

Art & Design

新世纪

全国高等院校艺术设计专业

十二五重点规划教材

何洁 叶莘 主编

动态图形设计

Motion Graphic Design

许一兵 许肖潇 编著

作为一种足够炫目而又日益普及的视觉设计形式，它具有无限的可能性：它可现代可古典，可天真可成熟，可诡异可妩媚，可简洁可繁琐。

- 突破传统，最新的视觉设计形式——会动的图形设计。
- 有理论、有技术、有案例、有课件、有视频，全面立体解析动态图形设计。
- 作者是全球资深动态图形设计师，带来最新设计风潮。

013031034

新世纪全国高等院校艺术设计专业重

J51
44

动态图形设计

许一兵 许肖潇 编著

上海人民美術出版社

北航

C1638960

J51
44

450150510

图书在版编目 (CIP) 数据

动态图形设计 / 许一兵, 许肖潇编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5322-8256-2

I. ①动… II. ①许… III. ①图形设计 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 305401 号

动态图形设计

——新世纪全国高等院校艺术设计专业“十二五”重点规划教材

总策划: 李新

主编: 何洁 叶苹

编著: 许一兵 许肖潇

责任编辑: 孙青 陈铨

装帧设计: 郭雯璐

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 7.5印张

版 次: 2013年3月第1版

印 次: 2013年3月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8256-2

定 价: 38.00元

序

Sequence

经历三十多年的改革开放，我国高等艺术设计教育在办学规模和办学水平上都有了很大的发展。在国家提出创建创新型国家和大力推进文化创意产业的背景下，高等艺术设计人才培养又面临着一次难得的发展机遇。与此同时，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中明确提出了人才培养在高校工作中的中心地位，而全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用尤为重要。

受上海人民美术出版社之邀，在对该出版社近几年出版的几套相关教材使用情况的分析基础上，我们共同组织和策划了这套针对性很强的艺术设计类教材，其主要出于以下几个方面的考虑：

首先是要基于不同学校不同办学定位和共享教学成果的考量。由于办学体制和办学历史等原因，我国高等艺术设计教育在不同学科背景下呈现出不同的办学类型、办学定位和不同的人才培养规格。同时，由于学校类型、层次和所处地域不同，其生源结构和素质也大不相同。该套教材主要面向以文、理学科为主体的综合性普通院校，并选择以平面设计专业方向的课程为主。这一方面是考虑到这类院校开设这个专业方向较多，另一方面是有利于各院校之间的教学经验、教学成果的交流与共享。

二是要充分体现当今艺术设计发展的新特点、新趋势。近几年，随着经济全球化的发展和信息化社会的来临，学科之间的交叉、融合趋势越发明显，艺术设计领域出现了许多新的观念、新的思潮和新的媒介。尽管平面设计是一门相对成熟的专业，但从其历史发展的过程可以看到，平面设计师是最具创新精神、总是走在时代前列的设计艺术家。该套丛书力求体现当今艺术设计，尤其是平面设计领域新的设计理念、新的知识点和最新设计成果。

三是主张教材编写要与创新教学方法相结合。在互联网高度普及和迅猛发展的时代，即时性传播的特点和便捷性的交流方式，促使我们的教材编写必须有别于过去那种刻板的理论教科书，创新教学方法，将理论、知识和方法融入到课题教学和课题训练的过程之中。为此，教材中专门设置了独立的、以课题训练内容和过程为主的章节，包括课题训练的目的、要求、课时、作业点评等操作性内容。另外，本套教材的作者大多都是70后、80后的青年教师，他们既有一线的教学经验又具有改革创新的时代精神，这也是本套丛书充满鲜活气息的地方。

由于艺术设计是创造性和技能性极强的应用型专业，加之其一对一的个性化教学的特点，除少数的基础理论课程教材外，大多数专业课程的教材编写很难做到真正意义上的“普适”作用。所以，本套教材也难免存在不足，但只要我们的策划考量能在教学使用当中得到体现，我们便会感到欣慰。同时，也在这里对上海人民美术出版社长期致力于我国美术与设计图书的出版和对艺术设计教育的支持表达由衷的敬意。

