

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

动画视听语言

Animation
Language Audio-visual

编著 齐建明 夏博涛
辽宁美术出版社

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Animation Audio-visual Language

动画视听语言

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 齐建明 夏娉婷
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目 (CIP) 数据

动画视听语言 / 齐建明, 夏娉婷编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.3 (2014.11重印)

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5939-2

I. ①动… II. ①齐… ②夏… III. ①动画片-电影
语言-高等学校-教材 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第056475号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲 光辉 林枫 郭丹

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年11月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7.25

字数 150千字

书号 ISBN 978-7-5314-5939-2

定价 56.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

第一章 概述 008

第一节 影片的结构 / 008

- 一、幕 / 008
- 二、段落 / 012
- 三、场景 / 014
- 四、镜头 / 014

第二节 视听语言研究内容与结构分析 / 014

- 一、内容与结构分析 / 014
- 二、声音 / 015
- 三、视听语言总体结构 / 015
- 四、动画视听语言的特殊性 / 016

第二章 视觉语言——镜头 021

第一节 景别 / 021

- 一、景别的概念及分类 / 021
- 二、景别的具体分析 / 022
- 三、景别综合运用 / 026

第二节 角度 / 032

- 一、水平角度 / 033
- 二、垂直角度 / 034
- 三、角度的综合运用分析 / 036

第三节 定焦镜头 / 037

- 一、定焦镜头的基本概念及分析 / 037
- 二、各种定焦镜头的呈现范围和空间变化功能 / 038

第四节 运动镜头 / 038

- 一、推镜头 / 038
- 二、突出主体人物 / 039
- 三、突出细节 / 039
- 四、在一个镜头中介绍整体与局部 / 040
- 五、摇镜头 / 041
- 六、移镜头 / 042
- 七、跟镜头 / 042
- 八、运动主体明确 / 044
- 九、旋转镜头 / 046
- 十、晃动镜头 / 046

第五节 镜头的综合运用 / 046

- 一、镜头速度 / 048
- 二、快镜头 / 048
- 三、慢镜头 / 049

第三章 场面调度 051

第一节 场面调度 / 051

- 一、场面调度的含义 / 051
- 二、场面调度的几种形式 / 052
- 三、场面调度的作用与优势 / 053

第二节 轴线 / 056

- 一、轴线的概念 / 056
- 二、轴线的分类 / 056
- 三、轴线原则 / 057
- 四、轴线所形成的三种角度关系 / 059
- 五、如何克服越轴 / 060

第四章 声音 063

第一节 声音 / 063

- 一、声音是什么 / 064
- 二、声音的特性 / 064

第二节 声音的构成 / 066

- 一、语言 / 066
- 二、音乐 / 068
- 三、音响 / 071

第三节 声画关系 / 072

第四节 动画作品声音的赏析 / 073

第五节 范例读解：动画短片《饥饿的鼯鼠》中的声音元素 / 073

- 一、短片简介 / 073
- 二、短片中声音元素的应用分析 / 074
- 三、总结 / 086

第五章 蒙太奇 088

第一节 蒙太奇概述 / 088

- 一、蒙太奇的基本含义 / 088
- 二、蒙太奇的心理依据 / 089
- 三、两个实验和两个段落 / 089

第二节 蒙太奇的表现形式 / 095

- 一、叙事蒙太奇 / 095
- 二、表现蒙太奇 / 107

第三节 蒙太奇的艺术功用 / 110

- 一、构成作用：(1+1>2) / 110
- 二、创造时空作用 / 110
- 三、形成节奏 / 110

第四节 转场 / 110

第五节 蒙太奇与长镜头 / 113

- 一、纪实性长镜头 / 113
- 二、场面调度长镜头 / 113

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Animation Audio-visual Language

动画视听语言

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 齐建明 夏娉婷
辽宁美术出版社

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长 廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长 郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长 夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长 吕美利

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任 韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长 黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长 张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任 丰明高

山西艺术职业学院美术系主任 曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长 张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记 杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长 张 勇

呼和浩特职业学院院长 易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任 夏万爽

中州大学艺术学院院长 于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任 杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任 王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任 胡 诚

辽宁美术职业学院院长 王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任 胡国正

福建艺术职业学院副院长 周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任 叶国丰

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	尤长军	方 楠	毛连鹏	王 中
王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静	邓 军
邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯	刘雁宁
刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬	许松宁
何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群	吴学云
张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华	李满枝
杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静	邱冬梅
陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭	周秋明
周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰	赵天存
凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平	黄 民
黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利	谢 群
谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍		

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘开辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦黎明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门，良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”。从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

