

MOTION GRAPHIC ARTWORK

After Effects

影像设计的艺术

[韩] 李秀呈 编著
武传海 译

随书光盘中包含实例
源文件与效果文件

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

MOTION GRAPHIC ARTWORK

After Effects

影像设计的艺术

[韩] 李秀呈 编著
武传海 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

After Effects影像设计的艺术 / (韩) 李秀呈编著
; 武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31074-3

I. ①A… II. ①李… ②武… III. ①图象处理软件
IV. ①TP391. 41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第038122号

版权声明

“Motion Graphic Artwork for Visual Designer (After Effects CS5)” by Lee Sujung

Copyright © 2011 Lee Sujung.

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Hanbit Media, Inc.

The Simplified Chinese Language edition © 2013 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Hanbit Media, Inc. through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

本书介绍了After Effects的基本知识, 由浅入深地进行了实例创作讲解, 其中包括基本动态影像设计, 使用多种效果的影像设计, 以及常见的TV、广告、影视、音乐MV、网页动画设计等。本书不是软件与相关插件使用的说明书, 而是围绕每个项目的制作过程展开的。从项目规划到图像、视频素材的准备, 最后使用After Effects进行后期处理合成。本书案例选择精良, 风格多样, 涵盖领域全面, 具有一定的代表性。通过对书本的学习, 读者不仅可以掌握软件的使用方法, 还能掌握影像设计的思路 and 流程。

本书适合有一定 After Effects 基础, 但尚未灵活掌握, 希望进行深入学习的读者使用。

After Effects 影像设计的艺术

- ◆ 编 著 [韩] 李秀呈
译 武传海
责任编辑 孟飞飞
执行编辑 赵 迟
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 25
字数: 755 千字 2013 年 5 月第 1 版
印数: 1—3 500 册 2013 年 5 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2010-3989 号

ISBN 978-7-115-31074-3

定价: 89.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

到现在，我接触After Effects已经10年了，光阴似箭，弹指一挥间。第一次接触After Effects是在观看一个朋友的作品的时候，那个时候我在学习3D制作，欣赏完朋友的作品，我受到很大的震动，那个作品真是棒极了。后来，一个偶然的机，让我在KBS电视台谋得了一份差事，一干就是10年。期间，有欢乐，也有泪水，看到自己制作的影像乘着电波飞入千家万户，甚至传播到海外，我心里就充满说不出的喜悦，我想再苦再难都是值得的。在电视台制作影像，要想达到最高水准是有难度的，因为制作时间有限，并且也缺少一些必要的条件。但是，我干了10年，各个领域的影像差不多都制作过，期间积累了丰富的经验，这些珍贵的经验就是写作本书的基础。

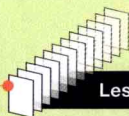
在本书写作过程中，融入了我多年的经验，有许多是个人秘笈。请注意，本书不是软件与相关插件使用的说明书，内容是围绕每个项目的全部制作过程展开的，从项目规划，到图像、视频素材的准备，最后使用After Effects进行后期处理合成。本书中使用的实例都是经过精心选择的，几乎涵盖了影像制作的各个领域，具有广泛的代表性，并且具有一定的难度。如果你以前没有学习过After Effects，那么学习本书将会有一定的难度；如果你具有一定的After Effects知识，但尚未灵活使用它，或者你想在多个领域中进行尝试，建议你阅读本书，相信本书会给你极大的帮助。

致谢

本书是我写的第二本书，第一本书是《After Effects Professional Training Book》，第一本书出版之后，得到了广大热心读者的好评与鼓励，并且给我提出了许多改进意见与建议，所以在写作本书的过程中，我将这些意见与建议融入其中。在动笔之前，我认为本书写作可能会容易些，毕竟已经编写过一本了。但动笔后才发现完全不是那样，本书写作花费了我们更多的时间与精力，因为我必须尽量避免在书中出现与第一本书相同的内容，并且必须选择各种具有代表性的实例。

在本书写作过程中，我得到了大量朋友与同事的支持，他们是李智艳、徐熙，以及出版社的崔根慧，在此一并表示感谢。最后还要感谢本书的试读员——仁荷大学的同学们，当然还有我的父母及家人，正是有你们的鼓励与支持，本书才最终得以顺利出版，谢谢你们。

