

<<开始学动画>>

图书基本信息

书名：<<开始学动画>>

13位ISBN编号：9787121119774

10位ISBN编号：7121119773

出版时间：2011-1

出版时间：电子工业出版社

作者：梅凯仁，魏时煜 著

页数：185

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：<http://www.tushu007.com>

<<开始学动画>>

前言

后记 本书最初版本是用英语写成的，时间是在2004至2006年间。

当时我和凯仁都在香港城市大学创意媒体学院任教。

她教授从二维到三维的几乎所有动画技巧，指导了很多动画专业的本科生和研究生的毕业作品，是一位备受学生爱戴的老师。

凯仁热爱讲故事的艺术，自己业余也尝试写小说，我有幸做过她的几个故事的第一个读者。

当时我教授“故事的感觉”和“叙事的技巧”两门课程，有不少动画专业的学生选修。

他们和我相熟后，也邀请我做他们毕业作品的导师，希望我能够从叙事或者内容组织、架构方面帮助他们；因此我也指导过不少学生的动画作品，包括手绘、定格、三维等不同形式的动画。

其中有几个参加了国际影展的作品都是和动画专业的黄展鹏老师一起指导的在这过程中，我从他和学生们那里学到了不少关于动画技巧和原理的知识。

同时，因为创意媒体学院是以创作和制作为主体的综合媒体学院，我还得以从其他同事和学生那里学到了编剧、导演、摄影、剪辑、声音等各个行当的知识与技术。

这些对我和凯仁合写这本书有着很大的帮助。

同在香港的几年里，我和凯仁曾经一起去看艺术展览，一起带学生外出参加文化之旅，也经常讨论这本书涉及到的很多内容：实验录像、艺术电影、叙事技巧、想象世界。

因为我们俩都在日本生活和工作过一段时间，日本文化，尤其是日本动画，也是我们经常讨论的一个话题。

2006年她离开香港之前，我刚刚开始剪辑一部政治历史题材的纪录片，因为可用的老电影素材很少，又没有足够的资金去购买，就想到利用动画来帮助观众，尤其是年轻观众，建立对历史的视觉想象。当时凯仁和我讨论了纪录片里面可以用一些什么样的动画，并且为我做了几个用老照片制作的小动画样片。

她的创意后来被我发挥了，因此在我最终完成的140分钟的纪录片中，有近30分钟的动画或特效的内容。

凯仁是个富有幽默感的人，因此和她的相处总是十分愉快的。

因为我们俩都做着作家梦，所以经常交流对周围的人和事情的看法，讨论这些人和事如何变成小说的材料。

莱格尼尔不是说，《天方夜谭》里面的故事对她来说都是真的吗？

对我俩来说，生活中的真人真事也都是故事。

她说自己上中学的时候总是不敢让成绩太好，因为怕被看成是天才书呆，子——那可是学校里最不受欢迎的角色！

这对她来说并不容易，因为她是个很聪明的人，对付功课根本不需要用力气。

她从澳洲一流的学府毕业、开始学做动画后，观察生活和人就有了更加独特的视角。

比如她会对我说，“我很喜欢菲利普走路的样子。”

然后她就半踮起脚尖来模仿，我大笑，因为实在太像了。

后来我才明白，一个人物角色如何走路，他的脚如何抬起和落地，那可是动画的根本呢！

她对一切主流的东西都抱有讽刺和讥笑的态度，每次哼唱那些流行的电影主题歌的时候，她都会用夸张的调子把那些歌曲变成笑料。

她在设置生活故事中的人物关系时，常把我放在她自己的对立面，肯定地认为我是那种从小到大一直是学校里面最优秀、最完美、遭到所有人嫉妒的学生。

我说我是当了老师，才改了学生时代的不用功，她不肯相信。

后来她决定离开香港定居英国的时候，对前途有些迷茫。

她仍旧是用那种玩世不恭的语气对我说，“怎么我的女朋友们不是在生小孩就是在读博士啊？

你已经读了博士，还准备生小孩吗？

”当时我笑了，心想虽然我们早就过了“青春期”，但是成长道路上仍旧有许多犹豫和烦恼呢！

2007年夏天，我第一次做了妈妈；几个月后，凯仁也第一次做了妈妈。

<<开始学动画>>

2010年初，凯仁第二次做了妈妈；几个月后，我也第二次做了妈妈。

可以说，这本书是我们俩在四个宝宝的睡眠与陪伴中完成的。

我们通了很多封邮件，凯仁的邮件大都是以这样的句子匆忙结尾：“Lucien在叫了，我得去照顾他了！”