何洁（教授、博导、清华大学美术学院副院长）

2012.11

contents

目录

序

第一章 动态图形简介 / 6

第一节 动态图形历史背景 / 7

第二节 动态图形的发展现状和应用领域 / 9

- 一、动态图形在影视中的应用 / 9
- 二、动态图形在交互界面中的应用 / 17
- 三、动态图形在空间和展示中的应用 / 20

第三节 动态图形设计的基础理论 / 22

- 一、动态图形的定义和维度属性 / 22
- 二、动态图形设计的概念和研究主线 / 24
- 三、动态图形设计的三条主线 / 24

第二章 基础动态设计 / 26

第一节 移动、缩放和旋转 / 27

- 一、位移、缩放、旋转的理论要点 / 28
- 二、软件技巧提示 / 30
- 三、课题设计范例 / 30

第二节 变形 / 33

- 一、变形的理论要点 / 34
- 二、软件技巧提示 / 38
- 三、课题设计范例 / 39

第三节 生长动态 / 41

- 一、生长的理论要点 / 42
- 二、软件技巧提示 / 46
- 三、课题设计范例 / 46

第四节 颜色和质感 / 49

- 一、颜色和质感的理论要点 / 50
- 二、软件技巧提示 / 51
- 三、课题设计范例 / 53

第五节 视角动态 / 55

- 一、视角的理论基础 / 56
- 二、软件技巧提示 / 57
- 三、课题设计范例 / 59

第六节 转场动态 / 61

- 一、转场的理论要点 / 62
- 二、软件技巧提示 / 67
- 三、课题设计范例 / 68

第三章 动态设计的构成形式 / 70

第一节 动态设计的构成原则 / 71

第二节 方向和方位 / 72

- 一、方位和方向的理论要点 / 73
- 二、软件技巧提示 / 74
- 三、课题设计范例 / 75

第三节 跟随和游离 / 76

- 一、跟随和游离的理论要点 / 77
- 二、软件技巧提示 / 78
- 三、课题设计范例 / 78

第四节 聚散和分合 / 79

- 一、聚散和分合的理论要点 / 80
- 二、软件技巧提示 / 81

- 三、课题设计范例 / 82

第四章 时间设计 / 84

第一节 时间设计的基本概念 / 85

第二节 时间设计的形式语言 / 87

- 一、加减速 / 87
- 二、循环和重复 / 87
- 三、倒放 / 87
- 四、静止 / 87
- 五、抽帧 / 87

第三节 时间的循环和动态标志设计 / 88

- 一、时间的循环和动态标志设计的理论要点 / 89
- 二、课题设计范例 / 91

第五章 动态图形设计的构图和表意 / 94

第一节 动态图形的构图 / 95

- 一、动态图形的构图理论要点 / 96
- 二、课题设计范例 / 103

第二节 动态图形的表意 / 105

- 一、动态图形的表意理论要点 / 106
- 二、课题设计范例 / 109

第六章 动态图形设计的创作过程 / 110

商业实战中动态图形的创作过程 / 110

第一章

CHAPTER

01

动态图形简介

Motion Graphic Profile

MOTION Graphic Design

第一节 动态图形历史背景

1: The Background of Motion Graphic

第二节 动态图形的发展现状和应用领域

2: The Development and Application Field of Motion Graphic

第三节 动态图形设计的基础理论

3: The Theoretical Basis of Motion Graphic

第一节 动态图形历史背景

1: The Background of Motion Graphic

自上世纪70年代至今,动态图形(Motion Graphic)作为一种新兴的视觉设计形态,在国外逐渐获得了广泛的认知。它应用在电视频道包装、电影电视片头、影视广告、网站设计、界面设计、新媒体影像互动装置等领域,并且形成了自己的产业链。进入新世纪后,随着智能手机,平板电脑等移动媒体大面积普及,扩大了动态图形的应用领域,在学界它也作为数字媒体学科新兴的理论开始受到追捧。

一般认为,“近代有记载的动态图形第一人”是比利时物理学家约瑟夫·安东尼(Joseph Antoine),他发明了一个叫视觉暂留转盘(Phenakistoscope)的设备,第一次在观众面前制造出了运动的幻象。20世纪初,“超现实主义”和“达达主义”的兴起对很多电影艺术家产生了深刻的影响,出现了一批尝试用绘画创作电影的动画艺术家以及一批以追求奇思妙想和电影技术突破为己任的实验电影艺术家。可以说,早期的动态图形,是随着动画电影和实验电影的发展而日渐成长的,我们可以从这些璀璨夺目的电影大师的故事里寻找动态图形的发展轨迹。

伊曼纽尔·拉尼斯基(Emanuel Radnitsky),以“Man Ray”这个名字被世人认识的纽约达达主义代表人物,完全离开摄影机去捕捉光线和运动,创作了实验动画电影《贫血的电影》(Anemic Cinema, 1925—1926)和《海星》(L' Etoile de Mer, 1928)。

