

浅析动画创作中原创性的开发与应用

赵庚

苏州工业园区服务外包职业学院, 江苏 苏州 215123

DOI: 10.61369/TACS.2025040016

摘要 : 动画片是影视艺术中的一个类别, 它通过视听语言的方式向大众传播作品的主题和创作理念, 优秀的动画作品不仅能够创造出高票房收益和社会影响力, 甚至还可以打造出跨越时代的经典 IP 品牌, 笔者认为之所以会形成这种现象, 主要是因为在动画创作中, 原创性内容的有效开发与应用。在当下, 青少年群体依然是动画片最主要的消费对象, 他们通常会更多地去关注一些未知的动态和概念, 追寻充满新鲜感与想象力的视听体验, 而动画片中那些天马行空的创意恰恰为他们提供了这样的内容, 因此, 动画创作中原创性内容的开发就显得格外重要, 而原创性需要想象力的支撑, 想象力并非是漫无边际的臆想, 反而是要基于现实, 大胆打破既定的规则, 营造出一个具有真实性与逻辑性的全新“语境”。想象力能够为动画片创造审美意象、艺术表现形式、作品主题以及经典的角色。在动画 IP 品牌的市场开发过程中, 想象力同样是不可或缺的重要因素。

关键词 : 动画创作; 青少年群体; 原创性开发; 想象力; IP 品牌

A Brief Analysis of the Development and Application of Originality in Animation Creation

Zhao Geng

Suzhou Industrial Park Service Outsourcing Vocational College, Suzhou, Jiangsu 215123

Abstract : Animation is a category of film and television art. It spreads the theme and creative concept of works to the public through audio-visual language. Excellent animation works can not only create high box office revenue and social influence, but also build classic IP brands that span eras. The author believes that this phenomenon is mainly due to the effective development and application of original content in animation creation. At present, teenagers are still the main consumers of animations. They usually pay more attention to some unknown dynamics and concepts and pursue audio-visual experiences full of freshness and imagination. The unconstrained creativity in animations just provides them with such content. Therefore, the development of original content in animation creation is particularly important. Originality needs the support of imagination. Imagination is not aimless fantasy. On the contrary, it should be based on reality, boldly break the established rules, and create a new "context" with authenticity and logic. Imagination can create aesthetic images, artistic expression forms, work themes and classic characters for animations. In the process of market development of animation IP brands, imagination is also an indispensable important factor.

Keywords : animation creation; teenage group; originality development; imagination; IP brand

一、原创性是动画作品成功与否的关键所在

纵观影视动画产业中优秀的动画作品, 都有着较大的市场影响力和深入人心的价值观, 它们之所以会被观众奉为经典, 取决于其独特的原创性: (1) 原创性具有强烈的时代感和创新性, 在与时俱进的同时, 能够为整个社会创造出新的价值观和文化理想, 从精神层面上影响一代又一代的年轻人。(2) 原创性能够打破沉闷的日常规则, 创建一套全新的语境, 为观众打开一扇充满无穷想象力与乐趣的大门, 引导人们探索全新的未知领域。(3) 原创性能够创建独立的 IP 品牌和形象, 推动文化产业的深化与发展, 形成广泛的市场影响力, 从而创造出巨大的商业价值, 为社

会做出应有的文化传承的贡献。^[1]

原创性赋予了动画片最本真的灵魂与艺术生命力, 背后却是凝聚着无数动画制作人非凡的创意和情感, 他们把对生活的感悟凝结成一帧一帧的影像呈现给观众, 动画作品所面对的消费对象, 大都是青少年群体, 他们的心理结构和世界观尚未成熟稳定, 对事物的认知还处于表象阶段, 但这个年龄段的人群却有着高涨的求知欲和探索欲, 日常生活中的所见所闻无法完全满足自身需求, 他们通常会更多地去关注一些未知的动态和概念, 追寻充满新鲜感与想象力的情绪, 而动画片中那些天马行空的创意恰恰为他们提供了这样的内容, 所以在动画创作的过程中, 原创性就显得格外重要, 特别是那些有着非凡想象力的人物和事物, 想

象力是原创性开发的基础元素和原始动力。^[2]

