

《影视动画创意赏析》

图书基本信息

书名：《影视动画创意赏析》

13位ISBN编号：9787040210132

10位ISBN编号：7040210134

出版时间：2007-7

出版社：崔建成 高等教育出版社 (2007-07出版)

作者：崔建成 编

页数：169

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

前言

伴随着CG技术的发展，全球影视动画如火如荼地飞速发展起来，而我国的动漫产业正处于学习世界先进理念、融入国际文化产业体系、参与全球竞争的过程。在这一过程中，需要大批新型的制作技术熟练、富于创意的动漫艺术人才，这种人才既要站在时代的前端，又必须注重基础技能和文化修养的培养。影视动画产业是文化创意产业的重要支柱，也是与新科技、新方法结合最紧密、发展最迅速的软科技产业。纵观全球，影视动画、游戏行业飞速发展，并已创造了巨大财富，特别是在美、日以及欧洲许多国家，它已经成为其国民经济的支柱，而对于我们，则刚刚起步，因此，我们迫切需要一批“创意一流、画技一流、营销一流”的人才去推动这一文化艺术产业的发展。艺术创造意识，即利用现代科技手段进行艺术想象、联想和夸张，以数字媒体技术进行自由的表情达意，大胆创造新、奇、特的艺术形象的意识，是优秀影视动画创作人员的灵魂。本书旨在从艺术创意设计与赏析的角度，对众多影视动画进行分析，力求通过对这些丰富多彩的影视动画的分析，从不同角度对作品的剧作、剧情、人物造型、动画设定、场景、CG技术、镜头画面、音乐等进行阐述，希望对喜欢影视动画的读者有所启迪。全书共8章，第一章对影视动画历史做了简单的介绍。第二章介绍了诸多视觉造型艺术设计的基础理论、法则和技法，同时对人们平凡生活中的事物进行了“形”与“意”上的提炼，通过一些优秀作品中非同寻常的卡通形象造型和有视觉幽默感的典型情节，挖掘出其体现的文化内涵。第三章着重讲述二维动画和三维动画的制作流程，力求以浅显的语言和生动的实例向读者展示动画制作过程的关键环节和细节。第四章至第七章提出人们看动画的原因或者动画究竟为什么吸引人们，这些章节更多从人文的角度赏析动画作品，不涉及制作技术，只关注动画的审美属性。对美、日、欧洲及国产动画作品的不同风格流派进行了比照分析。第八章主要对《海底总动员》、《大闹天宫》、《幽灵公主》和《怪物史莱克》等经典影视动画作品从剧作、剧情、人物造型、动画设定、场景、CG技术、镜头画面、音乐等不同视角进行了分析。对于本书中所涉及的艺术形象及影视图像仅供教学分析使用，版权归原作者及著作权人所有，在这里对他们表示感谢！本书由崔建成担任主编，第一章由宁翔编写，第二章由刘金平编写，第四章至第七章由姜青蕾编写，第三章和第八章由王延鹏编写。由于编者水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教。

《影视动画创意赏析》

内容概要

《影视动画创意赏析》是计算机应用专业电脑动漫制作方向主干课程教材，根据电脑动漫专业教学指导方案编写。《影视动画创意赏析》以影视动画创意设计为主线，讲述了影视动画创作的一些成功案例，同时穿插介绍了影视动画的历史演变。《影视动画创意赏析》的主要内容包括影视动画概述、卡通造型艺术赏析、影视动画制作分析、影视动画题材选择赏析、影视动画角色设定赏析、影视动画情节设置赏析、影视动画声音赏析、影视动画实例综合分析。《影视动画创意赏析》可作为计算机应用专业电脑动漫制作方向及其相关方向的基础课教材，也可作为各类电脑动漫培训班教材，还可供电脑动漫从业人员参考。