1930年初,俄罗斯雕版画家亚历山大·亚克瑟夫(Alexandre Alexeieff)转投入电影创作,发明了一种新的装置:针幕。针幕是一块布有无数针孔的白幕,每个针孔中都有一支可以自由滑动的钢针。幕的一侧被照亮时,每根针都会在幕上投下阴影。当钢针完全被拔出时,幕布是全暗的;如果把钢针稍稍推进,阴影随之变短,幕布即由全黑转淡;钢针完全推入幕中时,针影消失,整块白幕便一览无余了。1933年,他与搭档克莱尔·帕克(Claire Parker)共同拍摄了第一部针幕动画电影《秃山夜》(Night on Bald Mountain);1943年,拍摄制作了《在帕森特》(En passant)。随后,针幕动画作为动画电影的一种形式流传下来,相继出现了很多优秀的作品。

雷恩·莱(Len Lye),出生于新西兰,著名的英国天才实验动画家,一直自称为“来自21世纪的艺术家”。他开创性地发明了现在为人所熟知的在底片上刮、画等技巧动画电影的技术。他还在未发明彩色胶卷前,以黑白片拍摄影像,然后在实验室里将底片上色,营造彩色影片的效果。他的作品有《色彩哭泣》(Colour Cry)、《空间粒子》(Particles in Space)、《在兰贝斯道游泳》(Swinging the Lambeth Walk)、《交换文身》(Trade Tattoo)。

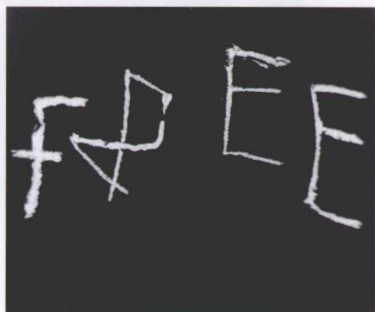
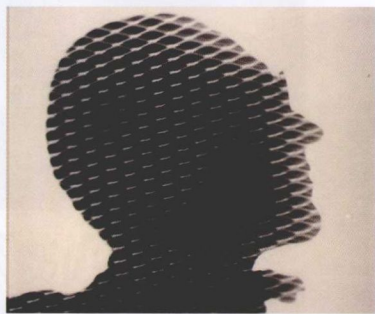
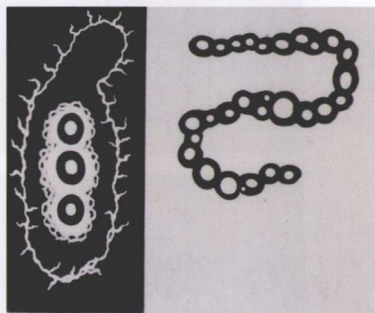
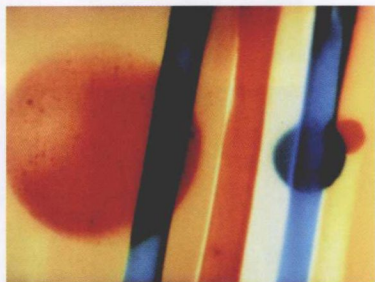

图1 雷恩·莱作品截图

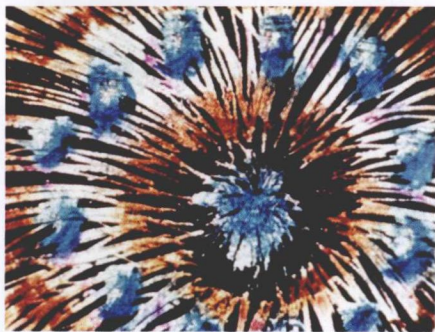
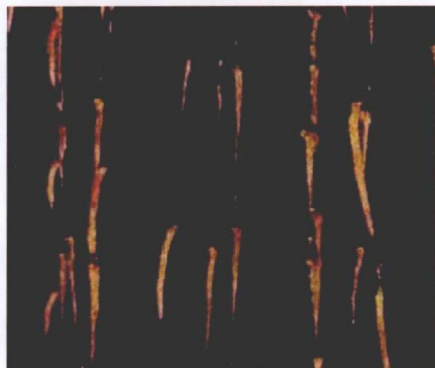
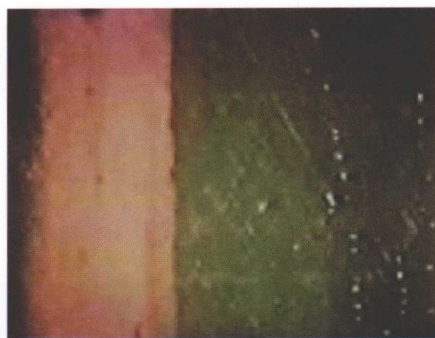