第一章 概述 008

第一节 影片的结构 / 008

- 一、幕 / 008
- 二、段落 / 012
- 三、场景 / 014
- 四、镜头 / 014

第二节 视听语言研究内容与结构分析 / 014

- 一、内容与结构分析 / 014
- 二、声音 / 015
- 三、视听语言总体结构 / 015
- 四、动画视听语言的特殊性 / 016

第二章 视觉语言——镜头 021

第一节 景别 / 021

- 一、景别的概念及分类 / 021
- 二、景别的具体分析 / 022
- 三、景别综合运用 / 026

第二节 角度 / 032

- 一、水平角度 / 033
- 二、垂直角度 / 034
- 三、角度的综合运用分析 / 036

第三节 定焦镜头 / 037

- 一、定焦镜头的基本概念及分析 / 037
- 二、各种定焦镜头的呈现范围和空间变化功能 / 038

第四节 运动镜头 / 038

- 一、推镜头 / 038
- 二、突出主体人物 / 039
- 三、突出细节 / 039
- 四、在一个镜头中介绍整体与局部 / 040
- 五、摇镜头 / 041
- 六、移镜头 / 042
- 七、跟镜头 / 042
- 八、运动主体明确 / 044
- 九、旋转镜头 / 046
- 十、晃动镜头 / 046

第五节 镜头的综合运用 / 046

- 一、镜头速度 / 048
- 二、快镜头 / 048
- 三、慢镜头 / 049

— 第三章 场面调度 051

第一节 场面调度 / 051

- 一、场面调度的含义 / 051
- 二、场面调度的几种形式 / 052
- 三、场面调度的作用与优势 / 053

第二节 轴线 / 056

- 一、轴线的概念 / 056
- 二、轴线的分类 / 056
- 三、轴线原则 / 057
- 四、轴线所形成的三种角度关系 / 059
- 五、如何克服越轴 / 060

— 第四章 声音 063

第一节 声音 / 063

- 一、声音是什么 / 064
- 二、声音的特性 / 064

第二节 声音的构成 / 066

- 一、语言 / 066
- 二、音乐 / 068
- 三、音响 / 071

第三节 声画关系 / 072

第四节 动画作品声音的赏析 / 073

第五节 范例读解：动画短片《饥饿的鼠鼠》中的声音元素 / 073

- 一、短片简介 / 073
- 二、短片中声音元素的应用分析 / 074
- 三、总结 / 086

— 第五章 蒙太奇 088

第一节 蒙太奇概述 / 088

- 一、蒙太奇的基本含义 / 088
- 二、蒙太奇的心理依据 / 089
- 三、两个实验和两个段落 / 089

第二节 蒙太奇的表现形式 / 095

- 一、叙事蒙太奇 / 095
- 二、表现蒙太奇 / 107

第三节 蒙太奇的艺术功用 / 110

- 一、构成作用：(1+1>2) / 110
- 二、创造时空作用 / 110
- 三、形成节奏 / 110

第四节 转场 / 110

第五节 蒙太奇与长镜头 / 113

- 一、纪实性长镜头 / 113
- 二、场面调度长镜头 / 113

壹

第一章 概述

第一节 影片的结构

第二节 视听语言研究内容与结构分析

本章重点

本章着重讲述影片的结构，幕的概念、段落、场景、镜头，以及视听语言的内容与结构，了解并掌握上述概念。

学习目标

让学生了解并掌握影片的结构，能深入了解视听语言的内容与结构，结构镜头，结构场景，结构段落，结构幕。掌握视听语言总体结构图。

建议学时

2~4 课时。

第一章 概述

本章导读

如果说语言是以语音和文字为载体来传达人们的意图和思想,那么视听语言就是以画面和声音为载体来传达人们的意图和思想。

动画影视作品如同每篇文章一样,由诸多的自然段落构成,既有段落结构,又由词语构成每句话,影片也是由段落构成幕,由场构成段落,由镜头构成场景。视听语言的语法规则就体现在这不同的层次之中,它是由单一的镜头到结构成体的影片的语言表述方式和语法规则。所以对视听语言的认识应该先由理解影片的结构入手。

概述

动画是一门集视觉与听觉于一身的艺术形式。它从远古开始萌芽,一直到现在发展出丰富的视听方

式,经历了一个漫长的过程。本章就是从动画视听语言的概念入手,讲述视听语言的发展过程,并通过动画本质分析动画影像的特性和形式分类。动画是电影的孪生产物,它从一开始就是一门艺术。在动画发展的过程中,始终都是用画面和声音来传递信息的,这是动画建构的基础,也是我们需要学习的。

动画视听语言借鉴了电影的视听语言,把动画的视觉与听觉两方面有机结合以综合的方式传达观众,力求使观众能够欣赏、理解并为之产生共鸣。

动画视听语言和文字语言、音乐语言一样也有语言元素和语法结构,是一个完整的语言体系。影像与声音是视听语言的语言元素,剪辑或蒙太奇是它的语法结构。有了这两个重要元素,我们才能很好地分析这个“语言”。

第一节 影片的结构

一部影片通常由三幕构成,这三幕分别是影片的开端、中段和结尾,它们共同构成影片的成体结构。

一、幕

第一幕,影片的开端通常是在建置故事,这一部分中要让观众明白故事的前提与情境,明了故事的主人公并设置出能够暗示故事发展的戏剧性方向的主人公内心需求与现实之间的矛盾,从而达到建置故事的效果。

