

<<好莱坞动画电影导论>>

图书基本信息

书名：<<好莱坞动画电影导论>>

13位ISBN编号：9787309091632

10位ISBN编号：7309091639

出版时间：2012-10

出版时间：复旦大学出版社

作者：杨晓林

页数：296

字数：384000

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>

<<好莱坞动画电影导论>>

前言

“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。

”——以此形容这些年来中国出现的“动漫热”，真是再贴切不过了。

假如报喜的话，中国动漫热的巨大惯性依然在延续。

相关统计数据炙手可热：我国有20多个省区直辖市不约而同将动漫列为新兴产业优先扶持，累计有上百家动漫基地（园区）先后开张；中国影视动画的年产量从2004年之前不足4000分钟，已经神速发展到2010年之后每年达22万分钟以上，跃居全球动画生产第一！

与此同时，中国有近500所高校纷纷设置动画专业，有1200多所高校开设了与动画相关的专业和课程，在读学生超过50万人。

假如报忧的话，业界有识之士心知肚明，中国动画业尚处于“生产的大国，原创的小国”初级阶段，和美国、日本等动画强国相比，有着不小的差距。

记得五年前，我曾撰文《“动漫热”冷思考》，之所以将“动漫热”冠以引号，是察觉其背后潜藏着虚热症状。

一旦泡沫化褪去，我们就能发现从动漫大国迈向动漫强国的距离。

中国要跻身动漫强国，当务之急是正视差距，克服浮躁心态，扎扎实实修炼内功。

诚如本书作者杨晓林所言：好莱坞动画在中国市场上逞强，让无数中国动画人“羡慕嫉妒恨”。

唯有以“拿来主义”的态度向好莱坞借鉴，方能“师夷长技以制夷”。

.....

<<好莱坞动画电影导论>>

内容概要

杨晓林编著的《好莱坞动画电影导论》最大特色在于作者并不就事论事谈动画，而是结合美国电影文化的丰厚底蕴，以宏观视野深入考察迪斯尼、皮克斯、梦工厂这三家为代表的好莱坞动画的成功之道。

书稿最后一章题为《师法好莱坞：中国动画电影亟需一场革命》，对振兴国产动画的殷切之情力透纸背。

这种“师法”先进的紧迫感贯穿全书，作者仿佛指点着好莱坞“他山之石”，细细陈述其品相与成色。

本书共分十五章。

<<好莱坞动画电影导论>>

作者简介

杨晓林，陕西宝鸡人，同济大学电影研究所执行所长，电影学院副教授、编剧、硕士生导师。

复旦大学博士后，上海作协会员，北京电影学院北京影视艺术研究基地研究员。

长影集团《电影文学》杂志“动漫研究”论坛主持人。

主持教育部人文社科项目《好莱坞动画电影研究》等课题4项，作为骨干参与国家艺术科学课题《中国西部电影产业可持续发展研究》等3项。

在《电影艺术》、《当代电影》、《北京电影学院学报》、《同济大学学报》等刊物发表论文80多篇。

多篇被人大复印资料《影视艺术》全文转载。

创作和改编的影视剧本有：45集大型历史电视剧《大秦直道》、电影《生命诺言》、电影《先驱者》、电影《守护灵魂》、电影《李白之明月照长安》等。

出版专著和教材13部。

其中专著5本：《叛逆'困惑·回归：中国新生代电影比较研究》、《动画大师宫崎骏》、《从比较文学到比较电影与动画研究》、《好莱坞动画电影导论》、《动漫大师手冢治虫》；主编7本：《世界影院动画精品解读》、《影视鉴赏》、《世界动画电影名片分析》、《奥斯卡最佳动画短片分析》、《世界电视动画名片分析》、《当代热播电视剧读解》、《读电影：百年奥斯卡最佳电影品读》（上中下三卷本）；合著1本：《中国电影精品读解》。