图2 诺曼·麦克拉伦作品截图

诺曼·麦克拉伦 (Norman McLaren)，拥有“动画诗人的美誉”，学生时代就以业余爱好者的身份直接投入实验动画电影的尝试，一生拍摄了近六十部动画短片，赢得147个国际动画大奖，带领加拿大国家电影局 (NFB) 动画部创造了惊人的辉煌。

1950年以法国实验电影艺术家伊西多尔·伊奈 (Isidore Iso) 的作品《对泥土和永恒的论述》(Treatise on Slime and Eternity) 在当年的戛纳电影节上的放映引发的骚动为标志，字母派先锋艺术运动在法国兴起。这项运动的发展以针对卓别林批评的不同态度而走向分裂。其中的超字母派显然更加激进，他们结合影像实验甚至录像艺术于一体，宣称“影像服务于语言和符号”，并且首次把最接近现代动态图形形式的“超级书写”的拍摄技巧展示给大众。他和他的同学兼好友法国著名作家、画家和实验电影创作者莫里斯·勒梅特 (Maurice Lemaitre) 创作的《电影开始了吗?》(Is the film begin already?, 1951) 与《毒液与永恒》(Venom and Eternity, 1950) 成为这场影响深远的先锋运动中的两座里程碑。

除了实验电影和动画电影之外，在上世纪20年代蓬勃发展的电影工业体制内，还产生了一批具备敏锐视角的电影制作者，他们从默片开始，就专注于影片中片头片尾字幕、演员台词的设计与创作，力求在字体设计、版面布局、光影色彩上既具有设计的美感，又符合影片的表达需求。到了20世纪五六十年代，真正意义上的动态图形出自索尔巴斯 (Saul Bass) 之手，他在1955年的《七年之痒》、1956年的《八十天环游世界》、1959年的《桃色血案》以及《金臂人》(The Man With The Golden Arm)、《西北偏北》(North by Northwest)、《精神病患者》(Psycho) 等希区柯克的一系列电影里制作了深具动态图形意味的片头，成为了电影动态片头字幕的开山鼻祖。

另一位著名的片头设计师莫里斯·宾德 (Maurice Binder) 则是凭借007电影系列片头而名扬天下。如他在电影《迷中迷》的开头将一个实拍的惊悚镜头过渡为两个相互转圈、相互纠缠的箭头形成了循环的如迷宫一样的图形，极好地诠释了剧中错综复杂的人物关系和情节发展。随后的演职员名单也在两条不断纠缠的线条的或直或曲、或舞动或旋转等一系列千变万化的排列组合中相继出现，完美地为电影做好了铺垫以及介绍。他设计的007另一部影片《诺博士》片头中，远处的男人对着镜头开枪这个经典画面也至今为人津津乐道。

在电影片头中应用动态图形的历史知名人物还有特里·吉列姆（Terry Gilliam）、李察德·艾伦·格林伯格（Richard Alan Greenberg）、凯尔·库珀（Kyle Cooper）等，这些大师让我们在电影的片头片尾中初尝到了动态图形的有趣与新鲜。而真正将动态图形发扬光大并得以在各领域广泛应用的，是在70年代后期的一些具有探索精神的平面设计师们。一直从事平面的他们在动画电影和实验电影的影响下，认识到时间的维度也可以应用在设计领域，于是他们也开始尝试将平面设计与影像结合，将设计以带有时间性的动态形式出现在电影、电视、动画片以及交互媒体中。时至今日，在西方世界，平面设计的时间属性已渐渐得到业界的普遍认可以及大众的广泛接受，一大批优秀的动态图形设计师在这个领域发挥聪明才智。作为视觉艺术的一个重要分支，动态图形设计由于其强大的技术背景与互动性特征，推动着视觉艺术进入一个全新多样化的历史新时期，也让设计有了全新的面貌。

第二节 动态图形的发展现状和应用领域

2:The Development and Application Field of Motion Graphic

一、动态图形在影视中的应用

动态图形是电影的发展产物之一，尤其是电影片头与动画电影，都是独具眼光和探索精神的电影制作者们绝佳阵地。从最早的默片，到现在的3D乃至4D电影时代，我们会发现许多电影有着让你惊艳不已的片头与片尾，这就是动态图形与电影结合的经典形式；也有越来越多的电影在剧情中将实景与动态图形融合，为观众呈现了一个亦真亦幻的世界。

