

《影视动画艺术鉴赏》

图书基本信息

书名：《影视动画艺术鉴赏》

13位ISBN编号：9787309061413

10位ISBN编号：7309061411

出版时间：2008-7

出版社：李建强 复旦大学出版社 (2008-07出版)

作者：李建强

页数：178

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

对于动画的教育和研究，我是一个外行，但作为一个动画爱好者，自忖对动画的喜爱程度可能在平均水平之上。且不说童年时代观看《大闹天宫》等经典动画片后的终生难忘，也不说作为家长陪伴儿子观看《猫和老鼠》、《狮子王》、《七龙珠》等舶来品时的其乐融融，即便时至今日，虽然公务繁忙，但只要有诸如《赛车总动员》、《加菲猫》、《变形金刚》等佳作播映，我仍尽可能抽出时间来一睹为快。不过，一个众所周知、且令国人不能不感到苦涩的现象是，这个领域和市场多年来被海外特别是美欧日韩等国家的产品“垄断”得太久了，甚至连孙悟空、花木兰等中国传统文化的资源也被这些海外产品所运用而大获其利，可本土的优秀动画产品却几乎销声匿迹了。对此，如果单以“文化帝国主义”的义愤和口号责之，似乎并不全面（文化产品的输入输出毕竟是自愿交流的过程），也于事无补。但不管怎样，近几年来，从中央到地方，从城市到农村，从家庭到学校，从成人到儿童，在全国范围内有一种呼声日趋强烈，有一个共识正逐渐形成，即这种局面不能再持续下去了！因为，在当今这个全球化、信息化的时代，无论从经济（文化娱乐产业作为拉动国民经济的火车头）、政治（文化精品构成提升国家形象的软实力），抑或文化（弘扬中华优秀传统文化）、教育（培养新一代接班人）角度看，振兴包括动画产业在内的文化产业，都已然是一个迫切需要探讨、解决的现实而重大的课题。

《影视动画艺术鉴赏》

作者简介

李建强，上海交通大学教授、博士生导师，中国电影评论学会理事，中国电影家协会会员。先后出版《影视艺术鉴赏》、《不惑集—李建强电影评论选》、《中国电影批评2000—2006》（主编）、《高等教育改革与人的全面发展》等7本著作，在《求是》、《电影艺术》等报刊发表各类文章120余篇，多次获全国电影评论征文一等奖。近年来主持并完成全国高等教育科学“十五”规划重点研究课题、上海市哲学社会科学规划课题、上海市科技发展软科学研究项目、上海市教育创新重大项目等十多个课题和项目。

《影视动画艺术鉴赏》

书籍目录

序前言第一章 影视动画的艺术特性与鉴赏第一节 影视动画与一般影视作品的区别第二节 影视动画的主要表现特点第三节 影视动画的鉴赏第二章 影视动画的类型第一节 动画片(狭义)第二节 水墨动画第三节 偶动画第四节 黏土动画第五节 剪纸动画第六节 计算机3D动画第三章 影视动画的主题第一节 把握主题的内涵构成第二节 把握主题的基本要求第三节 把握主题在不同文化形态下的演绎第四章 影视动画人物的典型性格塑造第一节 动画人物性格的构成形态第二节 典型性格的表现方式第三节 典型性格的塑造要素第五章 影视动画的情节结构第一节 情节的构成形态第二节 情节的功能特征第三节 情节的逻辑关系第四节 情节的创意构造第六章 影视动画的视觉风格第一节 视觉风格的构成元素第二节 不同时期的动画视觉风格——卡通风格与写实风格第三节 不同题材动画作品的视觉风格——悲剧、喜剧、正剧第七章 影视动画的形象设计第一节 动画形象的分类第二节 动画形象的特点第三节 动画形象中的主角与配角第八章 影视动画的表演第一节 卡通化表演第二节 戏剧化表演第三节 仿真化表演第九章 影视动画的节奏与悬念第一节 节奏的定义与构成第二节 节奏的理解与把握第三节 悬念在动画电影中的运用第十章 影视动画的音乐第一节 动画音乐的分类第二节 动画音乐的作用第三节 原声带的分析第十一章 影视动画的改编第一节 改编的优势和改编中的再创作第二节 戏剧的改编第三节 小说的改编第四节 诗歌的改编第五节 民间传说和神话的改编第六节 漫画的改编第十二章 影视动画的技术第一节 传统动画技术的特点和发展第二节 计算机动画技术的发展和优势第三节 动画技术与内容的辩证关系参考文献