二、原创性的开发离不开想象力因素

(一) 想象力能够创造作品的审美意象

艺术作品最重要的价值，就是它能够带给人们一种审美的意象，或者说为欣赏者提供一种情绪价值，审美是每个人都需要的一种精神能量，它不但可以改变人的情绪，使人的心情得到放松和愉悦，甚至能够改变人的价值观和命运。审美并不是客观存在的实体，而是依托于艺术品表象的一种意识性存在，审美同时又具有相对的独立性，我们每个人作为欣赏的主体，方方面面都存在着较大的差异性，每个人对于自身所喜好的事物都不尽相同。审美意象的创造需要两个方面的因素：首先作为欣赏主体的观众，主观上需要具备一定的独立的审美经验，拥有一定的知识积累，在心理层面能够对自身所欣赏的事物有明确的倾向；其次，在客观上，需要被欣赏的对象具备一定的外在表现力，包括形状、结构、材质、色彩、声音等等，这样才能够具备一定的艺术想象力。^[3]

动画创作中有两个重要的因素，故事和人物，两者相辅相成，共同构建起整个剧本内容的框架，青少年群体在主观和心理上对事物的本质缺乏深刻的理解，在认知上还存在一定的空间，但正是这个存在的空间，如果利用合理，围绕故事和人物，大胆地制造想象力，加以有序的引导，就可以极大地锻炼他们的感知能力，促进审美意象的形成。

(二) 想象力能够创造作品的艺术表现形式

艺术表现形式是艺术作品的外在呈现，内容与形式相互作用，动漫艺术属于影视艺术的一种类型，这种艺术作品基本上是以视听语言的方式来展现，也就是我们常常说的画面结合声音的表现方式，而画面对我们影响会更大，画面是指我们视觉看得见的、直观的影像，影像是由不同长短的线条，大大小小的形状，丰富多彩的颜色，以及变幻莫测光影共同组合而成，把这些因素按照一定的规律，一定的节奏进行排列，转化而成的符号语言，就是我们所认为的艺术表现形式，任何一种艺术作品都有其特定的外在表现形式，而形式美具有多样性，不同的艺术表现形式会展现出不同的美感。

在动画创作中，需要带着特定的影视思维来组织镜头，影视思维本质上就是试听语言的思维习惯，视觉和听觉对于我们人类来说至关重要，人们了解世界，了解周围的环境，百分之九十都是依靠视觉和听觉，其中主要是视觉功能，它能够将外在一切的信息收拢到我们的脑海中，形成记忆，进而改变我们的思维习惯和价值观念，所以视听觉对于观众来说有着不可忽视的重要作用^[4]。动画创作的一个重要前提，就是如何快速吸引观众，把观众带入到影片当中来，这就一定需要在一定的现实生活的基础上，创造一种具有想象力的视听语境，这样的语境需要由一定的视觉符号和听觉符号来承载，符号会根据创作者的意图，设计出特定的艺术形式语言，这样一来作品的真实感会大大增加，并且会让观众能够联想到那些有创意的想法并不是虚假的，从而增加对作品艺术形式语言的认同感。

(三) 想象力能够创造作品的主题

艺术作品的主题就像每个人身体里面深藏着的独特气质，它无形无影，一般情况下是无法通过外在的形式直接观察到的^[5]，但对于艺术创作而言，它却具有不可或缺的核心价值，忽视了对主题的思考与研究，就好比一个人，空有一副皮囊却没有灵魂。艺术作品当中所蕴涵的主题，是创作者对事物理性思考的经验总结，通过艺术创作的方式，利用特定的艺术表现形式，隐晦地呈现出来，观众需要去用心去体会和感受，才能透过表象发现本质，体会到作品的真正价值所在，从而受到其审美的启发与感染。

许多优秀的动画作品中所展现出的主题，通常都具有丰富性和多样性的特点，它们涵盖的内容广泛，涉及的话题也较多，很难用简单的一句话概括准确，正如前文所提到的审美意象一样，作品的主题既有广义上共性，同时又具有相对独立的个性^[6]，每个观众看到相同的片段，都会有不同的思考和心理反应，甚至可以拓宽观众对事物的观察与想象，有了新的角度以及新的认知，这是一部优秀作品最难能可贵的地方，它不是强行灌输，而是通过故事启发观众的思维。

(四) 想象力能够创造经典的角色

角色是动画片中的门面，是非常重要的核心因素，一个经典的角色可以让整部影片实现口碑与票房的双丰收^[7]，动画编剧往往会倾注大量的资源去塑造作品中的重要的角色，角色设计也一直是动画制作过程中的难点，其中包括角色的造型设计，对白设计，动作设计，思想性格设计，以及人物命运走向的设计，这些因素不仅仅是为了刻画出一个完整的角色，更重要的，是导演实现对自身所研究主题的探索与呈现。通过角色的设计，导演可以将自己的想法与观点，清晰的表达给观众；通过角色的设计，观众可以全面而深刻的理解影片中所构造的世界观，从而产生审美情趣；通过角色的设计，可以将影片打造成系列化的IP品牌，形成独特的商业效应。