Lesson
标题

Lesson 04

像沙土一样飞散的Logo动画

动态效果：Trapcode Form，Linear Wipe

动态效果
制作中要用到的效果

在制作动态Logo时，通常使用两种效果，一种是从画面外飞入（Frame In）的效果，另一种是Logo原本位于画面之中，然后自然地淡出（Frame Out）到画面之外，其中淡出（Frame Out）效果能给人留下深刻的印象与独特的韵味。在综艺节目与纪实性节目中，经常需要使Logo在节目中作短暂的停留后淡出画面。在电视剧中，也常见到Logo的淡出效果，这种效果使前后场景的转换显得非常自然、真实。在电影中也常使用这种淡出效果处理前后场景的连接问题。

在本部分中，我们将学习使用Trapcode的Form，制作像沙土一样飞散的Logo淡出动画。Trapcode的Form与Particular都是制作中使用频率非常高的插件，用来表现各种强烈的效果，应用广泛，能制作出各种令人惊叹的效果。但它拥有大量复杂的控制选项，若不够熟悉，应用起来会有些难度。与Particular一样，Form是一个非常棒的插件，功能强大，希望大家认真学习并使用它。

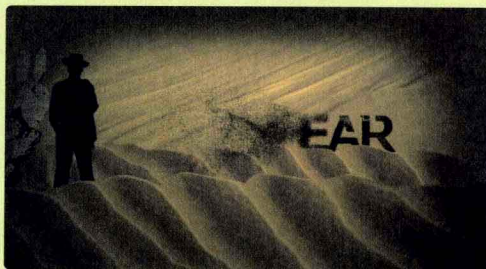
Preview&Work Flow
最终效果预览及制作过程说明

闪光的影像

文件路径
标出素材文件与效果文件的路径

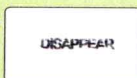
- 示例文件** PART03/Lesson04/logo.psd, intro.psd
- 效果文件** PART03/Lesson04/03-04.aep, 03-04.mov

本实例是制作一个随沙土四下飘散的Logo动画。制作Logo动画有多种技法，仅追求炫目、新潮是不够的，还要充分考虑与整个影像的协调性。影像的背景是沙漠，主要颜色为沙色，为了使Logo文字更加醒目，增强其与周围对象的协调性，选择黑颜色。使用古旧纹理的效果，使整个画面看上去非常老旧，进一步渲染画面氛围。

Work Flow

STEP
01

新建合成，开始项目制作

从随书光盘导入图像文件，开始制作项目。

STEP

各个阶段的标题及说明

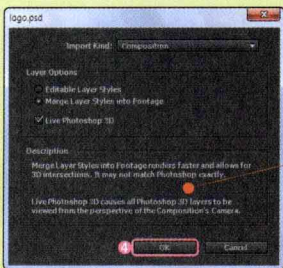
01

运行After Effects软件，按Ctrl+I组合键（File-Import-File），打开Import File（导入文件）对话框，选择随书光盘中的logo.psd文件，选择“导入为”为Composition（合成），单击“打开”按钮，在弹出的窗口中，进行选择，如图所示。

跟我学

具体的操作步骤

随书光盘 PART03/Lesson04/logo.psd

TIP

相关知识、功能的说明与提示

注意

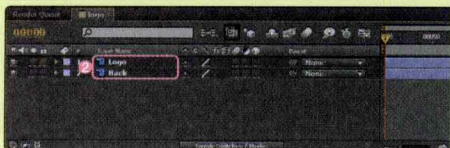
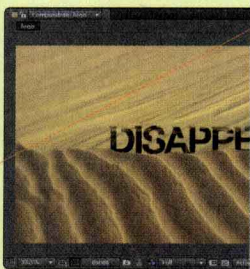
操作中要注意的内容