书籍目录

第一章 影视动画概述1.1 什么是动画1.1.1 动画的原理1.1.2 动画的定义1.2 动画简史1.2.1 世界动画简史1.2.2 中国动画简史1.3 动画的分类1.3.1 按传播方式分类1.3.2 按制作方式分类思考与练习第二章 卡通造型艺术赏析2.1 以形象传递情感的精灵2.1.1 无处不在的卡通造型2.1.2 承载情感的精灵2.1.3 卡通造型艺术的基本特征2.2 卡通造型中的形式法则2.2.1 卡通造型中的对比法则2.2.2 卡通造型中因繁就简的法则2.2.3 卡通造型中的幽默、滑稽法则2.3 卡通造型的风格赏析2.3.1 卡通造型的媒介、材料和技法2.3.2 千变万化的卡通风格2.4 让想象的翅膀飞翔2.4.1 卡通世界的创造与想象力的激发2.4.2 值得相信的“谎言”和卡通造型思考与练习第三章 影视动画制作分析3.1 二维动画制作流程分析3.1.1 剧本3.1.2 角色造型设计3.1.3 原画3.1.4 动画3.1.5 合成3.1.6 配音、混音3.1.7 剪辑、输出3.2 三维动画制作流程分析3.2.1 建模3.2.2 角色造型3.2.3 场景设计3.2.4 灯光、材质思考与练习第四章 影视动画题材选择赏析4.1 好莱坞动画宏大经典再创作4.2 日本动画的凡人小事4.3 艺术动画的宽泛取材4.4 国产动画的主题单一思考与练习第五章 影视动画角色设定赏析5.1 角色形象设置5.1.1 单纯原则5.1.2 夸张原则5.2 角色性格设置5.2.1 无“杂质”的性格设定5.2.2 有“杂质”的性格设定5.2.3 矛盾性格设定思考与练习第六章 影视动画情节设置赏析6.1 冒险爱情故事6.2 生活的点点滴滴6.3 别具一格的叙述6.4 寓教于乐的艺术思考与练习第七章 影视动画声音赏析7.1 配音7.2 音乐思考与练习第八章 影视动画实例综合分析8.1 《海底总动员》影视艺术特色分析8.1.1 故事情节8.1.2 角色造型8.1.3 镜头剪辑8.1.4 CG技术8.2 《大闹天宫》影视艺术特色分析8.2.1 故事改编8.2.2 人物造型8.2.3 场景设计8.2.4 镜头剪辑8.2.5 音乐音响8.3 《幽灵公主》影视艺术特色分析8.3.1 影片主题8.3.2 画面造型8.3.3 简洁流畅的镜头剪辑8.3.4 出神入化的音乐运用8.4 《怪物史莱克》影视艺术特色分析8.4.1 故事情节8.4.2 影片有别于传统动画的独特风格8.4.3 CG技术思考与练习参考文献

章节摘录

插图：卡通艺术之所以越来越受到人们的喜爱和关注，是因为其在动画、图书出版以及相关产品设计等领域，已经成为一种创意产业平台。设计艺术家和传媒业的人士越来越意识到这一领域所富有的创造性机会。究竟是什么构成了卡通艺术这一视觉产物的本质，弄清这一问题将是一项长期的挑战。但在卡通艺术广泛的传播渠道和其千奇百怪的造型特征中，从超写实的三维怪异空想到二维表现的抒情诗意从大资金投入的巨片制作到童话书籍打开的第一页白纸开始。无疑，想象力贯穿于卡通造型艺术的始终。2.4.1卡通世界的创造与想象力的激发卡通艺术的基本特征决定了它不是以现实中的真实为表现目的，无论是文字还是视觉造型，都充满了丰富的想象。爱因斯坦说：“另一度空间指线，第二度空间指平面，第三度空间指立体，第四度空间指超越现实的幻想世界。”那么，卡通造型艺术的是否应属于超越现实的第四度空间呢？巴尔扎克说：“才能最明显的标志，无疑就是想象力。但是在当一切可能的结局都已准备就绪，一切情节都已加工过，一切可能的都已经试过。这时，作者坚信，再进一步，唯有细节将组成作品的价值。”他还说过：“艺术是神圣的‘谎言’。”卡通造型艺术所研究的一切造型法则、手段、形式、式样的终结，是创造让人相信的“谎言”。一切故事中的角色，都应该是充满幽默和想象力的艺术造型（图2 - 59）。

《影视动画创意赏析》

编辑推荐

《影视动画创意赏析》由高等教育出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com