画创作的一种艺术表现形式，水墨动画主要是借助动画的方式把水墨画呈现出来，需要把水墨形体的原有的形式表现出来，并且需要把动画融合到一起，做到有效的统一，实现良好的艺术表现效果，对于水墨动画的制作有一定的挑战。为了充分表现出水墨在纸上的表现效果，相关的工作人员需要进行分层次的渲染着色。由此可见，在制作水墨动画的过程中，需要借助比较多的人力和物力实现。

传统的水墨动画的制作工艺，主要是以动画片的制作技术为前提，借助有效的摄影方法进行拍摄处理。动画制作的工作人员和原画师运用铅笔进行动画设计，原画师主要负责设计动画角色的动作，然后，在让动画制作的工作人员进行进一步细致处理，需要加强中间画。在完成相关的基本操作之后，需要借助摄影部门做进一步的细致操作。在动画纸上面的动画或者人物，在进行着色的过程中，需要做分层上色处理。

比如说，绘制老虎，需要相关的工作人员把着色工作进

行划分，需要分成四五种颜色，需要涂在透明的赛璐璐片上面。动画摄影师需要对不同的赛璐璐片进行反复多次的拍摄，最后，把这些拍摄的图片融合到一起，借助有效的摄影方法，最终可以达到水墨渲染的效果。以往的水墨动画的创作工作者经过不断的实践研究创造了比较完整的水墨动画的制作步骤，工作人员可以对不同画面的分层着色和描线等进行细致的研究，并且多次在摄影台上面做固定和拍摄工作。以往的水墨画的制作需要借助比较多的人力和物力来实现，制作的过程比较复杂对于专业技术的需求比较高。在我国传统水墨画动画创作工作人员的不懈努力下，水墨画在动画中的运用比较广泛，在这个过程中，文化艺术的创造和探索精神不断发展，对于我国优秀传统文化的传承和弘扬具有重要意义。

2、三维水墨动画

三维水墨动画主要是以三维动画为前提进行的创新，三维水墨动画的制作步骤与一般的三维动画制作程序大致相同，主要有建模，分UV，画贴图，动作调节，灯光渲染和后期的处理等等流程。但是一般的三维动画主要是借助绘制对象的实际结构关系进行建模，三维水墨画主要是借助笔触关系进行建模。相关的动画制作工作人员在对三维水墨动画贴图进行制作的过程中，需要对笔触选择进行升级，要立足于水墨画的实际，有效掌握水墨画的画风，借助不同种类的平面绘图的应用软件，科学的选择合适的笔刷，从此实现良好的笔墨晕染的效果。水墨画是我国比较传统的艺术表现形式，借助三维技术进行渲染，构建模型，要想科学高效地呈现出来，需要付出比较大的努力。如果想要把传统的水墨画有效融合到三维动画制作中，需要有关的动画制作工作人员更加仔细的分析关于贴图和渲染的专业技术，需要有效的学习水墨画的不同元素，把水墨画的内在魅力充分表现出来。传统的水墨动画与三维水墨动画主要是在中国水墨画的前提下进行动态化的创作，但是这两种动画形式在实际的使用中具有很大的差距，这种差距表现在具体的工作步骤和动画制作技巧上。以往的水墨画制作需要消耗大量的时间和精力，制作的流程比较复杂，同时制作技巧还存在着一些不足，不能满足当前社会发展的需要。然而，三维水墨动画可以有效发挥网络信息技术优势，借助智能化和信息化的技术手段，不断提升水墨动画的制作效率和质量，可以对传统水墨画进行升级优化，补足存在的不足。

三、中国水墨画在三维动画设计当中的应用

1、借助水墨动画表达良好的意境

把中国水墨画与三维动画设计融合到一起，主要体现在动画意境的表现上面。中国水墨画比较关注意境，水墨画的

创作人员通常比较喜欢借助水墨的融合作用，展示出自己想要表达的思想情感。在对三维动画进行设计的过程中，大多数的创作者会运用光影炫彩的技术手法，把物象有效的表现出来，创作出来水墨画的作品品质比较高，具有很好的立体感。这体现出水墨画与三维动画在表达上面具有比较大的差距，这种差距使得水墨画与三维动画设计在进行结合的过程中比较困难。所以，在具体的动画操作实际过程中，需要有关的制作工作人员结合画的具体意境，科学的设计有关的三维水墨动画，在这个过程中，需要注意的是，相关的动画创作者需要结合实际借助良好的渲染效果把水墨画的意境充分展示出来。所以，通常情况下，在进行水墨三维动画设计的实际过程中，相关的动画设计工作人员需要注意以下两个方面：首先，需要有效的利用三维动画设计软件进行水墨画制作，选择的水墨财政需要满足贴图的实际需要。其次，需要把水墨画与三维动画软件的分层渲染模式有效的融合到一起，借助这样的方式，创作出更加高质量的水墨动画作品，为观众带来良好的艺术体验。

2、重视对笔触的研究

在进行三维动画设计过程中，运用中国水墨画，需要相关的动画创作工作人员加强对笔触的研究。中国传统的水墨画，在进行创作过程中，创作人员比较重视笔墨。优秀的水墨画创作工作人员可以充分发挥笔墨的优势。水墨画在进行绘画的过程，对于笔触有一定的要求，相关的创作人员会借助不同方式的笔触展示自己的思想情感变化，在落笔时比较浓，收笔时比较淡。所以，在进行三维水墨动画制作的实际过程中，相关的制作工作者需要结合实际分析研究不同的笔触出现的不同效果，在动画创作的过程中，可以借助不同的方法把笔触展示在动画作品之中。想要精细的创作三维水墨动画，需要有效的运行笔触把干湿程度表现出来，从而展示出绘画作品的质量。