Project

展示影像从规划到制作的整个过程

02

在项目窗口中，双击logo合成，将其打开。查看时间线窗口，可以看到它由Logo与Back两个图层构成。

Project 01
家庭情景喜剧片头制作

与其他影像制作相比，制作电视影片头的不同之处在于，要出现演员的名字，并且必须与电视剧的风格及内容保持一致。通过观看影片头就能轻松地把握电视剧的特征与内容。不管影片制作得多么漂亮精美，如果风格与电视剧迥然不同，也是一次失败的制作。比如，情景喜剧的片头制作得过于沉重、乏味，导致影片制作得过于轻松、明快。这样制作失败是失败的。将该片头制作得有趣、轻松、明快，特别是一些家庭剧，这类特征更加明显。仔细分析一下会发现，这类电视剧片头制作得快，给人舒适轻松的感觉，让观众感觉更亲切、真实。因此在制作本实例中的家庭情景喜剧片头时，背景采用简洁明快的插画，并且加入一些剧中人物的图片，使其与电视剧风格保持一致。

1. 规划 在本实例制作中，我们将很快发生在两个孩子身上的趣事来进行规划制作。家庭剧中常见的趣事是，两个孩子的争执，孩子在一起打闹或玩耍，被爸爸抓回来，与孩子亲切地打打闹，然后一家人坐在餐桌前一起吃晚饭。非常温馨的一幕。在本实例制作中，我们将重点凸显家庭的温馨和睦，以及剧情的轻松、明快的特点。

2. 高对比度 本实例的立意是在充满活力的家庭中发生的各种轻松愉快的趣事。制作中，要表现出孩子天真活泼、调皮的天性。采用高对比度方式制作主体房屋，表现有趣的画面。背景颜色选择柔和温暖的米黄色，使用暖色光源控制，制作期的温暖舒适的氛围。

3. 资料搜集及创意构思 为了表现出较好的手绘感觉，采用手工方式直接绘制背景。影像的背景设定为厨房。在绘制厨房用品时，先从网络上搜索到相关图片，然后根据图片进行绘制。

276 PART 04 Creative Production 视觉传达设计、广告、影视、数字媒体、网页与多媒体设计

随书 CD

随书CD中包含实例源文件与效果文件，按照顺序依次放入各个文件夹中。

使用时，请先将这些文件复制到电脑上，这样使用起来会更加方便。

注意本书CD中并未包含After Effects软件及实例中用到的插件。

需要After Effects及相关插件的朋友，请到相关商店购买正版，并安装使用。

PART 1 Creative Motion Graphics的秘密之门

After Effects

Lesson 01 关于动态影像 14

1. 感性创意构思与电脑图形相遇 14
2. 实景拍摄与数字艺术的融合 15
3. 动态影像与动画的至高境界 16
4. 以高画质定成败 17
5. 互动视频艺术 18
6. 新奇的4D技术体验 18

Lesson 02 动态影像制作过程 19

1. 制作会议 19
2. 项目调查 19
3. 确定项目创意 20
4. 描绘创意及制作样图 20
5. 故事板（30秒） 21
6. 制作 21
7. 收尾与最终完成 23

Lesson 03 与 After Effects CS5 亲密接触 24

1. After Effects CS5 用户界面 24
2. 使用 Make Movie 渲染影像 30

Lesson 04 进一步提升处理影像能力，After Effects CS5 的新增功能 32

1. 基于 64 位操作系统，支持新增功能 32
2. 新建的 Roto Brush 功能 32
3. Color Finesse LE 3-增强的颜色处理功能 34
4. Digieffets FreeForm 34

