

<<影视动画影片分析（美国卷）>>

图书基本信息

书名：<<影视动画影片分析（美国卷）>>

13位ISBN编号：9787502762650

10位ISBN编号：7502762655

出版时间：2005-2-1

出版时间：海洋出版社

作者：孙立军,马华

页数：263

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>

<<影视动画影片分析（美国卷）>>

前言

进入崭新的21世纪，中国的动画事业将如何发展？

尤其在美国、日本的电影动画得到普遍认同和接受，成为举足轻重的类型片以及其动漫画产业蒸蒸日上成为重要的支柱产业的今天，中国动画产业在各方面都存在着有目共睹的差距，甚至在很多领域存在着诸多的空白！

中国动画如何在严峻的情况下找到属于自己的出路，再现“中国学派”的辉煌，这些挑战无疑都已经现实地摆在我们的面前。

而对于每一个动画从业者，或者是正准备投身于动画事业的人来说，更是责无旁贷！

说到我们的动画创作，虽在改革开放后取得了长足的进步和发展，但是与先进国家的差距却已经日益明显地加大。

这当中存在着多方面的因素，最为突出的是我国缺乏大批优秀的动画创作性人才，而发展动画教育则又是人才形成的根本保证。

要真正发展我国的动画事业，毋庸置疑首先要关注我们动画教育如何真正地完善。

虽然我国的动画教育早从50年代就已经在北京电影学院等院校中开始，也培养了一批优秀的动画人才，但是随着整个动画的发展，动画教育也显然面临着新的挑战。

随着社会各界对于动画事业发展的日益关注，全国各地院校纷纷建立了动画专业，出现了除研究生、本科、大专院校以外，还包括中专、短期培训等等各种层次的教育形式，为更多有志于在动画领域发展的青年提供了大量的学习机会。

中国动画教育正表现出极好的发展态势。

但是，出于历史、经济等各方面原因，我们的动画教育一直以来都存在着缺乏系统、科学和连续性的弊病而在课程设置、教学安排等方面也都未能真正实现一个完整的教育体系。

不仅如此，我们的动画教育还没有一套完备的、科学的、体系化的专业教材，显然在很大程度上制约着我国动画教育的发展。

一套高水准的专业动画教材已经成为我国动画高等教育的普遍需求，但是我们也要看到，要编写这样的教材，难度之大可想而知。

不仅要授课内容和动画创作的精华浓缩在有限文字和图片中，还要用我们比较熟悉的学习方式去布置各种重要的知识点，而且还要将各国动画大师的创作经验以及优秀作品的成功所在进行理论化、科学化的归纳，并结合到行之有效的教学中……这显然更是难上加难。

北京电影学院动画专业教育经过多年的教学积累和实践总结，逐步形成了一套行之有效、具备突出特点的课程安排和教学体系。

为了让我们积累的一些教学经验与更多的兄弟院校分享，为了动画人才能够在更为系统和科学的教育中茁壮成长，从而培养更多更好的优秀动画工作者，我们开始筹备这套国内最为全面的《21世纪动漫游戏专业高等教育规划教材》。

<<影视动画影片分析（美国卷）>>

内容概要

本书从借鉴学习的角度选取了13部风格形式各具特色的美国动画作品，它们都是美国动画电影的翘楚之作，更是美国动画多元特点的代表作品。

其中包括了二维动画的颠峰作品《狮子王》；对世界动画电影具有深层开创性意义的作品《埃及王子》、《白雪公主》、《玩具总动员》；具有别具一格的艺术风格的作品《冰河世纪》、《圣诞夜惊魂》；艺术性和如乐性完美结合的作品《怪物史莱克》、《怪物公司》、《海底总动员》；艺术创作上具有重要借鉴意义的作品《铁巨人》、《花木兰》；以及最需要总结反思的作品《最终幻想》……力求通过这些丰富多彩影片的分析，从各个角度来为大家勾画出一个美国动画电影创作的整体线条，并从剧作、人物造型、动画设定、镜头画面、CG技术、动画色彩、动画音乐以及市场营销、衍生品的开发等不同的视角，分析这些影片的成败得失。