例如：水墨画的创作人员在对飞白进行处理的过程中，画笔中的墨比较少，使得绘画作品中很难表现出到处有墨的情况。这种艺术创作方式可以把比较坚硬的物体展示出来。比如树枝或者石头等等。为了在三维水墨动画中展示这一技术，面临着很大的挑战。在实际的操作过程中，相关的动画制作工作人员很少运用这种方法展示物体质感，却是借助三维动画的点面等等技巧展示出树木或者山石的具体构造。所以，在进行三维水墨动画创作的实际过程中，相关的创作工作人员需要进行整体考虑，针对不同的结构运用不同的技巧，充分的展示出水墨画的笔触效果。

3、注重画面的构图方式研究

中国传统的水墨画与三维动画在画面的构图形式上有一定的差别。在画面构图形式上，中国传统水墨画比较重视计白当黑，借助这样的方式，可以进行多点透视，以此充分表现出创作人员的思想情感。在计白当黑的影响下，水墨画的创造者比较关注画面的虚实效果和画面之中物体的疏密程度。借助这样的方式可以对总体的布局情况进行有效的计划和安排，既要满足留白又要满足成簇。借助合适的留白可以有效激起观赏者的想象思维，所以很多的高质量的水墨画作品比较受到欢迎。在三维水墨动画创作的实际过程中，为了充分展示出留白技巧，需要相关的动画创作工作人员综合的分析中国传统水墨画运用的留白意境手法的构图。

例如：在对水墨画《山水情》进行水墨动画创作的过程中，要想有效的展示出留白，需要相关的动画创作工作人员把每一幅的静态的帧图进行有效刻画，借助这样的方式，构成良好的留白意境。然而，在水墨动画制作的实际过程中，留白意境常常会忽略对构图方式的选择。造成这样的问题的原因在于，在对三维动画技术与水墨画进行融合的过程中，相关的创造工作人员大多数情况比较关注表达水墨语言，但是不能充分考虑水墨语言在三维立体空间之中的实际展现形式。更多的关注立体水墨画是否科学有效的体现出水墨画创作人员想要表达的意境，导致没有重视水墨画本身的构图形式，使得水墨动画之中运用比较多的角度旋转模式，导致水墨画中原有的总体画面的平衡效果受到破坏。

因此，在进行构图的过程中往往会忽视对细节问题的把握，带给观赏者错误的视觉体验。要想有效的解决这样的问题，需要相关的动画创作工作人员在实际的三维水墨动画的创作过程中，需要学习科学的技巧，在这样的前提条件下，做进一步的分析研究。需要注意的是，动画作品的创作工作者需要结合实际，把构图技巧与传统水墨画的表现形式和绘画技巧有效结合起来。在这样的条件下，需要对三维动画的实际

情况进行整体研究，分析是否可以借助三维动画设计的方法把水墨画的立体结构展示出来，水墨画在三维动画之中可以借助什么样的方式进行展现。在进行水墨画创作的过程中，遇到比较复杂的地方需要借助有效方式进行解决，不断满足水墨动画创作的实际需要。所以，在对画面的空间感进行解决的过程中，相关的动画制作工作人员会对水墨画的实际构图结构进行研究，并且结合水墨画的实际内容进行科学的设计。

比如说在水墨画中会有石头，水草，落叶和水面等等场景，相关的制作工作人员在进行动画设计的过程中，需要结合实物在水面的实际形态进行绘画创作，然后借助有效方法考虑相关的影响条件，如在水面上的倒影，水面的波纹和环境颜色的调配等等进行综合考量。然而，在实际的动画创作过程中，相关的制作工作人员会对动画中多出来的地方进行舍弃，不能借助水墨动画表现的留白意境和构图的方式等等。借助水面倒映和倒影的波动，可以把水面的空间和质感有效的表达出来。借助有效的设计技巧把水墨动画充分展示出来，可以为观赏者带来良好的视觉感受，实现水墨动画创作的高效性。

四、结束语

总而言之，当前网络信息化技术不断发展，人们对精神层面的追求不断增加。对于动画的发展提出了新的要求，由于以往的水墨动画意境不能满足社会发展的实际需要，所以，动画创作者需要把传统的水墨画与三维动画设计融合起来。需要相关的工作人员对这两种技巧进行综合分析，借助有效的创作技巧，为观赏者带来更加高质量的三维水墨动画。要注重对细节的分析，不断提高水墨动画的总体意境，需要对动画的内容进行设计，让动画内容更加的生动形象。三维水墨动画是一种艺术的表现方式，对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。所以，需要动画艺术创作者加强对水墨画的研究，把水墨画与三维动画有效的融合到一起，创作出高质量的动画作品，为观赏者带来更加深刻的视觉体验，从而为优秀传统文化的发扬贡献力量。

【参考文献】

- [1] 刘 勃. 水墨动画艺术表现形式在三维动画制作中的分析与研究 [J]. 美术教育研究, 2019(04).
- [2] 马雪靓. 三维动画技术在平面广告中的应用 [J]. 参花 (下), 2020(02).

【作者简介】

徐庆虎 (1986—)，男，汉族，山东枣庄人，学历：本科，职称：讲师，单位：枣庄职业学院，主要研究方向：三维动画、影视后期。