PART 2 The Basics

基本动态影像设计

Lesson 01 使用变形属性，制作电子请柬 38

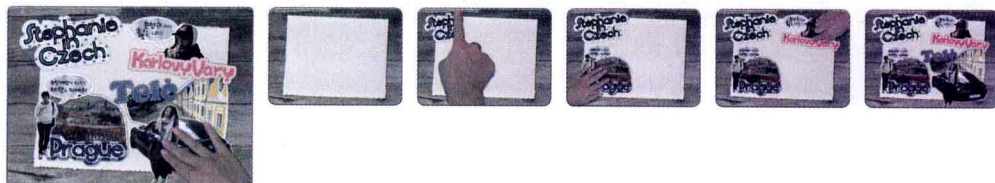

Lesson 02 制作沿曲线运动的小虫 60

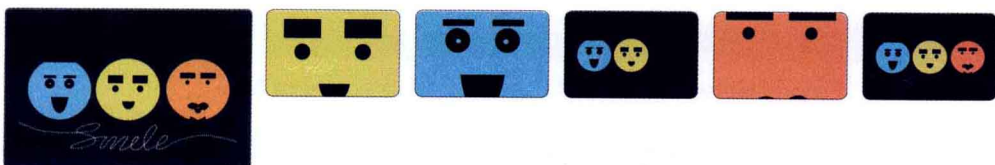
Lesson 03 使用 Parent 功能，制作拼贴画影像 74

Mask Transition, Parent

Lesson 04 使用After Effects，制作笑脸公益广告 88

Solid, Mask, Stroke, Noise

Lesson 05 通过时间控制功能，制作模糊眩晕影像 110

Time Remapping, Frame Blend, CC Force Motion Blur

Lesson 06 制作随游船漂浮的 Logo 动画 121

Track Motion

Lesson 07 Paper Art 3D 立体倒计时 129

Camera, Light, Glow

PART 3 The Effects

使用多种效果，制作不同动态影像

Lesson 01 向海底场景中应用 Volume Light 效果 158

Fractal Noise, CC Radial Fast Blur, Displacement Map

Lesson 02 使用 Light Ray 效果，制作电影预告片 171

3D Stroke, Shine, Starglow

Lesson 03 制作华丽闪光的背景 194

Particular, Lens blur, Fast blur, Starglow

Lesson 04 像沙土一样飞散的 Logo 动画 214

Trapcode Form, Linear Wipe

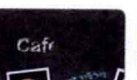
Lesson 05 使用照片制作 3D 影像 234

Vanishing Point, Lens Flare

Lesson 06 制作粉笔艺术 Logo 动画 249

Auto-trace, Scribble, Roughen Edges

PART 4 Creative Production

常见的TV、广告、影视、音乐MV、网页动画制作实例

Project 01 家庭情景喜剧片头制作 276

1. 规划 276
2. 具体化 276
3. 资料调查及创意描绘 276
4. 图像处理 278
5. 制作过程 278
- 制作后记 307

Project 02 频道Logo, Station ID 308

1. 规划 308
2. 资料调查 309
3. 创意描绘 309
4. 图像处理 309
5. 制作过程 310
- 制作后记 327

Project 03 制作动态字体 (Kinetic Typography) 音乐 MV 328

1. 规划及立意 328
 2. 资料调查 328
 3. 故事板 329
 4. 制作图像 330
 5. 动态文字音乐 MV 制作过程 331
- 制作后记 368

Project 04 制作具有LED霓虹效果动态网页广告 369

1. 规划 369
 2. 具体化 369
 3. 故事板 369
 4. 制作方法 370
- 制作后记 396

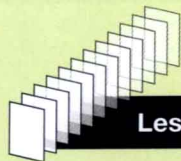

**PART
01**

**Creative
Motion Graphics的
秘密之门
After Effects**

关于动态影像

动态影像（Motion Graphics）是多媒体的一种，它以视频、音频、照片、图片为素材，采用动画技术制作而成。通俗一点，我们可以把动态影像理解为移动的图片。在动态影像制作中，不仅要注重创意性、审美性这些艺术原则，技术在制作中同样起着相当重要的作用。不管创意多么好，若技术不过关，实现不了创意，那创意也不过是空想罢了。反之，如果你的技术非常高超，但没有好的创意，或创意与表现的主题相去甚远，同样也不能制作出优秀的影像作品来。因此，在动态影像制作中，设计与技术同样重要，只有将它们相互配合才能制作出好的作品。如果想成为一名出色的影像设计师，不仅要学习相关技术，还要学习影像美学、图像设计等知识。动态影像也是一门与世界沟通的艺术，设计师要紧跟时代潮流，把握发展趋势，必须不断学习新技术，把握设计趋势。下面让我们一起了解一下动态影像设计的最新趋势。

1. 感性创意构思与电脑图形相遇

创作时，尽量避免电脑图片冷冰冰的感觉。在画面中营造感性而温暖的感觉，是近来流行的创作趋势之一，其主要特征为构造极具创意的想象，运用手工绘制和精巧别致的动画表现构思。

