

《世界动画艺术史》

图书基本信息

书名：《世界动画艺术史》

13位ISBN编号：9787502766634

10位ISBN编号：7502766634

出版时间：2007-08-01

出版社：海洋

作者：孙立军,张宇

页数：462 pages

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

内容概要

世界动画史是动画专业学生必修课。本书由7部分17章构成：总论、中国动画史、美国动画史、日本与韩国动画史、欧洲与北美动画史、采访新一代动画领军人物、红色经典动画电影《小兵张嘎》总导演、北京电影学院动画学院院长孙立军教授和IDMT三维动画电影《魔比斯环》艺术总监陈明和12个附录。

通过本书，可以较为深入地学习和了解二万五千年前先人们的动画意念、中国动画开山鼻祖万氏兄弟年代、抗日战争年代、新中国成立后、20世纪90年代中国动画产业发展情况，其中包括台湾和香港的动画发展简史。美国从动画的开创阶段到20世纪90年代的整个动画产业发展情况。日本动画萌芽时期到20世纪90年代的动画产业发展情况。欧洲和美洲包括俄罗斯、英国、法国、德国、捷克、加拿大、荷兰、意大利、挪威、罗马尼亚、波兰、南斯拉夫、巴西的动画发展简史，以及中国动漫产业最新发展动态动画专业设置及韩国政府动漫发展相关政策等。

本书是国内迄今为止内容最为全面、丰富、新颖、翔实、生动、具体的世界动画艺术史专著。

从中国第一部有声动画片《骆驼献舞》、第一部长篇动画片《铁扇公主》到世界著名动画片《大闹天宫》、《三个和尚》、《天书奇谈》、《宝莲灯》、《小兵张嘎》、《魔比斯环》、《艾丽斯》、《米老鼠和唐老鸭》、《灰姑娘》、《蓝精灵》、《森林王子》、《埃及王子》、《阿童木》、《圣斗士星矢》、《灌篮高手》、《鼯鼠的故事》等大批经典动画片伴随着全世界一代又一代的儿童和年轻人成长，他们像粒粒智慧珍珠放射出美丽而耀眼的光芒，鼓舞着人类不断创造更加美好的明天。

本书对于读者开拓视野、学习和了解经典动画片的精髓、了解动画大师奋斗历程、分析和借鉴成功的经验、启迪智慧、勇于创新大有益处。

目录

内容简介

出版者的话

丛书序言

第一部分 总论

第一章 动画史总述

第一节 动画的原理

一、动画的起源

二、动画的定义

第二节 动画的分类与艺术形式

一、平面动画、立体动画和电脑动画

二、叙事与拟人类、幽默与讽刺类和科幻与教育类动画

三、按照传播途径分为影院动画片、电视动画片和实验动画片

四、根据播放时间划分类型

五、动画题材的多样性

六、早期动画与现代动画的比较

本章小结

思考题

参考资料

第二部分 中国动画史

第二章 中国动画的启蒙时代

第一节 早期动画的表现形式——皮影戏

一、皮影艺术的历史

二、皮影戏的操纵方法与分类

三、皮影戏的流派

四、木偶剧的流派

第二节 万氏兄弟的年代(1922年-1945年)

一、1922年-1945年中国动画萌芽与探索时期

二、万氏兄弟与他们的作品

三、万氏兄弟的动画发展历程

第三节 抗日战争年代的动画

一、中国第一部有声动画片《骆驼献舞》1935年出品

二、中国第一部动画长片《铁扇公主》1941年出品

本章小结

思考题

参考资料

第三章 中国动画的中期时代

第一节 新中国成立后动画产业的发展(1946年-1956年)

一、东北电影制片厂的成立(1946年)

二、东北电影制片厂的发展

三、上海电影制片厂美术片组

四、其他的电影制片厂

第二节 中国动画的初步繁荣(1957年-1965年)

一、上海美术电影制片厂的成立(1957年)

二、主要作品与艺术风格

三、世界著名动画《大闹天宫》1961年-1964年出品

四、水墨动画片《牧笛》1963年出品

五、现实主义题材的尝试——《草原英雄小姐妹》1964年出品

六、爱情题材作品——《金色的海螺》、《孔雀公主》1963年出品

七、讽刺动画片——《原形毕露》1960年

第三节 中国动画的低谷时期(文化大革命时期1966年-1976年)