例如动画片《长发公主》,第一幕就设置了金色

魔花能拯救生命,但是魔花被一个叫葛朵的老巫女占据着,而整个故事的开始便是以怀孕的王后生命垂危,在吃下魔花后便生下了故事的主角——小公主,并通过小公主的长发与魔花的功效来延续魔花的作用。由此,影片的开端一幕完成(如图1-1-1所示)。

第二幕,影片的中段是故事的主体部分,这部分是故事的对抗部分,具体说来就是为第一幕已经确立的主人公的需要设置现实中的重重障碍,从而产生戏剧冲突。

动画片《长发公主》的第二幕中,男主角尤金出场盗取国王送给公主的王冠,以此为线。在追逐的过程中,尤金与公主相遇,在尤金的帮助下公主克服各

种困难，终于完成了生日看天灯的愿望（如图1-1-2所示）。

第三幕，影片的结尾。这一幕既是整个故事的结局，也是对主题的完成升华。

动画片《长发公主》的第三幕中，尤金在酒馆朋友与那匹小马——马克西姆斯的帮助下逃离了监狱，

前往塔楼营救公主，在塔楼里与女巫展开了殊死搏斗，最后女巫摔落塔楼，尤金成功地营救出了公主，为此也差点失去生命，在尤金的帮助下公主回到了她的家人身边，从此公主与她的家人以及王国里的子民快乐地生活在一起，尤金娶到了公主，圆满地结束了整个故事（如图1-1-3所示）。

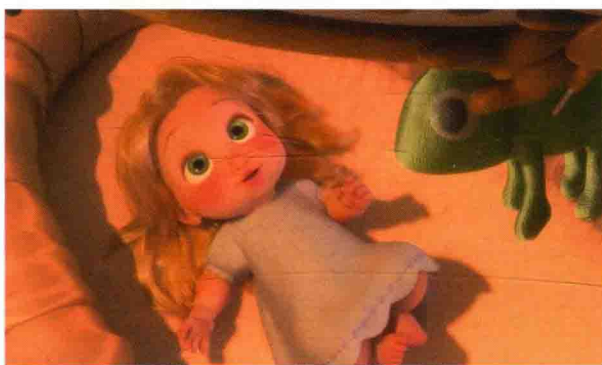

图1-1-1 选自美国动画片《长发公主》

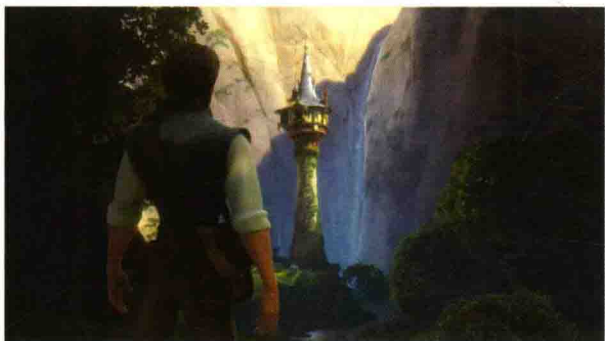

图1-1-2 选自美国动画片《长发公主》

图1-1-3 选自美国动画片《长发公主》

影片的三幕基本确立了影片的整体框架（如图1-1-4所示）。

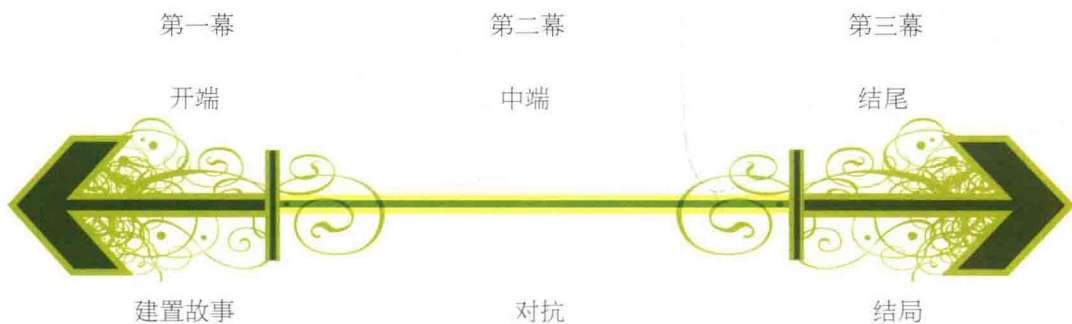

图1-1-4

影片的三幕结构决定了影片的整体框架，在这个框架之中如何展开具体的故事，则需要引入段落与场景的概念。

二、段落

影片中的“段落”是专有名词，这与我们通常所说的文字语言中的段落不同，影片中的“段落”是指在单一思想指导下的一个结构影片的镜头组合。这样说也许不容易理解，简单地说，段落就是构成影片叙事

的每一场戏，这些场戏由一条戏剧性故事连接起来构成整部影片。如动画片《长发公主》的叙事得以完整地表现，是赖于下面几个段落完成的：

第一幕——开端

段落1：王后怀孕，得病需魔花医治。

段落2：女巫守护魔花，但被国王卫队找到并带回王国。

段落3：魔花治好了王后的病，王后顺利地生下小公主，魔花的功效遗传至小公主（如图1-1-5所示）。

图1-1-5 选自美国动画片《长发公主》