动画片中具有想象力的角色，通常本身不是单一性格的，往往都是包含了复杂多样的个性，这样的角色会给观众留下深刻的印象^[8]，观众希望在影片中看到的其实是多样化的面孔、多样化的人性展示，而非简单直接的模式。影片中角色创作的根源还是来自于现实生活中，现实中我们人类自身的成长，始终是处在变化的过程中，随着时间，环境的改变，每个人的思想，性格，习惯，或多或少都会发生转变，尤其是在当下快速发展的阶段，有时候我们自己都会感到明显的变化。动画角色的设计与创作需要想象力的加入^[9]，一方面，角色是环境的产物，什么样的环境就会塑造什么样的角色，另一方面，角色一部分的个性又是天生的，两方面交织在一起，会呈现出复杂性与真实感，在特定的环境与事件中，同样一个角色可能会出现两种完全不同的性格特征，因此在动画创作中，为角色增加适度的想象力设计，不仅可以提升其表演的空间，还能塑造出极具个性化的典范。

三、推动原创性的商业化应用，建立动画IP品牌

想象力对于原创性开发有巨大的推动作用，而原创性则直接影响着一部动画片的品牌价值，动画片的消费对象以年轻人群体

为主，他们尤其会关注片中那些具有创新性、个性强的内容，通过想象力的表达，再加上粉丝的支持，动画片将超出仅仅做一个单一产品的定义，形成更大范围的拓展和延伸，最终实现品牌IP化以及文化输出^[10]。

IP是以知识产权为核心的创意内容，而IP价值源于内容的吸引力，当一部动画片中的创意内容被消费者极度认同时，它会成为粉丝讨论的热门话题，形成网络热点，从而影响力会逐渐变大，在这样的背景之下，动画的创作必然也将会持续进行更新，不仅如此，围绕片中具有创意性的单元，制作方还会开发出包括其他不同版本或者形式的内容，在不同的平台进行播放，例如小说、漫画、电影、游戏等，最终实现多领域的渗透，形成一个空前宏大的IP效应。

在信息爆炸的时代，品牌仅依靠传统营销手段难以获得长期竞争力。品牌IP化不仅是一种营销升级，更是一种战略选择。一个成功的IP形象往往能大大提高用户对品牌的记忆度，比如“米

老鼠”之于迪士尼。通过IP化，品牌不再只是冷冰冰的产品或服务，而是一个有情感的存在。这种情感能帮助品牌更深入地触达消费者内心，从而增加用户忠诚度，IP一旦成功建立，就会成为品牌的核心资产，为企业持续带来增值。比如迪士尼通过不断运营旗下IP，不仅在电影领域强势，还衍生出主题乐园、玩具等多维收益。

四、总结

动画创作的核心是不断地提高作品的质量，从而吸引更多的观众，扩大影片的影响力和商业价值。因此，在动画创作过程中，原创性的开发与表达起着非常重要的作用，而原创性需要想象力的支撑，合理的想象力不仅可以创造出作品的审美意象、表现形式、主题思想、经典角色，还可以给观众带来无尽的欢乐，甚至能够将影片的品牌IP化，实现文化内容的输出，为企业创造出最大化的商业价值。

参考文献

- [1] 陈听语.中外传统节日在动画作品中的应用探究[J].今古文创,2023,(04):84-86+130.DOI:10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.04.026.
- [2] 陶家民.吉林省“三地三摇篮”红色文化融入动画专业课程建设研究[J].玩具世界,2024,(11):233-235.
- [3] 贾豁然.生成式人工智能AIGC对动画创作的影响[J].绥化学院学报,2024,44(11):48-50.
- [4] 郑晓江,万建红.ChatGPT对二维动画原创作品产生影响的探索与分析——以红色文化动画作品为例[J].大众文艺,2024,(20):86-88.
- [5] 郎郎,许丽云.技术美学理论在动画创作中的应用——基于生成式人工智能技术的背景[J].内蒙古艺术学院学报,2024,21(03):106-111.
- [6] 唐红平.基于AIGC技术重塑动画创作中传统文化的经典元素[J].工业设计研究,2023,(00):314-322.
- [7] 唐希希.AIGC发展背景下高校动画创作课程教学改革研究[J].大学,2024,(20):45-49.
- [8] 唐萍.湘西苗族文学作品《戒灵》新媒体动画设计及研究[D].广西大学,2024.
- [9] 钱旭.基于宋式生活美学的《文会图》动画创作实践[D].杭州电子科技大学,2024.
- [10] 刘又菡.宗白华美学思想下“新国风”动画设计策略研究[D].江南大学,2024.