参与译著《后理论：重建电影研究》。

<<好莱坞动画电影导论>>

书籍目录

第一章 百年豪门的家族谱系：好莱坞动画电影概观

- 一、迪斯尼：领导潮流的龙头老大”
- 二、必属精品的皮克斯
- 三、抗衡迪斯尼的梦工厂
- 四、后起之秀蓝天工作室
- 五、剑走偏锋的华纳动画
- 六、科幻与平民理想兼具的20世纪福斯动画
- 七、另类频出的派拉蒙动画
- 八、偶有佳作的哥伦比亚动画
- 九、短片成绩斐然的米高梅动画

第二章 造“笑文化”：高雅喜剧与低俗喜剧的“婚典”

- 一、高雅喜剧之内涵
- 二、低俗喜剧之表征
- 三、另类电影冲破禁忌造笑

小结：“笑文化”的制造者和供应者

第三章 戏谑浪漫的成人游戏：爱情片的神经喜剧模式

- 一、商业类型片：巨无霸动画电影的宿命
- 二、神经喜剧的叙事模式及角色特征
- 三、社会身份：“非门当户对”的爱情
- 四、性格特征：强势女性内敛男性·父爱基督
- 五、叙事模式：无逻辑断裂的浪漫叙述

小结：用喜剧挑战旧道德并试图建构新规则

第四章 歌舞化：令观众意醉情迷的“噬魂绝技”

- 一、好莱坞动画中歌舞的功能
- 二、好莱坞动画歌舞元素的特征
- 三、3D动画和定格动画电影中的歌舞

小结：歌舞对于好莱坞动画具有重要的价值

第五章 面向“下层”，俘获“大众”：“笑面具”背后的意识形态

- 一、梦是现实的念想：好莱坞动画电影中的意识形态
- 二、人心大同故润物无声：意识形态与好莱坞动画电影中的基本模式

第六章 影像奇观和科技前瞻：技术为王的巨片策略

- 一、高科技：好莱坞动画重要的表现内容
- 二、科技发展为动画电影提供了表现手段
- 三、对未来生活的奇观性的想象
- 四、高科技塑造的产品本身是反思高科技的

小结：高科技对动画而言也是一把双刃剑

第七章 “大熔炉”的销熔与重铸：世界各国选材的好莱坞化

- 一、百川入海：从世界各国选材的原因
- 二、冲撞中的兼容并包：迪斯尼经典动画的选材策略
- 三、重铸动画新世界：当代动画的原创性
- 四、当代嬗变：从“后现代”到“当下”

