

JOIN CLASSROOM
精鹰课堂

附赠资源

全部案例的工程文件

28个案例效果图

40集教学视频，时长240分钟

After Effects

影视高级特效精解 (第2版)

精鹰传媒 / 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

印象

After Effects

影视高级特效精解 (第2版)

精鹰传媒 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

After Effects印象影视高级特效精解 / 精鹰传媒编
著. — 2版. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-115-43214-8

I. ①A… II. ①精… III. ①图象处理软件 IV.
①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第268481号

内 容 提 要

本书主要通过丰富的案例全面地解析 After Effects 在影视包装后期特效方面的各种创作思路 and 高级技法, 并对国内外优秀作品中的特效进行了对比和分析。内容包括影视后期比较流行的文字效果、三维效果、粒子特效、光效和烟火水墨特效等, 以及一些新的高级特效应用。

全书共 17 章, 第 1 章~第 2 章主要介绍了 After Effects 中期和后期特效有关的重要基础知识, 包括对特效的概述, 对国内外优秀特效案例的分析, 主要是为了方便读者更轻松的学习接下来的内容。第 3 章~第 17 章主要是通过实例来解析 After Effects 特效的基础应用和进阶技法, 各种特效的应用都进行了同类特效的对比解析, 并分析了它们在其他优秀作品中的应用, 除了让读者更熟练地掌握特效技法, 更重要的是让读者更深刻地理解该特效, 并能灵活应用于作品中。

本书不仅适合 After Effects 的初、中级用户学习, 对于从事影视后期制作的人员也有较高的参考价值, 同时也适合 CG 行业后期特效师和影视后期特效制作爱好者阅读参考。

◆ 编 著 精鹰传媒

责任编辑 张丹阳

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京鑫丰华彩印有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 19.25

字数: 556 千字

2016 年 12 月第 2 版

印数: 3 001—5 500 册

2016 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 89.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

近年来，电视行业竞争激烈，网络视频如雨后春笋般纷纷涌现，微电影强势来袭，夺人眼球，多元化影视产品纷至沓来，伴随而来的是影视包装的迅速崛起。精湛的影视特效技术走下电影神坛，被广泛应用于影视包装领域，让电视、网络视频和微电影的视觉呈现更为精致多元，影视特效日益成为影视包装不可或缺的元素。丰富的观影经验让观众对视觉效果的要求越来越高，逼真的场景、震撼人心的视觉冲击、流畅的动画……人们对电视和网络视频的要求已经提升到了一个新的高度，而每一个更高层次的要求都是对影视包装从业人员的新挑战。

中国影视包装迅速发展，专业化人才需求巨大，越来越多的人加入到影视包装制作的行列。但他们在实践过程中难免会遇到一些困惑，如理论如何应用于实践，各种已经掌握的技术如何随心所欲地使用，艺术设计与软件技术怎样融会贯通，各种制作软件怎样灵活配合……鉴于此，精鹰传媒股份有限公司精心策划编写了系统的、针对性强的、亲和性好的系列图书——“精鹰课堂”和“精鹰手册”。这套教材汇聚了精鹰传媒股份有限公司多年的创作成果，可以说是精鹰传媒股份有限公司多年来的实践精华和心血所在。在精鹰传媒股份有限公司走过第一个十年之际，我们回顾过去，感慨良多。作为影视行业发展进程的参与者和见证者，我们一直希望能为中国影视包装的长足发展做些什么。因此，我们希望通过出版“精鹰课堂”和“精鹰手册”系列丛书，帮助您熟悉各类CG软件的使用，以精鹰传媒股份有限公司多年的优秀作品为案例参考，从制作技巧的探索到项目的完整流程，深入地向CG爱好者清晰呈现影视前期和后期制作的技术解析与经验分享，帮助影视制作设计者解开心中的困惑，让他们在技术钻研、技艺提升的道路上走得更坚定、更踏实。

解决人才紧缺问题，培养高技能岗位人才是影视包装行业持续发展的关键，精鹰传媒股份有限公司提供的经验分享也许微不足道，但这何尝不是一种尝试——让更多感兴趣的年轻人走近影视特效制作，为更多正遭遇技艺突破瓶颈的设计师解疑释惑，与业内同行一同探讨进步……精鹰传媒股份有限公司一直把培养影视人才视为使命，我们努力尝试，期盼中国的影视行业迎来更美好的明天。