” “Gena在哭了，我得走了。

” 或者，“两个宝贝都在叫了！”

” 我则比较幸运，因为有母亲和婆婆轮流帮我照看宝宝，我每天还有七八个小时的写作时间。

<<开始学动画>>

内容概要

这是一本“独立动画家”创作指南，旨在教授如何写出有趣的或者令人激动的故事，做出能够吸引观众眼球的设计，绘制非常详尽的分镜图，找到最现实的动画方案，创作出风格独特的动画作品。全书共7章内容，分别从动画剧本创意思考、动画创作手段、角色和背景的设计、内容架构、构图与分镜、声音、时间和资源的总体规划七个方面展开讨论。

本书可作为广大动画创作爱好者的入门读物，也可作为专业动画创作人员的实用参考书。

<<开始学动画>>

作者简介

梅凯仁，澳大利亚籍独立动画家，现居英国曼彻斯特。

1994年毕业于堪培拉大学传播系，1997年获得澳大利亚国立大学颁发的电子艺术专业艺术硕士学位。

1999~2001年，在澳大利亚国立大学下属的澳大利亚艺术和技术中心教授电脑动画课程。

2001-2005年，在香港城市大学创意媒体学院任教。

2006年移居英国后，制作过多部独立短片。

魏时煜，1994年获得加拿大卡尔顿大学比较文学硕士，2002年获得加拿大阿尔伯塔大学电影学博士，现为香港城市大学创意媒体学院副教授，主要教授故事的视觉化、写作与叙事技巧、电影历史与文化等方面的课程，所指导学生剧情短片、纪录片、动画片作品多次入围国际影展并获奖。

业余从事独立纪录片创作，2009年与彭小莲联合执导纪录片《红日风暴》，并著有《红日风暴：介绍、剧本、评论文集》。

电影编剧作品包括《五颗子弹》（2007）和《明明》（2006），电影研究方面的著作有《女性的电影：对话中日女导演》（2009年出版，与杨远婴合著）。

<<开始学动画>>

书籍目录

第一章 基本概念 一、阅读本书 二、书中内容 三、动画技巧 定格动画 剪纸动画 微粒动画 手绘动画 转描动画 三维动画 声音驱动动画 四、动画的原理 五、动画创作者的自我认知 第二章 故事情节 一、原创的故事 二、三十秒的故事 三、三分钟故事 四、三十分钟故事 五、三幕剧结构 六、二十种故事结构 第三章 四种动画创作手段 一、抽象动画：设计原则 二、童话寓言：神话结构 三、日本动画：人物性格 四、卡通喜剧：喜剧设定 第四章 设计的艺术 一、创意的视觉化 二、思路的产生 三、想法的形成 四、角色的设计 五、想象的世界 第五章 分镜图设计 一、三个基本概念 二、分镜图格式 三、镜头的概念和用途 四、构图与调度 五、连续性逻辑 六、故事板样片 七、摄影师的角度 八、导演的角度 九、剪辑的角度 十、声效的角度 十一、三维分镜样片 第六章 声音 一、声音为何重要？ 二、有关电影声音的历史 三、信号轨迹 四、音乐计划 五、音乐版权 六、音乐和情感 七、声效和想象的世界 八、声音与声效 第七章 总体规划 一、全局的蓝图 二、规划时间与人力 三、《吸血鬼领班》镜头清单 四、文件的组织 五、完成作品的过程 六、作品完成以后 附录 专业词汇中英文对照 参考书目