第四节 中国动画的发展与成熟(1977年-1989年)

一、动画业的恢复与发展(1977年-1978年)

二、动画业的成熟(1979年-1989年)

本章小结

思考题

参考资料

第四章 中国动画的新时代

第一节 中国动画的变革时代(20世纪90年代)

一、20世纪90年代动画业的发展

二、20世纪90年代的优秀动画片

三、二十世纪末的动画交响乐——《宝莲灯》1999年出品

四、2000年的大制作——《马可波罗回香都》2000年出品

第二节 21世纪中国动画发展的高潮时期

一、动画片简介

二、2003年-2006年出品的动画电影

第三节 台湾与香港动画简史

一、台湾动画

二、香港动画

本章小结

思考题

……

第三章 中国动画的中期时代

第四章 中国动画的新时代

第三部分 美国动画史

第五章 美国动画史

第六章 美国动画的发展阶段

第七章 迪斯尼之外的动画流派

《世界动画艺术史》

- 第四部分 日本与韩国动画史
- 第八章 日本动画史概论
- 第九章 日本动画的代表人物和作品
- 第十章 韩国动画简史
- 第五部分 欧洲与北美动画史
- 第十一章 俄罗斯动画简史
- 第十二章 英国动画简史
- 第十三章 法国动画简史
- 第十四章 德国动画简史
- 第十五章 捷克动画简史
- 第十六章 加拿大动画简史(北美)
- 第十七章 其他各国的动画发展
- 第六部分 动画导演访谈
- 第七部分 附录

《世界动画艺术史》

书籍目录

内容简介出版者的话丛书序言第一部分总论第一章动画史总述第一节动画的原理一、动画的起源二、动画的定义第二节动画的分类与艺术形式一、平面动画、立体动画和电脑动画二、叙事与拟人类、幽默与讽刺类和科幻与教育类动画三、按照传播途径分为影院动画片、电视动画片和实验动画片四、根据播放时间划分类型五、动画题材的多样性六、早期动画与现代动画的比较本章小结思考题参考资料第二部分中国动画史第二章中国动画的启蒙时代第一节早期动画的表现形式 皮影戏一、皮影艺术的历史二、皮影戏的操纵方法与分类三、皮影戏的流派四、木偶剧的流派第二节万氏兄弟的年代(1922年-1945年)一、1922年-1945年中国动画萌芽与探索时期二、万氏兄弟与他们的作品三、万氏兄弟的动画发展历程第三节抗日战争年代的动画一、中国第一部有声动画片《骆驼献舞》1935年出品二、中国第一部动画长片《铁扇公主》1941年出品本章小结思考题参考资料第三章中国动画的中期时代第一节新中国成立后动画产业的发展(1946年-1956年)一、东北电影制片厂的成立(1946年)二、东北电影制片厂的发展三、上海电影制片厂美术片组四、其他的电影制片厂第二节中国动画的初步繁荣(1957年-1965年)一、上海美术电影制片厂的成立(1957年)二、主要作品与艺术风格三、世界著名动画《大闹天宫》1961年-1964年出品四、水墨动画片《牧笛》1963年出品五、现实主义题材的尝试 《草原英雄小妹妹》1964年出品六、爱情题材作品 《金色的海螺》、《孔雀公主》1963年出品七、讽刺动画片 《原形毕露》1960年第三节中国动画的低谷时期(文化大革命时期1966年-1976年)第四节中国动画的发展与成熟(1977年-1989年)一、动画业的恢复与发展(1977年-1978年)二、动画业的成熟(1979年-1989年)本章小结思考题参考资料第四章中国动画的新时代第一节中国动画的变革时代(20世纪90年代)一、20世纪90年代动画业的发展二、20世纪90年代的优秀动画片三、二十世纪末的动画交响乐《宝莲灯》1999年出品四、2000年的大制作 《马可波罗回香都》2000年出品第二节21世纪中国动画发展的高潮时期一、动画片简介二、2003年-2006年出品的动画电影第三节台湾与香港动画简史一、台湾动画二、香港动画本章小结思考题.....第三章中国动画的中期时代第四章中国动画的新时代第三部分美国动画史第五章美国动画史第六章美国动画的发展阶段第七章迪斯尼之外的动画流派第四部分日本与韩国动画史第八章日本动画史概论第九章日本动画的代表人物和作品第十章韩国动画简史第五部分欧洲与北美动画史第十一章俄罗斯动画简史第十二章英国动画简史第十三章法国动画简史第十四章德国动画简史第十五章捷克动画简史第十六章加拿大动画简史(北美)第十七章其他各国的动画发展第六部分动画导演访谈第七部分附录