小结：熔炉文化在动画中的渗透和体现

第八章 “人本主义”的价值观：永恒普世的真善美主题

- 一、追求真挚唯美的情感
- 二、积极向上的成长信念

<<好莱坞动画电影导论>>

三、人与天地的和谐共生

小结：将人类所拥有的唯美情感作为经典主题

第九章 臻于炉火纯青的模式：故事结构的演变轨迹

一、爱情题材动画长片的结构演变

二、动画风光片的结构策略

三、成长类型动画长片结构剖析

小结：尊重结构，是做一个好故事的第一步

第十章 “种族记忆”再传递：原型“显灵”成就经典角色

一、遥远的记忆：女巫原型

二、每个人的梦：英雄原型

三、相映成趣：其他原型

小结：重返精神家园

第十一章 海市蜃楼之迷魅：场景的异国情调与唯美程式化

一、画面风格：纯真的理想化追求

二、制作工艺：严谨的技术化探索

小结：好莱坞经典动画场景设计的特点

第十二章 寓奇幻夸张于真实合理：时尚考究的服饰设计

一、服饰概况与演变

二、服饰设计特点

三、服饰款型的简化设计

四、服饰配色程式化设计

五、强调可爱与趣味设计

小结：服饰设计必然要遵循的创作原则

第十三章 天籁之音的流溢：与画面“双主并立”的声音

一、寂静世界的有声窗口

二、自由自在的声音

三、带来丰厚回报的动画声音

小结：做动画，请从声音开始

第十四章 “和而不同”：好莱坞与日本动画电影比较

一、善于吸收与学习：题材与叙事上的趋同

二、民族与现实的差异：主题、形式、风格上的分野

小结：学习日本式的三维与二维有机结合之路

第十五章 师法好莱坞：中国动画电影亟需一场革命

一、中国动画电影70年：从寥若晨星到风起云涌

二、选材·内容·类型：脱胎换骨式的理念革命是必须的

三、制作：十年磨一剑的精品意识和巨无霸电影意识必须树立

四、叙事：好莱坞戏剧电影美学的中国化也是必须的

五、角色形象：个性化和“人化”是大势所趋

六、表现手段：中国动画要真正“动”起来

小结：新世纪第二个十年必将是中国动画真正腾飞的十年

附录：好莱坞动画电影片目(中英对照)

迪斯尼和皮克斯(动画电影、电视动画电影版、影像制品)

梦工厂

华纳兄弟

米高梅

索尼动画制作Sony Pictures Animation

20世纪福斯与蓝天工作室

<<好莱坞动画电影导论>>

哥伦比亚影业公司

环球影业公司焦点电影公司

派拉蒙公司

其他公司

后记：重拾久已陌生的童真

<<好莱坞动画电影导论>>

章节摘录

版权页：插图：科技的运用使人类在衣食住行各方面需求得到满足与改善，它使我们免除部分物质的匮乏，它也使人们精神生活的品质得以提升。

科技的成果也使人与人之间的沟通与接触变得容易。

但是科技是一把双刃剑，它能砸破无知与落后，同时也能伤害到人类。

科技发展带来最大的弊端是：使我们的人身安全越来越没保障。

在第二次世界大战中，美国为了迫使日本迅速投降，1945年在广岛投下一颗代号为“小男孩”的铀弹，造成广岛市24.5万人中的20万人死伤，整个城市化为废墟。

1945年继袭击广岛之后，美军对日本实施第二次原子弹袭击，目标是长崎。

轰炸造成长崎市23万人口中的10万余人当日伤亡和失踪，城市60%的建筑物被毁。

广岛和长崎因原子弹轰炸造成的伤害遗留至今，幸存者饱受癌症、白血病和皮肤灼伤等辐射后遗症的折磨。

截至2007年8月，据日本有关部门统计，广岛、长崎因受原子弹爆炸伤害而死亡的人数已分别超过25万和14万。

当初研发了核武器，使科技有了一个飞跃性的发展。

可现在，就是因为核武器，不少人失去生命，失去家庭。

无独有偶，随着科学技术水平的发展和人民生活水平的提高，环境污染也在增加，特别是在发展中国家，环境污染问题越来越成为世界各个国家的共同课题之一。

由于人们对工业高度发达的负面影响预料不够预防不利，导致了全球性的三大危机：资源短缺、环境污染、生态破坏。

人们越来越清楚地看到科技有时像是脱缰的野马，到最后人类自身也很难控制它。

即使科技给人们带来恶的一面，人们对科技仍然是盲目崇拜，没有及时地反思对技术的迷恋。

科幻电影一般都对技术给予一种矛盾的处理方式，一方面对科技带来的福祉和便利大加表现，让观众翘首以待，如《超人总动员》、《拜见罗宾逊一家》、《星银岛》；但另一方面，对科技的负面作用，特别是有可能成为人类的对立面大加渲染，让观众心存芥蒂，特别是机器人或外星人控制、奴役甚至毁灭人类的电影，让人对技术产生恐慌，如《冰冻星球》、《最终幻想：灵魂深处》、《星际宝贝》、《铁巨人》、《机器人历险记》、《机器人9号》、《怪兽大战外星人》、《塔拉星球之战》、《辛普森一家》等。

好莱坞热衷于高科技的使用和展现，但同时其影片中也表现出高度发展的科技可能给人类带来的巨大灾难，对高科技进行了一定程度的反思和批判。

<<好莱坞动画电影导论>>

编辑推荐

<<好莱坞动画电影导论>>

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>