前言

随着CG行业和中国影视产业的不断改革升级，影视产业的专业化已得到纵深发展。从电影特效到游戏动画，再到电视传媒，对专业化人才的需求越来越大，对CG领域的专业化人才也有了更高的要求。而现实是，很大一部分进入这个行业的设计师，因为缺乏完整而系统的学习，导致理论与实践相距甚远，各种已掌握的技术不能随心所欲地使用，或者不能很好地将艺术设计与软件技术融汇贯通，导致很多设计师的潜力得不到充分发掘。

精鹰传媒股份有限公司作为一家以影视制作为主营优势的传媒公司，曾在电视包装行业多次创造奇迹，其背后离不开各种特效技术的支撑。自2012年起，精鹰传媒股份有限公司开始筹划编写系统的、针对性强的、亲和性好的系列图书教材“精鹰课堂”，汇聚公司多年来的创作成果，以真实案例为参考，希望能为影视制作师同行们的提升技艺提供帮助。

在精鹰系列教材的编写中，我们立足于呈现完整的实战操作流程，搭建系统清晰的教学体系，包括技术的研发、理论和制作的融合、项目完整流程的介绍和创作思路的完整分析等内容。在讲解实例的过程中我们详细写出了每个效果达成的各个步骤，具体到每个参数的作用及设置，方便读者跟着步骤一步一步进行制作，力求满足After Effects任何一个阶段使用者的需求。同时，我们在这里也建议读者不必完全拘泥于教程中的每一个步骤、每一个参数，完全可以根据具体情况加入自己的想法，适当改变步骤顺序或者参数数值，从而制作出更好的视觉效果。在第二版中更新了一些新的、当下比较流行的特效案例在里面。笔者建议读者在本书的基础上多加以实践，学会举一反三，所谓实践出真知，在完成了实例的制作之后，掌握其核心知识点，融会贯通，达到将此知识点能熟练运用到其他实例的制作的程度，这样才能真正掌握After Effects的精髓。

本书得以顺利出版，得感谢精鹰传媒股份有限公司的总裁阿虎对“精鹰课堂”的大力支持，还要感谢张思超、董思国、周新魁等同事和朋友，共同配合完成了本书的创作。

本书提供资源下载，可扫描“资源下载”二维码获得下载方法。书中难免会有一些纰漏不足之处，在此也恳请读者批评指正，我们一定虚心领教。同时，精鹰公司的网站（www.jychina.com）上开设了本书的图书专版，我们会对读者提出的有关阅读学习问题提供帮助与支持。

自成立以来，精鹰传媒股份有限公司的目标就是成为一家引领行业发展的传媒产业集团，我们会坚持一直为客户做“对”的事，提供“好”的服务，协助客户建立品牌永久价值，使之成为行业的佼佼者。这就是我们矢志不渝的使命。