1. 影视片头中的动态图形

影视片头是运动的字体设计、版面设计、影像并融合音乐的综合艺术形态。好比一本书的封面，影视片头是影片最先呈现给观众的一组画面，除了单纯具备演职人员名单的信息公布功能之外，也会让观众在短短的几分钟甚至更短的时间内，通过画面内的色彩、光影、布局、字体等各个方面，感觉到影片的风格类型等特质。因此，从上世纪50年代开始，就不断有具有探索精神的电影人，用片头字幕的设计与创作这种方式，向观众展现他们对影片的理解以及热爱。其中，最具代表性的人物就是索尔·巴斯（Saul Bass），他在1955年的《七年之痒》、1956年的《八十天环游世界》、1959年的《桃色血案》以及他与希区柯克合作的多部影片中，展示了色彩斑斓、形式多样、风格各异的动态图形片头字幕段落。比如在《桃色血案》中，他用黑、白、灰的冷色调组合，以及矢量的图形形式，勾画了一具被肢解的尸体图像，让影片片名在尸体中的脚与躯干等位置出现，并巧妙地在随后的镜头中，将各个演职员名单分别与被肢解的手、脚、躯干等部分进行结合，既暗示了影片的凶杀案故事背景，又营造出了惊悚与悬疑的气氛，顿时将抱着爆米花喝着可乐刚刚进场坐定的观众们从喧闹平凡的现实生活中拉进了影片所营造的阴森、压抑、充满悬疑的不安氛围中。

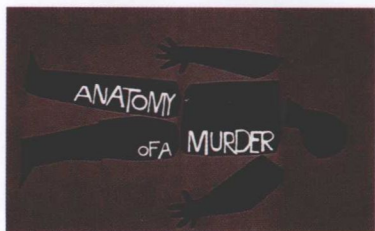
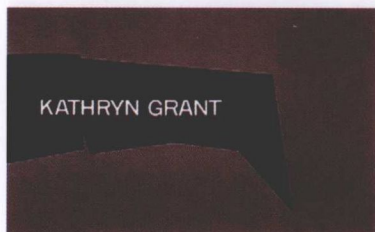

图3 《桃色血案》片头

之后的世界电影工业，几乎所有的影片都将片头字幕视为营造影片气氛、暗示故事背景的重要阵地。韩国名导朴赞郁在2005年的惊悚悬疑作品《亲切的金子》中采用在实拍的镜头中进行调色、添加动画元素等动态图形与实际拍摄相结合的处理方式，精心安排了这样的一组动态图形片头：一棵象征仇恨的暗黑色藤蔓从黑色边缘的土壤里生长蔓延而出，随后画面略过一个优美的女性肩头，镜头随即定格在胸前的位置。在按着胸口的手指之间，黑色的藤蔓从心脏的位置蔓延、缠绕而出，结出一朵红色鲜艳的仇恨之花。随后，黑色的藤蔓在手掌、指间不断蔓延，不时地穿插在溅落的血滴、锋利的刀刃、慢条斯理却铿锵有力的和粉揉面的手势、水中铺展的血液之花、浓重红色眼影下的美丽眼睛等实拍或图形元素之中。整个段落画面主体纯白剔透，充满了女性曼妙的身姿与柔美的动作，然而这些平和唯美元素的设计与安排却是为了与暗黑色的藤蔓、红色的花朵、殷红的血液产生更为强烈的视觉对比，从而造成观众在看似美丽的氛围中隐隐感到充满了刀光剑影般的危机四伏的心理预期，暗喻了本片主角金子在看似天使般美丽与善良的外表下，充满了仇恨与强大的暴力力量的内心，建立了这个令人又爱又恨、欲罢不能的主角形象。

