

<<奥斯卡最佳动画短片>>

图书基本信息

书名：<<奥斯卡最佳动画短片>>

13位ISBN编号：9787538632613

10位ISBN编号：7538632611

出版时间：2009-7

出版时间：吉林美术出版社

作者：（法）科特 著；王诗戈 译

页数：273

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>

<<奥斯卡最佳动画短片>>

前言

本书的作者是奥利维耶·科特，他有一个丰富的经历，这些不寻常的经历使他得以完成这本独具魅力的书。

他是作家和记者，所以能用娴熟的笔调和机智的采访技巧把本书写得引人入胜；他还是动画导演，所以能用非常专业的知识与被采访者谈话，从而挖掘出生动的素材；他又是动画学院的教师，所以能用谆谆善导和亲和力引导读者进入奇妙的动画世界……而更重要的，他是一位研究动画史的专家，以他敏锐的洞察力从历届奥斯卡获奖短片中遴选出最有代表性的13部介绍给读者，并进行中肯的评价和剖析，使读者从中受益。

特别是从动画本体出发，探索各种艺术思潮的演变对动画观念的影响，从而使读者对当今动画的发展有一个理性的判断和借鉴。

相信对中国的动画研究者、动画制作者以及动画专业的教师和学生，甚至普通的动画爱好者来说，这是一本难得的好书。

提起奥斯卡动画奖，马上会想到被人们津津乐道的迪士尼动画大片以及其他大公司出品的商业动画大片，而知道奥斯卡有动画短片奖的人并不多。

其实从1932年第五届奥斯卡奖之后就开始设立最佳动画短片奖，至今已70多届了。

在动画发展的历程中，动画短片实验性的先导作用是毋庸置疑的，只不过是在商业动画大潮处于主流文化的今天，动画短片常常被人们忽视。

可以说动画短片（实验动画）与动画长片（商业动画）在动画发展的进程中时而若即若离，时而又互相渗透、互相影响，好似由动画本体派生出来的一对孪生兄弟。

相对长片而言，动画短片在国外大多是由独立制片人拍摄的，往往是保持自我风格、形式、技巧和制作方法的艺术家作品。

正如作者所说的“艺术家渴望赋予个体表达以百分之百的自由，不受外界叙事的限制——唯一的规则就是审美快感；在比较个人化的电影中，动画制作人的角色才更接近一名艺术家。

”

<<奥斯卡最佳动画短片>>

内容概要

从最好的作品中汲取营养……与60年来最具悟性的动画制作人的深度访谈；了解动画制作过程……附有彩色分镜脚本、画稿草图及幕后工作照片；获取创作灵感……体会独树一帜的理念，学习大师级动画技术。

奥利维耶·科特从世界范围内的动画短片中筛选出13部最精彩的奥斯卡获奖作品。

通过这些近乎完美的影片，他帮助我们解开了动画背后奇妙的密码，带给我们极大的精神愉悦。

在这部力作当中，作者讲解了许多动画制作手段，却又没有出卖任何业内玄机；他透露了每一部短片的技术细节，却丝毫没有削弱影片在我们心目中的恒久魅力。

个中秘密其实很简单——作者本人就是一位电影导演。

<<奥斯卡最佳动画短片>>

作者简介

奥利维耶·科特，曾在1987年至2002年间从事动画制作以及新技术研究。他出版了6部动画专著，并将理查德·威廉姆斯的《动画人的生存手册》译成法文。目前他为若干个国际动画节工作，并在法国及世界各地的动画学院讲授动画史课。奥利维耶·科特深入幕后了解13部有史以来最优秀的动画短片，面对面采访导演和制作人员，奉献给我们有关大师作品和经典技术的独家资料。

带你走进13部奥斯卡最佳动画短片的台前幕后.....