资源下载

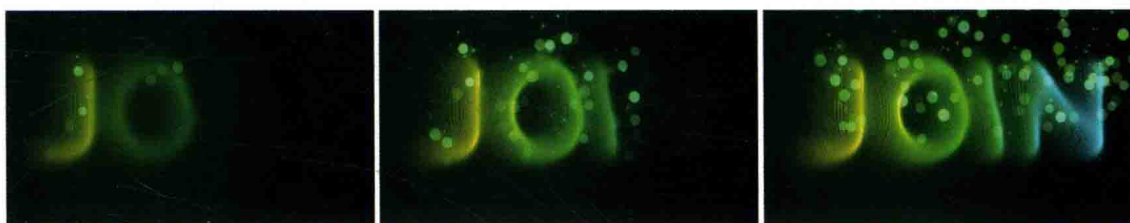
莫立 罗杰

2016年10月

第3章 文字特效应用

个性文字动画

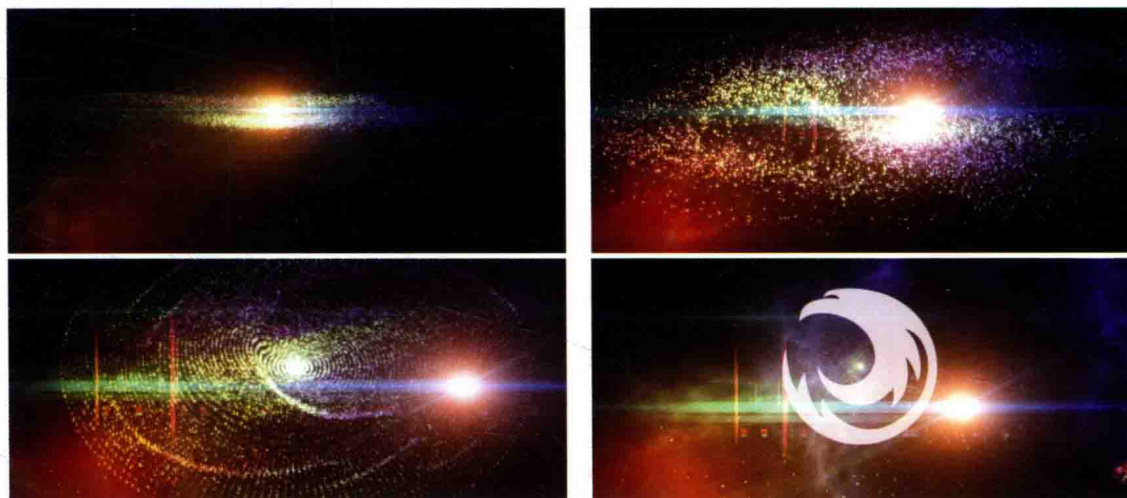
水波文字特效

第4章 光斑特效

怀旧风格的光斑表现

第5章 太空与星球的创作技法

太空的制作

案例效果欣赏

星球的制作

第6章 跟踪与稳定应用

稳定跟踪创作技法

运动跟踪技法

第7章 场景氛围光效

光线的汇聚和幻化表现

第8章 内置破碎特效

文字的破碎

墙壁的爆炸

第9章 高级抠像应用

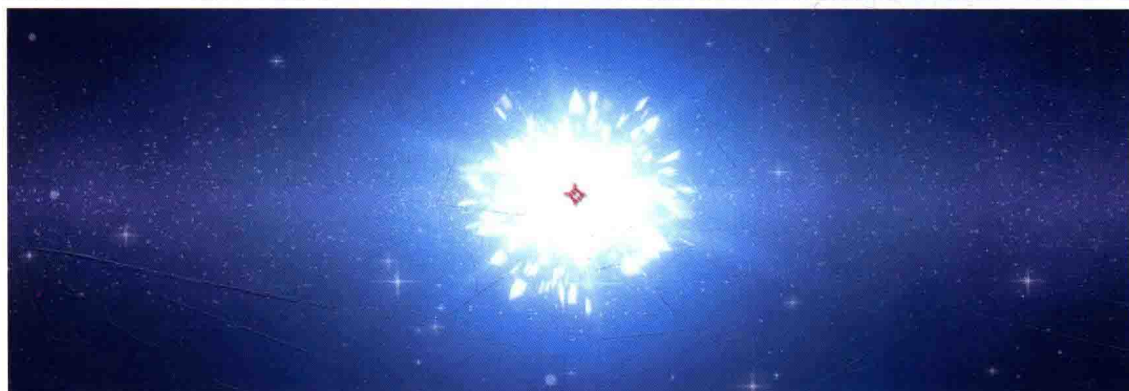

KeyLight 抠像应用

PowerMatte 高级智能抠像

第 10 章 冲击波光

宇宙冲击波的表现

第 11 章 火焰特效应用