章节摘录

第二个时期：从20世纪20年代到“二战”结束。这一时期美国动画傲视群雄，在上一阶段发明创造的基础上继续推动了技术的一次次突破性进步。从动画片开始具备叙事功能和通俗趣味起，美国和欧洲动画的发展开始分道扬镳。在基本技术确立以后，美国动画开始了大踏步前进，发展成为风头甚健、一时无两的动画王国，并据此形成了成熟的动画工业模式。而20世纪20年代，“一战”后的欧洲各种思潮风起云涌，艺术观念纷呈，电影创作者关心的是如何重塑电影的形式，他们对新的美学观念的兴趣更甚于对技术开发的兴趣。英国开始探索动画片的功能性，德国发明了实验型动画技法，还有一些国家采用了不规则构图、印象主义与抽象主义画风，蒙太奇技法等也开始进入动画世界。美国的沃尔特·迪斯尼公司创立于1923年，从此以后，迪斯尼一次次突破了世界动画电影技术的局限，迪斯尼的发展历史成为一部动画技术的发展史。1924年3月，世界上第一部真人与卡通复合的影片《爱丽丝海上之日》由迪斯尼推上银幕；1928年世界上第一部有声动画《威利号汽船》和1932年第一部用三基色色染印法拍摄的胶片动画片《花与树》由迪斯尼推出；1937年，迪斯尼第一次使用多层摄影机营造视觉深度拍摄了《老磨坊》；1940年，世界第一部多层次动画《木偶奇遇记》诞生；同年拍摄的第一部立体声技术动画《幻想曲》，无论在声音与画面的对位，还是摄影技术、色彩等方面，迪斯尼都首开历史之先河，甚至比同时期故事影片的技术更先进，极大地促进了动画的发展。这一时期，欧洲出现了零星的动画艺术改造活动。1926年，欧洲最早的动画故事片之一的《阿基米德王子历险记》，使用了一种特殊的黑色剪纸，同时还大胆尝试利用新的材料——蜡和沙子辅助制作动画，被公认为是剪纸动画片领域中的经典之作；苏联动画片起步较早，这一时期也出现了一批造型和内容都很优秀的作品，如大型木偶片《新格列佛游记》等；德国的奥斯卡·菲斯辛格以勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》(1931年)为主旋律表现的抽象动态图案，和音乐中的特定元素产生同步对位的效果；动画在英国开始迈开大步，1935年，连·莱发明了直接在胶片版上画的“直接动画”，1937年，《商品交易的花纹》尝试用废弃的镜头，贴上各种抽象花纹，创造了技法动画片；法国和加拿大都开始步入了动画的发展阶段，纷纷采用新的材质和制作手段来丰富动画的表现力，如运用涂了颜色的石膏像制作立体动画，用大头针深浅不一地插在白色原画布上的“针幕拍摄法”制作图线动画等；挪威动画师发明了借助于牵线和机械装置让木偶动起来的设施，取代了以往的“逐格拍摄法”。可见，这一时期欧洲拍摄的动画影片着重在内涵、层次、绘画风格上进行提升，对于技术的研究和发展并没有特别的贡献，但是内容的诉求和品质的发展，必然引发动画在形式上和技术上的推进。同时，这一时期中国和日本的艺术家都利用自己摸索出来的技术拍摄了各自国家历史上的第一批动画片。

精彩短评

1、内容主要是资讯，而非著者的“鉴赏”！

《影视动画艺术鉴赏》

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