BOOLAB <http://www.boolab.tv>

这是一家位于西班牙巴塞罗那的动态影像制作公司，是西班牙最具代表性的制作公司之一。他们创作的动态影像的设计风格与美国不同，以新颖、创新、超前著称。

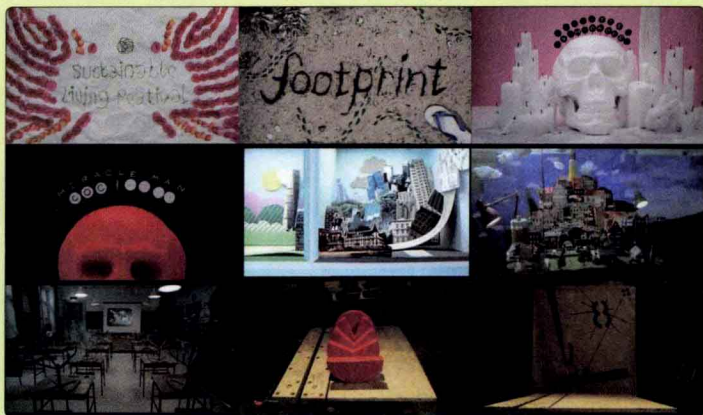
PSYOP <http://psyop.tv>

PSYOP是美国一家强大的制作公司，其创作的作品受到全世界动态影像设计师的喜爱与追捧，在洛杉矶与纽约设有分公司。其独特的创作风格受到广大年轻设计师与制作者的喜爱，不断激发他们新的灵感。

Wanda_ <http://www.wanda.fr>

Wanda是一家位于法国巴黎的制作公司，以独特的设计风格闻名欧洲。在商业广告制作领域，如动画、网站、MV，享有较高声誉，位居世界顶级制作公司前20名。

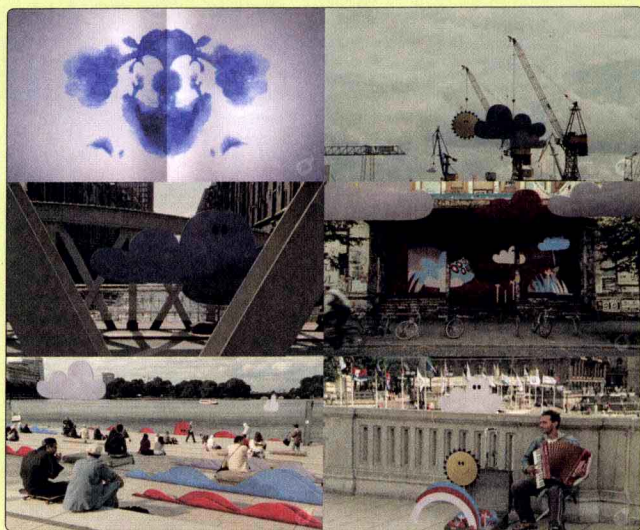

2. 实景拍摄与数字艺术的融合

实景拍摄（Live Action）是指拍摄时使用的背景是实景，非人工搭建的，人物也是真实的，并非电脑虚拟的。在实景拍摄影片的基础上，加入电脑制作的图像，构成现实与想象并存的世界，并通过虚拟的协调融合，不断刺激观众的想象力。这种实景拍摄与电脑艺术虚实融合的制作方式，需要制作者有较强的规划能力。在拍摄前，要充分考虑与图像合成的需要，演员的动作、摄像机的移动轨迹都要事先经过精心计算。在合成阶段，为了使图像逼真，就像现实中实际存在的状态，必须精确地进行摄像机追踪，照明设置也要准确控制，这样才能制作出高质量的作品。

SEHSUCHT<http://www.sehsucht.de>

SEHSUCHT是一家位于德国汉堡与柏林的制作公司，在拍摄、合成，以及动画制作环节拥有强大的制作团队。其制作的作品逼真、精致又精彩，既有精巧的合成技术，又有独特感性的设计风格，是技术与创意的完美结合。

3. 动态影像与动画的至高境界

随着相关技术的发展，越来越多的设计师进入到动态影像制作领域，并且制作出大量优秀的作品。它们被应用到各个领域，特别是广告领域，你经常会在TV广告中看到大量的动态影像作品。这些动态影像作品不仅有唯美的画面，还往往具有感人、独特的故事情节，给观众留下深刻的印象。

BUCK<http://buck.tv>

BUCK是一家美国动态影像制作公司，在洛杉矶与纽约有分支机构，以精湛的动画制作技术与超强烈感性影像风格而著称。其作品涉及广播、广告等多个领域，在全世界受到广泛的关注与喜爱。