章节摘录

3. 人物造型设计赋予了新的意义 人物设计上,《铁扇公主》在万氏兄弟的影片中,每一个人物都被赋予了新的意义,主角更多了。比如原著中是孙悟空变成牛魔王的样子骗走芭蕉扇,而后牛魔王又变成猪八戒来反骗悟空;而在片中,是猪八戒变成牛魔王去骗扇,牛魔王则变成孙悟空。所以,相比较原著,《铁扇公主》中的唐僧师徒性格更鲜明化,有的甚至起了很大变化。不难看出,万氏兄弟当时也受了迪斯尼动画的影响,甚至连当时的米老鼠动画中人物眼皮要有一道高光的做法都照搬使用。同样,就像米老鼠要有其他同样印象鲜明的伙伴为伍一样,这部影片不仅有孙悟空的七十二变,其他人物也都有血有肉,《在以后对《西游记》的改编中都很少见到。影片中猪八戒的重要程度可以和孙悟空相抗衡,甚至在戏的份量上重于后者。《铁扇公主》中猪八戒的造型和我们日后看到的有所不同。一个最显著的区别就是猪八戒走起路来是驼背的,头身比;1例更接近真人,片中将他的“好吃、好色”当作重点刻画,“蠢笨”;的一面倒没有刻意描写。唐僧在片中也并非书中描写的那样“软弱”的信徒,而成为一位智者,讲经布道,颂扬真理,能迅速指出问题实质并作出决断。所以片中的唐僧被设计为衣着朴实,沉着干练的指挥家。最为有趣的人物是沙僧,导演将他设计成了片中最为好笑的丑角形象——一个有勇无谋的结巴的武夫,所以沙僧虽然戏份不多,但更出彩,性格鲜明,更接近于迪斯尼动画中笨拙的配角。相比之下,孙悟空的形象倒不是十分高大,他头大身小,四肢细长,还长着大大的雷公嘴,也不是呼风唤雨无所不能的大圣形象,反而也丢一些丑,犯一些错。除了孙悟空、猪八戒和沙僧,片中其他人物都逼似真人,尤其是女性角色,并没作夸张的卡通式的处理,忠实地保持了女性窈窕的本色——正如当时美国卡通中的主流女性。

4. 动作设计极具特色 动作特色上,配合着这样的造型,《铁扇公主》中的各色人物上演了一出趣味盎然的神话剧,许多动作神情,甚至是日后许多相同题材影片中根本看不到的。类似真人的角色,举止颇似真人,比如铁扇公主,除了出场时有一个变形的“钻衣”镜头外,其余都是完全按真人的动作规律扮演的,唐僧、众民众莫不如是。而其余角色都被赋予充满想像的变形,正是这些变形、夸张的片段增加了丰富的细节。

《世界动画艺术史》

编辑推荐

伴随着互联网技术和CG技术的日新月异的发展，动漫游戏产业的前景给每个置身其中的人带来了无限的遐想，而人才是企业及产业发展的“源动力”，人才现实的需求，直接催生了动画教育的蓬勃发展。该书是作者搜集并整理大量欧美、韩国，日本等优秀的动画游戏学院的教学资料的同时，结合国内的实际情况所编写的，全书共分七部分，通过阅读《世界动画艺术史》，读者可以较为深入地学习和了解先人们的动画意念、中国各个年代的动画产业发展情况及各个国家的动画发展史等。