《邻居》诺曼·麦克拉伦，1952年奥斯卡奖
《弗兰克的电影》弗兰克·莫里斯，1973年奥斯卡奖 《沙堡》柯·荷德曼，1977年奥斯卡奖
《苍蝇》费伦茨·罗富斯，1980年奥斯卡奖 《安娜和贝拉》伯厄·林，1985年奥斯卡奖 《种树的人》弗雷德里克·巴克，1987年奥斯卡奖 《平衡》克里斯托夫·劳恩施泰因·沃尔夫冈·劳恩施泰因，1989年奥斯卡奖 《操纵》丹尼尔·格里夫斯。1991年奥斯卡奖
《下楼的蒙娜丽莎》琼·C·格拉茨。1992年奥斯卡奖
《追寻》蒂隆·蒙哥马利。1996年奥斯卡奖
《老人与海》亚历山大·彼得罗夫，1999年奥斯卡奖 《父亲与女儿》迈克尔·杜多克·德威特，2000年奥斯卡奖 《哈维·克鲁皮特》亚当·埃利奥特，2003年奥斯卡奖

<<奥斯卡最佳动画短片>>

书籍目录

邻居弗兰克的电影沙堡苍蝇安娜和贝拉种树的人平衡操纵下楼的蒙娜丽莎追寻老人与海父亲与女儿哈维·克鲁皮特

<<奥斯卡最佳动画短片>>

章节摘录

这种方法非常精确，通常用在有声电影当中（磁道除外），用它来再现音乐、音效甚至人声绰绰有余。

用一句话来概括它的工作原理，就是将视觉信息转化成声音。

麦克拉伦设想利用这种技术在视觉信息的基础上凭空发明一种声音——他把原先的顺序颠倒了过来。

这种技术需要先做出一套被摄影机记录下来的卡片系统。

麦克拉伦借鉴了鲁道夫·费宁格于20世纪30年代初在德国的研究成果，在此基础上更进一步，他在许多白色卡片上涂上黑色色带，用来表示具体的声音。

还有数量相当多的小纸板，按照音高排列，麦克拉伦将其逐一拍摄下来。

卡片近51厘米长，10厘米宽。

在每6个八度音阶的范围内，有一张卡片表示一个半音。

通过在卡片上绘出长度一致但间距不同的色带，每个音符都可以标示出来。

如果A音对应的是440赫兹的频率，那么就必須将440条纹道沿着胶片边缘并置起来，这样胶片走过一秒就会产生正确的音符。

通过简单的算术就可以知道每幅画面需要多少条纹道，用赫兹数除以一秒内走过的胶片帧数： $444 / 24 = 18.5$ 。

因此，带有 $18 \frac{1}{3}$ 条色带（作为一个整体被拍摄下来）的卡片便能够在一格胶片上产生正确的A音。按照类似的计算方式可以推导出其余的赫兹，如高八度的A音对应的赫兹数需要加倍，因此得用带有 $36 \frac{2}{3}$ 条色带的卡片。

<<奥斯卡最佳动画短片>>

媒体关注与评论

对动画艺术无穷创造力的最佳证明。

——杰里米·穆尔斯黑德，美国沙瓦那艺术与设计学院动画系主任 独立的动画制作仍然保有旺盛的生命力，在给人带来愉悦的同时，也体现着自身的灵性与魔力。而本书则展现了这种艺术形式用之不竭、取之不尽的技艺资源。一次美妙的阅读体验！

——托尼·怀特 Animaticus基金会主席，《动画：从铅笔到像素》作者

<<奥斯卡最佳动画短片>>

编辑推荐

作者：IMAX格式带来了哪大的变换？

亚历山大·彼得罗夫：我不能再用手蘸着颜料（颜料干的很慢）在玻璃板上画了，而我以前做《母牛》《荒唐人的梦》和《美人鱼》时用的都是这种方法；现在需要在更大的平面上绘画，更费时间，我得找到一条新路子。

作者：我总觉得，动画片可以分成两类：一类需要天赋、专业和耐性，但可以说并不让人感觉有多神奇；另一类就算我想破了头，也猜不透这样完美的作品是怎么制作出来的。

《老人与海》就属于第二类。

作品中光线和动作都处理得自然到了极点，对这样的作品我只能想到一种解释：你一定对你在现实世界中看到的东西有不可思议的照相机般的记忆，而在做动画之前，又非常明确自己要做什么。

亚历山大·彼得罗夫：我有时会用到小模型，比如小船，来帮我找到感觉。

对于那些非常难做的场景，我会先在纸上试做一下，画个草图放到玻璃板下，起到一个引导作用（拍摄时当然要拿走）。

这些图用不着再摹一遍，它们主要是帮我设计旋转动作，找到三维空间的感觉。

还是因为要用到大银幕，你不能在透视处理上除什么差错，德米特里也帮我做了一些动面。

作者：用到了高科技吗？

你的摄影师不习惯使用这种技术吧？

你们用的是哪种照明灯？

<<奥斯卡最佳动画短片>>

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>