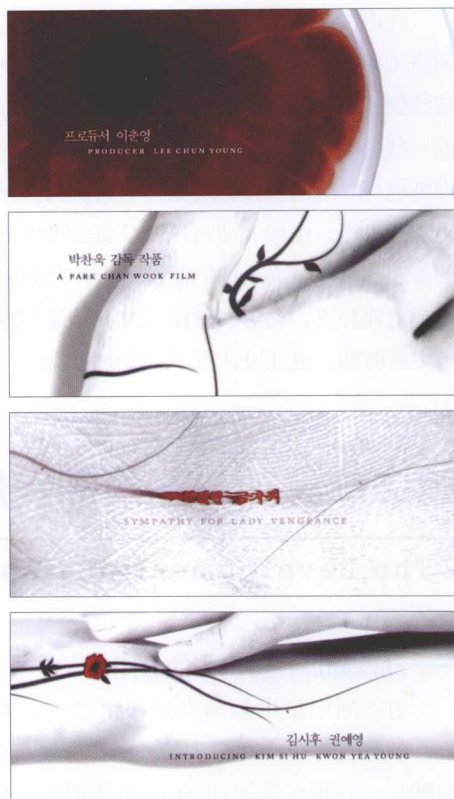

图4 韩国电影《亲切的金子》片头

图5 日本电影《杀妻总动员》片头

故事情节匪夷所思、令人感到荒诞离奇，拍摄手法大胆奔放，却在最后触动无数热血青年掉下温馨之泪的日本电影《杀妻总动员》（导演：关口现），片头字幕以一种奔放、亮丽、后现代的色彩和排版，完成了它的使命。字幕的设计者摒弃了实拍的镜头与复杂的图像，背景纯粹以大面积的纯色块或对比色块拼接而成，与画面中的演职员名单的字体相得益彰。可以说，每一幅定格画面都是一张优秀的平面字体设计作品。再加上音乐的节奏与动态的图形演变，整个字幕段落既充分体现了设计的美感与动感，亦很好地传达了导演要求的后现代温情。这部赢得世界上众多影迷热爱的电影，不仅让我们认识了电影所传达的日本民族的后现代创意与亘古不变的温情，也用这个精心设计的字幕段落让我们领略了日本设计的多样性与国际化气质。

电影艺术中，动画电影始终是与动态图形最紧密结合的部分。因此，动画电影的片头不断有动态图形范畴上的佳作问世。比如美国电影《功夫熊猫2》的片头，影片故事背景设立在充满了神秘色彩的某个过去的时点上，讲述了中国古老的武林故事，因此影片特别研究并采用了中国传统的皮影与剪纸手法，巧妙而充分地将其运用在人物形象、建筑装饰、构图色彩、人物运动方式等方面，让短短的故事背景片头动画充满了浓郁的东方神秘气质，并将这一风格与特质在片尾继续延续，令观众印象深刻。

图6 美国电影《功夫熊猫2》片头

图7 中央电视台形象广告水墨篇

2. 影视包装中的动态图形

影视包装主要体现在电视频道包装、栏目包装等方面。由于影视包装是展示频道或栏目品牌形象的窗口，是为提高自身社会声誉、扩大社会影响、吸引更多观众所采取的一种整体渲染手段，属于企业形象识别系统（Corporate Identity System），因此作为设计范畴下一个分支的动态图形，可以与影视包装进行完美地衔接，并日益在影视包装领域占有越来越多的份额。

如《中央电视台形象广告水墨篇》，经过对频道的定位、理念、内容、风格等方面进行整合、规范和强化之后，提炼出了山水、游鱼、仙鹤、蛟龙、长城、少林寺等中国传统元素，并结合代表中国发展成就的高

铁、飞机、鸟巢等新元素，采用中国水墨画的艺术风格，运用强大高效的动态图形设计与制作手段完美呈现一个具有深厚的文化哲学内涵和东方独特的审美体验的品牌形象广告，那或浓或淡的墨迹幻化成种种意向，既有诗情画意般的优美，又深蕴气壮山河的磅礴大气，那如诗如梦的黑白意境，将央视的品牌形象广泛散播在中国乃至世界人们的心中。

频道包装是作为一个频道开播时和一个频道的重要时段起始时所用的片头。因此，频道包装应该最集中体现出一个台及一个频道的定位、理念、内容甚至频道风格。目前，很多频道都在包装上下足了功夫。以国外的M频道包装为例，以娱乐为主的节目内容，让设计者选择活泼亮丽的色彩、3D、营造得纤细却大气的字体、紧凑明快的版面布局，加上跟着轻松快乐的音乐节奏或快速或舒缓地飞展与蔓延的运动方式，让观众沉醉在这个美丽清新的花朵翻飞、瓔珞缠绕的青春世界里，频道理念也因此得到了巧妙而充分的展示。

MTV (Music Television) 是全球最大音乐电视网，是一个以青少年、音乐爱好者为观众主体的，专门播放通俗音乐录像带的有线电视网，早期尤其致力于摇滚乐的成长与发展。自1981年成立以来，历来标榜时尚和先锋，因此，MTV频道的包装也形式多样、独具特色，引领时尚先锋类的影视包装潮流。