<<开始学动画>>

章节摘录

插图：我们这里希望澄清的是线性（linear）和非线性（non-linear）的概念。

动画的工作原理是把一系列的画连续投射在荧幕上形成动感。

完成的动画就像电影一样不能被重新剪接或调整画面的次序。

在剧场放映的时候，动画作品只能是线性的，因为不能改变放映的时间顺序。

但是借助DVD、互联网、电脑游戏和互动装置等平台，观众重新调整画面序列，或者重放某个部分都变成可能，打破了原本的线性的限制，有了非线性的可能。

抽象动画一般都有很强的艺术探索性，重视艺术理念、美术设计和个人视点，一般不会进入商业发行的渠道或大众娱乐的视野。

抽象动画一词有时候也被用来泛指实验动画和独立动画中那些不以角色为中心的作品，所以这个词有着多重含义。

早期动画给人的印象就是会活动的图画，而这些图画并不一定是关于人物的。

有些动画家曾经反对过在动画中模仿电影的摄影构图以及连续性剪接，认为这种模仿完全把一种独特的艺术形式引入歧途。

这个观点有一定的道理。

事实上，动画可以是对线条、形状、图案的直接编排，在这种编排当中图像可以配合声音不断变形、演绎，而不一定要表达某种明确的主题。

作为艺术形式的动画二十世纪初，绘画首先经历了一场革命。

画家们开始排斥古典的、学院派的现实主义表达，并且实验了很多种现代的表达形式。

他们在绘画中尝试用不同的笔法去捕捉光影，用抽象的造型和色彩来表达梦境。

他们还开始把绘画和印刷媒体结合，并且模糊平面绘画和立体雕塑之间的界限。

这场革命中产生的印象派、抽象派、立体主义的作品，都可以在后来的动画作品中找到视觉延续。

有些评论家和艺术家认为，动画的悲剧在于它过早地被娱乐工业看重，并单向地被发展成一种针对少儿观众的无害的娱乐形式。

现今的主流动画似乎陷入了一种现实的窘境，就是重视制作特效、创造奇观。

有人说三维动画具有创造超凡的照相级写实效果的能力，特别是在电影特效当中，把许多不可能拍到的镜头表现得十分逼真，简直就像魔术师从空空的帽子里面拿出一只兔子一样令人叹为观止。

当皮克斯动画工作室用三维动画做出了把故事和形式完美结合的电影并广受好评时，好莱坞的制片们很快就注意到了三维动画这台新的赚钱机器。

<<开始学动画>>

后记

本书最初版本是用英语写成的，时间是在2004至2006年间。

当时我和凯仁都在香港城市大学创意媒体学院任教。

她教授从二维到三维的几乎所有动画技巧，指导了很多动画专业的本科生和研究生的毕业作品，是一位备受学生爱戴的老师。

凯仁热爱讲故事的艺术，自己业余也尝试写小说，我有幸做过她的几个故事的第一个读者。

当时我教授“故事的感觉”和“叙事的技巧”两门课程，有不少动画专业的学生选修。

他们和我相熟后，也邀请我做他们毕业作品的导师，希望我能够从叙事或者内容组织、架构方面帮助他们；因此我也指导过不少学生的动画作品，包括手绘、定格、三维等不同形式的动画。

其中有几个参加了国际影展的作品都是和动画专业的黄展鹏老师一起指导的在这过程中，我从他和学生们那里学到了不少关于动画技巧和原理的知识。

同时，因为创意媒体学院是以创作和制作为主体的综合媒体学院，我还得以从其他同事和学生那里学到了编剧、导演、摄影、剪辑、声音等各个行当的知识与技术。

这些对我和凯仁合写这本书有着很大的帮助。

同在香港的几年里，我和凯仁曾经一起去看艺术展览，一起带学生外出参加文化之旅，也经常讨论这本书涉及到的很多内容：实验录像、艺术电影、叙事技巧、想象世界。

因为我们俩都在日本生活和工作过一段时间，日本文化，尤其是日本动画，也是我们经常讨论的一个话题。

2006年她离开香港之前，我刚刚开始剪辑一部政治历史题材的纪录片，因为可用的老电影素材很少，又没有足够的资金去购买，就想到利用动画来帮助观众，尤其是年轻观众，建立对历史的视觉想象。当时凯仁和我讨论了纪录片里面可以用一些什么样的动画，并且为我做了几个用老照片制作的小动画样片。