精彩短评

- 1、什么世界动画艺术史，分明就只是中日美动画简史嘛，德意法等发达国家的动画史写得也太特么凑合了吧，而且书的末尾还付有一部根本没办法留下好评价好印象好口碑并且还非要担起一个里程碑式的大任的动画片创作手札.....我看是创作人员们一开心一拍桌子就集结了一众人马拼了一堆本领域的学术文章，八成还是译文，洋洋洒洒凑了一部史。落后还是挨打吧，眼巴巴地瞅那么多好玩儿的东西都被人创造了模仿了盗取了，还不幡然醒悟.....
- 2、很好的书，不错哦，很精细的介绍动画的艺术史，不错
- 3、实在是敬业，这里抄一点那里抄一点。就算只是搜集资料也应该略做些整理吧。本来海洋出的动画一系列还算是不错的。
- 4、让咱们这些经常看动画却不知道动画来历的人有了更深层次的了解，看完后，对于咱们中国的动画历史有那么点骄傲，现在的动画越来越没有自己的风格了~
- 5、好像维基百科。
- 6、两个小时看完的.....
- 7、一般的概述
- 8、全面介绍，重点在中国，很激励去读去了解中国民族动画艺术
- 9、想看理论比较好的参照
- 10、买之前犹豫了很久,有一种不详的预感,这是垃圾书,目前写世界动画片历史的书基本都是P都没说,一页纸把一国家动画历史都说了,别的不说,单看页数就心知肚明,世界动画片历史一共200多页,能说个P啊,这本书购买的原因是,第一字还多点,468页,总比那200多页的强点吧,再怎么着页数在那摆着呢,第二,再怎么样也是电影学院院长写的吧,结果痛下决心买了,全价58,8折扣,买回来一看,我又上当受骗依旧是那种肤皮潦草写成的历史,依旧是什么狗P系列教材,依旧是一页说一国家动画片历史的,而香港和台湾的动画历史只写了三页纸,汗,这本书一大半还是张惠临老师早已写过的中国动画片历史,连提纲几乎都一样,以旧换新大家最关心的空白_文化大革命时期的中国动画什么也没说字大,画多(还几乎全是黑白的),骗钱的玩意,当时都不想接受这书了真想当场退货,可惜没损坏,没借口不要,只好收下再看看书最后,铺天盖地的该系列产品的目录啊,搞得跟麦考林卖破鞋的一样院长写得况且如此,那其余的书能看吗
- 11、规规矩矩地介绍
- 12、中日美部分讲得十分详细，其他国家则粗略带过；不过还算中肯吧
- 13、鉴于是第一本我比较系统的看动画史的书，还是加一星好了。交代的太简单技术性不够。毕竟只是课本一类的玩意也罢。不知为啥看到很多泪点。90年代以后国漫基本都在呵呵呵，而小时候看的那些巨经典的大多都产自七八十年代。我记得我最后一次认真看的是02年翻的哪吒。再转到尼哄，90年代开始SF系及各种逐渐起风。看到《千年女优》的截图心里很不是滋味。我不知道从90年之后的这二十多年国漫到底有多少能拿出来的东西。不会再有《大闹天宫》和《哪吒闹海》。这个时代没有手冢治虫没有北条司，可我们那什么去拼大友克洋狎井守他们。啃着当年大闹天宫的老本说国漫好再拿一堆蓝猫喜羊羊出手。十年也不会有机战。说多了都是眼泪。因为补日番补多了回头想想曾经我是那么羞愧的爱过中国动画，甚至从未爱过迪士尼。
- 14、该写的没写，不用写的全写了。
不知道都是从哪里抄的，连个参考书目和注释都没有。

《世界动画艺术史》

精彩书评

1、什么世界动画艺术史，分明就只是中日美动画简史嘛，德意法等发达国家的动画史写得也太特么凑合了吧，而且书的末尾还付有一部根本没办法留下好评价好印象好口碑并且还非要担起一个里程碑式的大任的动画片创作手札.....我看就是创作人员们一开心一拍桌子就集结了一众人马拼了一堆本领域的学术文章，八成还是译文，洋洋洒洒凑了一部史。落后还是挨打吧，眼巴巴地瞅那么多好玩儿的东西都被人创造了模仿了盗取了，还不幡然醒悟.....出书都不踏踏实实地好好整理，误人至深啊！

《世界动画艺术史》

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