图8 M频道包装

图9 MTV近年频道宣传视频

3. 影视广告中的动态图形

影视广告是一种经由电视或电影传播的视频广告形式，通常用来宣传某一商品、服务、组织、概念等。影视广告发展至今，从家用清洁剂、农产品、快递服务，甚至到政治活动都出现在电视或电影院中，商品形式日益多样，广告无处不在。然而，当我们进入影视广告铺天盖地的时代，我们对广告的攻势也越来越具有抵抗力，我们也被训练到对一般的广告视若无睹、充耳不闻的地步。因此，要使影视广告取得良好的预期效果，就要在创意、表演、音响、画面等各个方面施以独特而富有魅力的手段，营造气氛，使观众在理念与视觉方面产生新的刺激，留下难忘的印象。

而动态图形这一形式可以利用动画及电脑特效来表现一般实际拍摄无法实现的内容，允许创意者进行天马行空的前期设想，利用二维或三维动画手段实现任何形象、背景等画面效果，并综合运用平面设计、影视、音乐创作的原理与理论，创造出既符合产品诉求，又具有强烈视觉和听觉冲击力的影视广告，让观众留下深刻印象。

牵牛花 (Morning Glory) 是1981年成立的韩国礼品文具企业，是该国礼品文具制造行业的三巨头之一，它的卡通品牌“蓝色小熊” (Blue Bear)、“粉色小熊” (Pink Bear) 等卡通形象生动富有故事性，在韩国家喻户晓。这些可爱的小熊形象在韩国牵牛花文具产品上所表现出来的可爱造型和奇妙故事，在韩国已经幻化为很多人成长过程的集体记忆。几十年来，以可爱与清新引领市场的牵牛花一直通过影视广告继续维持与推广一贯的品牌形象，而它的影视广告也巧妙地利用动态图形的手法，用3D建立了26个色彩斑斓、精致美丽的英文字母，再造了属于牵牛花品牌的美丽新世界。

图10 韩国文具品牌牵牛花的影视广告

美国AICP广告协会历来是美国影视广告的风向标，它定期会举办高水准的影视广告大赛并做相关展览，因此，作为世界顶级影视广告大赛的主办方，它始终以开拓者的姿态来设计与制作大赛相关宣传片。而近几年大赛赞助商的宣传视频，也经常被拿来当做动态图形的范本在业界学界流传。如2009年的AICP大赛赞助影视广告，让各大品牌的Logo安静地躺在干枯的树枝上、潺潺的溪水中、歌唱的小鸟边、乡间小屋门口的蜘蛛网上；搭配如溪水般叮咚清亮的音乐和自然界中风声、水声、鸟语花香的朴素音效，让深埋在五光十色的机械社会中的我们看到了美轮美奂又宁静平和的自然世界，展现了该协会一贯追求的人类与自然和谐共处的简单理念。

图11 AICP大赛赞助商广告

近年来，随着国内影视产业的不断发展，也有越来越多的国内品牌开始尝试以动态图形的方式进行影视广告的制作。农夫山泉旗下的茶饮料品牌——“东方树叶”广告尤为抢眼。它用传统的中国剪纸的艺术风格塑造各个形象与元素，色彩鲜艳却充满传统东方古典韵味，画面布局疏密有序，构成了统一生动的美感，在观众心中留下了深刻的印象。

图12 东方树叶广告

4. MV (Music Video) 中的动态图形

MV是视觉文化的一种，是建立在音乐、歌曲结构上的流动视觉，将抽象的歌曲配以可视的、相对应的画面，使原本只是听觉艺术的歌曲，转化为视觉和听觉结合的一种崭新的艺术样式。MV自产生以来，一直作为先锋潮流的形象出现在大众视野中，因此，很多创作者在MV中充分挖掘动态图形的想象性和视觉冲击力。英国歌手塞娅(Sia)在她的单曲《学术》(Academia)的音乐视频中，着重展现歌词本身，并在歌词的细节处理与修饰上，与词意进行结合，创作出了着重歌词演绎的动态图形段落，令人耳目一新。

作为视觉艺术新形态的动态图形，通常能在实验性强的歌手的MV中得到充分的发挥。比如比约克（Bjork）这个来自北欧冰岛的精灵一般的天才，被誉为“流行音乐圈中音域最为宽广”的歌手之一，她一直致力于创作艺术和实验性强的音乐来跟主流音乐抗争。因此，她的MV中有大量充满奇思妙想的、视觉冲击与哲学内涵兼修的动态图形精品。