为方便读者理解和学习，本书还特别归纳整理了近50个典型动画影评问题，并结合影片进行具体分析。

无论是寻求动画艺术上的突破，还是去追求票房的商业成功，本书都为你提供了详尽的答案。

随书附赠光盘中特别收录了《玩具总动员》、《圣诞夜惊魂》、《小鸡快跑》、《铁巨人》等四部动画的200个镜头画面，方便读者对其进行视听分析。

更有13部动画片的片段欣赏，幕后花絮以及更多精彩图档画面。

资料珍贵，具有非常高的实用价值。

<<影视动画影片分析（美国卷）>>

作者简介

孙立军：著名动画导演。

北京电影学院动画学院院长，中国动画学会常务理事、中国视协卡通艺术委员会理事。

主讲课程：动画理论、动画设计、动画创作。

动画影片分析：2000年中国电视“金童奖”评委、2000年大众电视“金鹰奖”评委、2001年大众电视“金鹰奖”评委、2003年中国电

<<影视动画影片分析(美国卷)>>

书籍目录

第1讲 海底总动员 Finding Nemo 这部神奇的电影拥有着诸如“76届奥斯卡最佳动画长片得主”、“历年北美地区动画片首映票房最佳成绩”、“全美历史上最卖座的动画片”等等一系列称号,而这些无疑又是所有动画片最梦寐以求得到的名号。

全片的故事更是充满了悬念、历险、亲情、友谊等诸多元素,对各个年龄层次的观众都有巨大的吸引力,可以说,是迪斯尼和皮克萨有史以来最成功的电脑动画影片。

关于主题/关于剧作/关于皮克萨风格/分析小结第2讲 埃及王子 Prince of Egypt 梦工场从筹备的第一天起,三位功成名就的电影巨头大卫·格芬、杰夫里·卡森伯格与史蒂芬·斯匹尔伯格的野心就早已显山露水,而且他们所强调的一种有别于好莱坞其他电影公司的独特创作思路也在整个电影界异军突起,他们接连制作了诸如《拯救大兵瑞恩》等影片,相继在各个阵地取得了卓越的成绩。

尤其在迪斯尼独霸一方的动画电影领域,梦工场也毫不退缩,在1994年他们隆重推出了风格独特的动画长片——《埃及王子》。

定位:打存原有的动画传统/让美国动画严肃起来/分析小结第3讲 玩具总动员 Toy Story 有一部电影有上映后,立即被写入了电影的史册。

这部制造神奇的电影,不仅开创了一个时代,同时也为美国动画展示了一种全新意义的经典。

所以,让我们记住这个日子——1995年11月22日,《玩具总动员》在全美上映。

这是世界是第一部全电脑制作的动画长片,并且以1.92亿美元的票房刷新了动画电影的纪录,还为导演约翰·拉塞特赢得了奥斯卡特殊成就奖。

正是这部《玩具总动员》,标志着一个新动画霸主的诞生,也宣告了一个动画新进代的到来。

关于立意/关于矛盾冲突/关于人物/关于电脑技术/段落解读/关于音乐/分析小结第4讲 圣诞夜惊魂 The Nightmare Before Christmas 《圣诞夜惊魂》(1993年)是一部与众不同的美国动画和片,它的横空出世,值得每一个热爱动画艺术的人去细心品评。

这部由试金石电影公司(迪斯尼旗下公司)与蒂姆·伯顿工作室合作的动画惊悚喜剧,凭借其独树一帜的创意与黑色幽默,以及另类有趣的风格,给美国动画带来了全新气象,甚至震撼到了整个电影界。

在今天《圣诞夜惊魂》已经被誉为动画电影的一部经典巨著。

影片故事/个人风格;伯顿风格/歌剧手法/重点段落分析/分析小结第5讲 花木兰 Mulan 1998年,一部动画电影让我们中国人的感情十分复杂,一方面我们古典的题材被好莱坞动画巨头迪斯尼搬上了大银幕,制作十分精良,确实为我们对于自己国家的古老传统以及对它的挖掘带来了新的认识和定位;另一方面,影片中那个似真似假的花木半和她的故事,不仅陌生,更使得国内动画创作者颇感尴尬。

关一剧本/关于文化/分析小结第6讲 怪物史莱克 Shrek 如果有人《怪物史莱克》是2001年最风光的动画电影,应该没有谁会反对,它不仅是有史以来第一部获得奥斯卡最佳动画长片的动画片,而且更为重要的是,我们可以认为该片在一定意义上是对长久以来的好莱坞动画电影的一次总结和颠覆。

梦工场一改迪斯尼动画的观众定位都比较低龄化(5-15岁)的起点,将动画的主题的局限得以开拓,努力把比较成人化的主题和卡通的电影语言完美地结合起来。

颠覆性/娱乐性/关于主题/分析小结第7讲 冰河世纪 Ice Age 美国动画作为一种文化产品,其实就意味着巨大的商业价值,眼看着《狮子王》等片大把大把地捞票房,其他制片公司也蠢蠢欲动。