使用 Trapcode Mir 制作燃烧的火焰效果

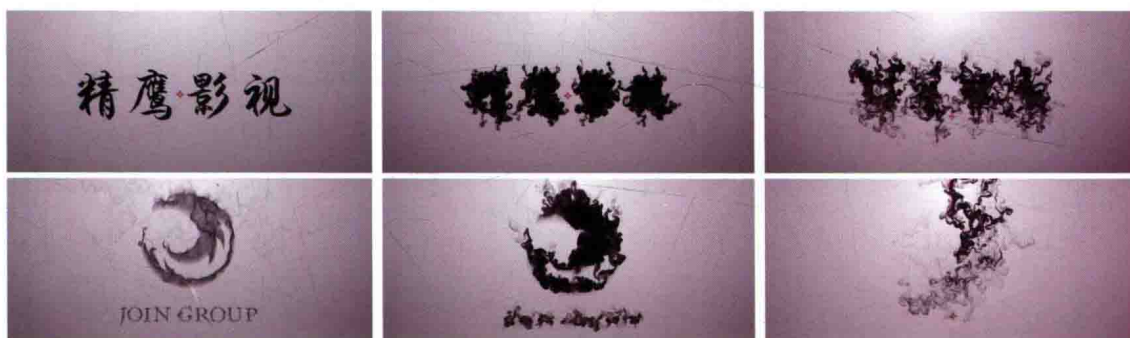

使用 Turbulence 2D 制作燃烧的 LOGO

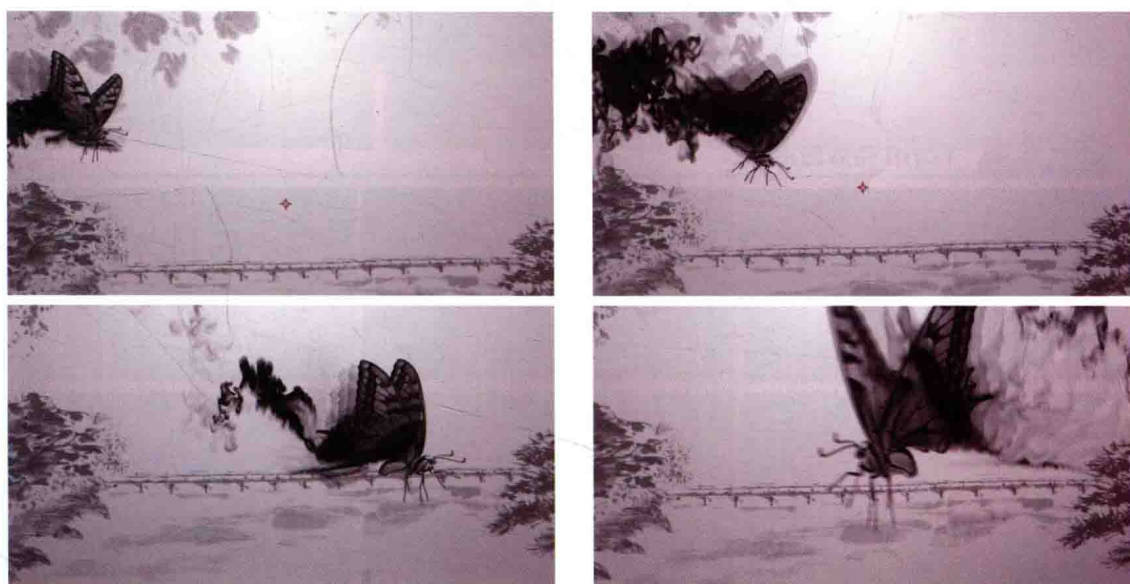

坠落火星的制作

第 12 章 水墨特效应用

水墨文字特效制作

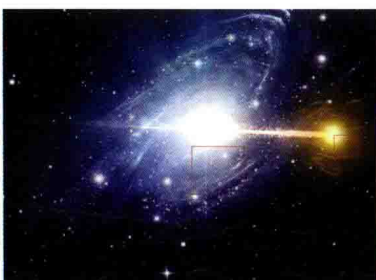
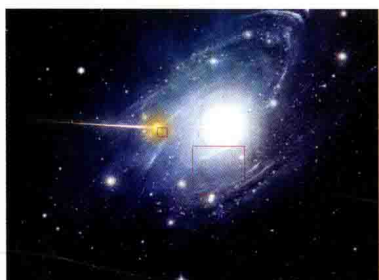
水墨飞舞制作技法

第 13 章 场景元素的综合应用

流光文字电光火花的表现

第 14 章 光效创作技法

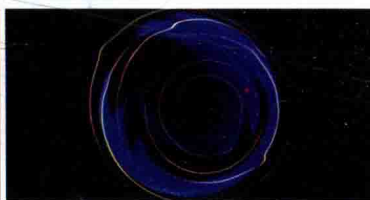
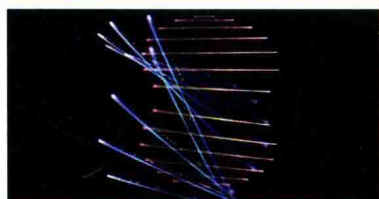