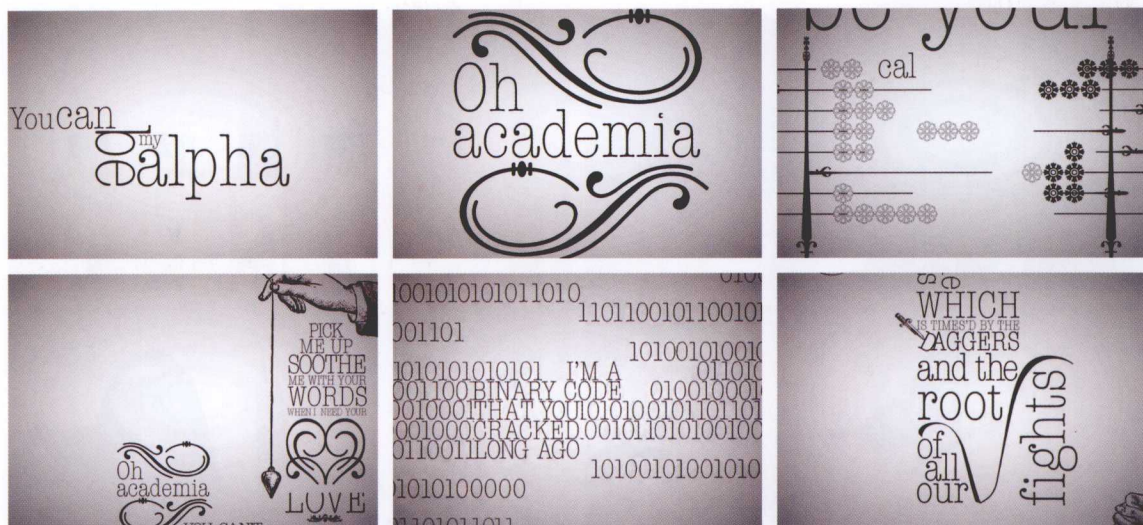

图13 《Academia》MV

她与英国著名MV导演克里斯·埃宁安（Chris Cunningham）合作的《一切都充满爱》（All is Full of Love）MV，在以空灵飘逸、宁静固执的独特嗓音缓缓诠释出的音乐的引导下，我们看到妆容服饰永远逼视诡异、永远我行我素、永远走在时代潮流前端的Bjork又一次突破了自己，通过高超的3D技术，她让自己变成一个正在被组装调试的机器人，制造她的大型工具在周围为她焊接、为她测试，她甚至刚开始时只能躺在操作台上动弹不得，那么冰冷却又那么洁白。然而就是这个冰冷、洁白、没有生命、没有心跳、更谈不上温度和情感的机器人却一直歌唱着“All is full of love”，她对真爱的坚定渴望、为爱付出的勇气果敢与奋不顾

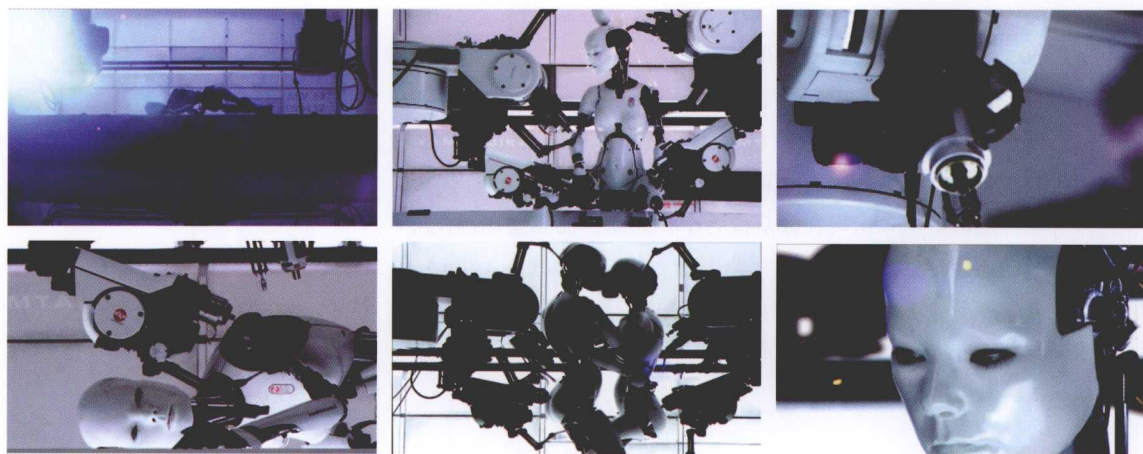

图14 《All is Full of Love》MV