她的创意后来被我发挥了，因此在我最终完成的140分钟的纪录片中，有近30分钟的动画或特效的内容。

凯仁是个富有幽默感的人，因此和她的相处总是十分愉快的。

因为我们俩都做着作家梦，所以经常交流对周围的人和事情的看法，讨论这些人和事如何变成小说的材料。

莱格尼尔不是说，《天方夜谭》里面的故事对她来说都是真的吗？

对我俩来说，生活中的真人真事也都是故事。

她说自己上中学的时候总是不敢让成绩太好，因为怕被看成是天才书呆，子——那可是学校里最不受欢迎的角色！

这对她来说并不容易，因为她是个很聪明的人，对付功课根本不需要用力气。

她从澳洲一流的学府毕业、开始学做动画后，观察生活和人就有了更加独特的视角。

比如她会对我说，“我很喜欢菲利普走路的样子。”

然后她就半踮起脚尖来模仿，我大笑，因为实在太像了。

后来我才明白，一个人物角色如何走路，他的脚如何抬起和落地，那可是动画的根本呢！

她对一切主流的东西都抱有讽刺和讥笑的态度，每次哼唱那些流行的电影主题歌的时候，她都会用夸张的调子把那些歌曲变成笑料。

她在设置生活故事中的人物关系时，常把我放在她自己的对立面，肯定地认为我是那种从小到大一直是学校里面最优秀、最完美、遭到所有人嫉妒的学生。

我说我是当了老师，才改了学生时代的不用功，她不肯相信。

后来她决定离开香港定居英国的时候，对前途有些迷茫。

她仍旧是用那种玩世不恭的语气对我说，“怎么我的女朋友们不是在生小孩就是在读博士啊？

你已经读了博士，还准备生小孩吗？

”当时我笑了，心想虽然我们早就过了“青春期”，但是成长道路上仍旧有许多犹豫和烦恼呢12007年夏天，我第一次做了妈妈；几个月后，凯仁也第一次做了妈妈。

<<开始学动画>>

2010年初，凯仁第二次做了妈妈；几个月后，我也第二次做了妈妈。

可以说，这本书是我们俩在四个宝宝的睡眠与陪伴中完成的。

我们通了很多封邮件，凯仁的邮件大都是以这样的句子匆忙结尾：“Lucien在叫了，我得去照顾他了！”

” “Gena在哭了，我得走了。

” 或者，“两个宝贝都在叫了！”

” 我则比较幸运，因为有母亲和婆婆轮流帮我照看宝宝，我每天还有七八个小时的写作时间。

<<开始学动画>>

编辑推荐

《开始学动画:我的动画设计书(全彩)》是为独立动画师和未来动画师设计的创意指南。

好的动画师有时也可能做出坏的动画作品！

只要有创意、才能和辛勤工作就能做出伟大的动画，是吗？

错了！

所有不成功的作品都有一个共同点：计划不周！

如果你不知道如何一直吸引观众的注意力，你美丽炫目的画面就会变得很普通了。

不要害怕！

你需要的都在《开始学动画:我的动画设计书(全彩)》里。

《开始学动画:我的动画设计书(全彩)》包含了动画师所需要的全部前期制作知识：· 产生适合动画的创意· 创作动画短片的剧本· 从零开始设计人物· 画出专业的分镜图· 加上声效和音乐·

组织你的个人或团队制作书中不同部分用不同色彩区分，提供了原创的人物设计、详尽的分镜图例子，以及实用小窍门，鼓励你克服每一个步骤可能遇到的难题。

想把一个原始的创意变成一个动画，《开始学动画:我的动画设计书(全彩)》就是你最好的导师。

<<开始学动画>>

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:<http://www.tushu007.com>