他们抓住迪斯尼在保持传统和创新之间摇摆不定的时候,汇聚一些锐意进取的创作者对动画市场进行大举抢滩。

这些制作公司由于没有了迪斯尼作茧自缚的顾虑,敢于大胆创新、创作上更具有突破性地成为他们的重要法宝。

在其中,我们看到了《冰河世纪》的身影。

故事/人物刻画/风格:喜剧/美术风格/分析小结第8讲 小鸡快跑 Chicken Run “希望动画片也能像电影那样多元化”这是梦工场和斯皮尔伯格的追求。

梦工场自成立以来一直勇敢地探寻着动画,并向动画中那些还未开掘的处女地积极进发。

<<影视动画影片分析（美国卷）>>

梦工场动画这种大胆创新的步伐对于推动美国动画的发展有着重要的意义。基中，一部独特的动画电影孕育而生，在世界动画的舞台上脱颖而出，这部电影就是——《小鸡愉跑》。

这是一部语言纯熟，制作精美的动画电影，给美国带来了全新的欣赏体验。

出色的创意/多线索平行发展/多元的技术：黏土动画/多元的文化：英国风味第9讲 狮子王 The Lion King第10讲 怪物公司 Monsters,Inc.第11讲 白雪公主和七个小矮人 Snow White and the Seven Dwarfs第12讲 铁巨人 Iron Giant第13讲 最终幻想 Final Fantasy

<<影视动画影片分析（美国卷）>>

章节摘录

插图：由于这个故事讲述的是东方世界的战争，原来评论式的语句显然满足不了作为一部影片的要求，尤其是东方的战争场面无疑是影片的一大卖点。

所以战争场面从原本的一种侧面描绘变成了积极的展示。

影片在真正处理战争时并不是一味地强化东方战场的杀戮，而是非常注意节奏和详略，使之达到一种张弛有度的效果。

在一开始就直接用电影语言表现了匈奴入侵、长城烽火连天的场面，给影片带来了一种压抑和危机的氛围，为后来的故事发展提供了视觉上的铺垫。

而后影片进入双线索交织发展。

一条线通过侧面的烘托来叙述边疆告急，以及李翔父亲所带领的大军与匈奴的战役；另一条线则讲述花木兰的成长，以及李翔所带领的军队的逐步成熟，并挺向战场。

这里有详有略，表现得相当成功，而且也使得前线的战事给观众留下了极大的悬念。

当花木兰的军队到达前线时，看到的只是满地的尸骨，以及一些小道具——孩子的玩偶、李将军的头盔来表现战争的惨烈以及匈奴的凶残。

于是，两条线索也在此合成一条。

李翔带领的军队遇到了单干的伏击，一方面让我们终于看到了匈奴的作战方式和力量，另一方面也终于看到了正面的描绘战争的场面。

通过三维特技处理过的匈奴军队从山谷冲下来的镜头给了我们最震撼的视觉效果大量的匈奴骑兵从山谷上非常有气势地直面而来，辽阔的雪地上的骑兵被表现得不仅有动感，而且在阴影的衬托下，立体感十足，场面非常的壮观和宏大，相信每一个看过本片的观众都会对这几个一泻千里的镜头所深深折服。

这里也是体现花木兰真正巾帼本色的地方，也证明了皇帝在最开始时说的那句话的正确：“一粒米可以改变斤两，一个勇士有时候可以决定胜负。”

一个花木兰和一个火炮，在勇敢和机智的支配下，利用山谷的地形，造成了更为壮观的雪崩，淹没了匈奴大军，而花木兰和李翔在雪崩纷飞的那一刻，才真正在能力上进行一对一的较量，更突现出了花木兰的机敏和勇敢。

<<影视动画影片分析（美国卷）>>

媒体关注与评论

书评随书附赠光盘中特别收录了《玩具总动员》、《圣诞夜惊魂》、《小鸡快跑》、《铁巨人》等四部动画的200个镜头画面，方便读者对其进行视听分析。

更有13部动画片的片段欣赏，幕后花絮以及更多精彩图档画面。

资料珍贵，具有非常高的实用价值。

读者对象：动画、漫画、游戏及相关专业高校师生；动漫游戏设计及制作人员；动漫游戏及相关产业投资人；动漫游戏相关媒体记者编辑及评论人、动画专业入学及考研必备用书。

<<影视动画影片分析(美国卷)>>

编辑推荐

《Animation TV/Films Review影视动画影片分析(美国卷)》：随书附赠光盘中特别收录了《玩具总动员》、《圣诞夜惊魂》、《小鸡快跑》、《铁巨人》等四部动画的200个镜头画面，方便读者对其进行视听分析。

更有13部动画片的片段欣赏，幕后花絮以及更多精彩图档画面。

资料珍贵，具有非常高的实用价值。

读者对象：动画、漫画、游戏及相关专业高校师生；动漫游戏设计及制作人员；动漫游戏及相关产业投资人；动漫游戏相关媒体记者编辑及评论人、动画专业入学及考研必用书。

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>