拖尾能量球制作

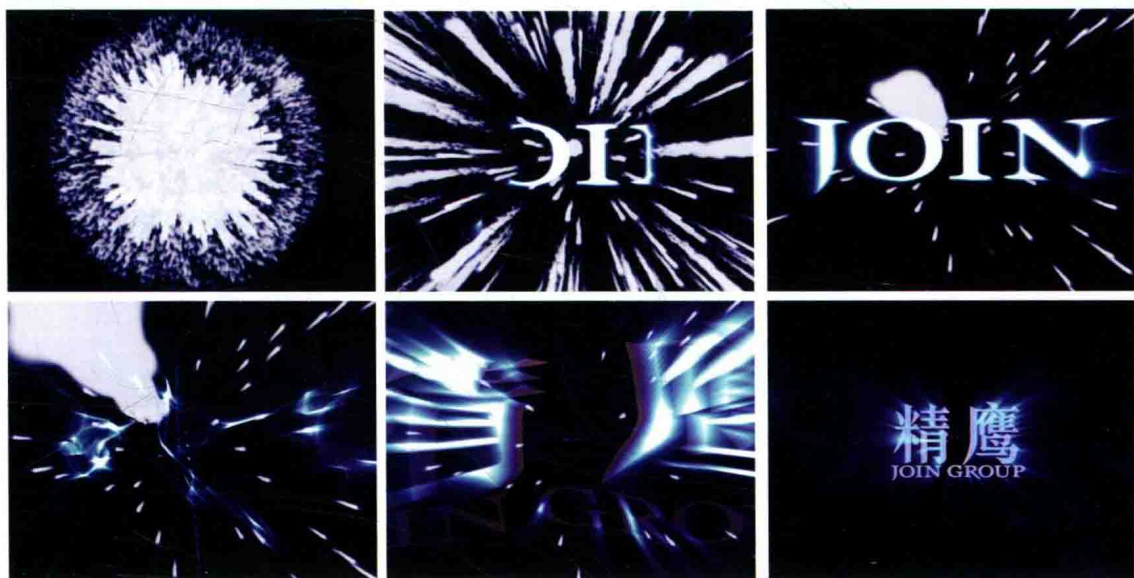

七彩光线的表现

第 15 章 Form 特效应用

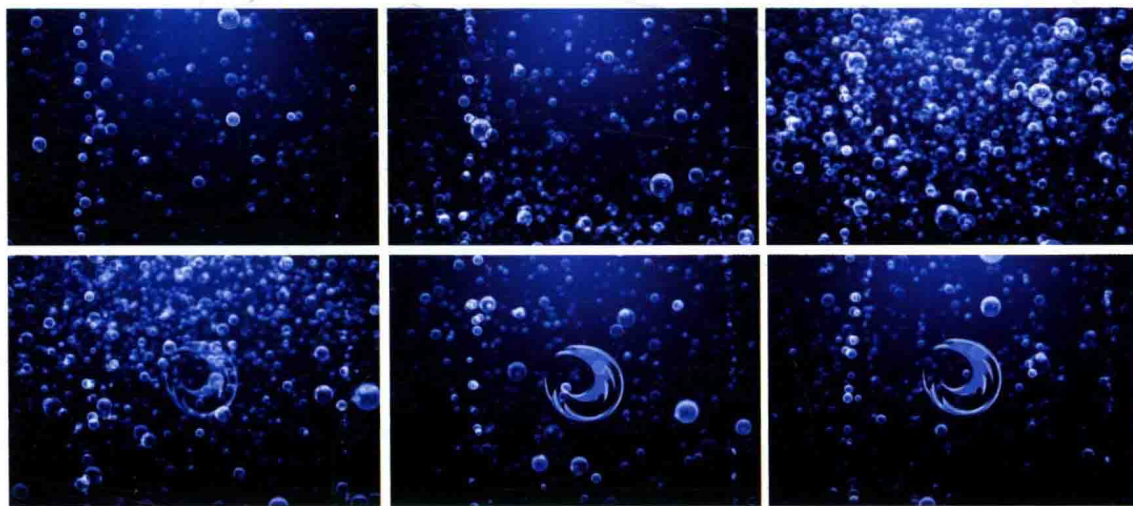

绚丽定版 LOGO 的制作

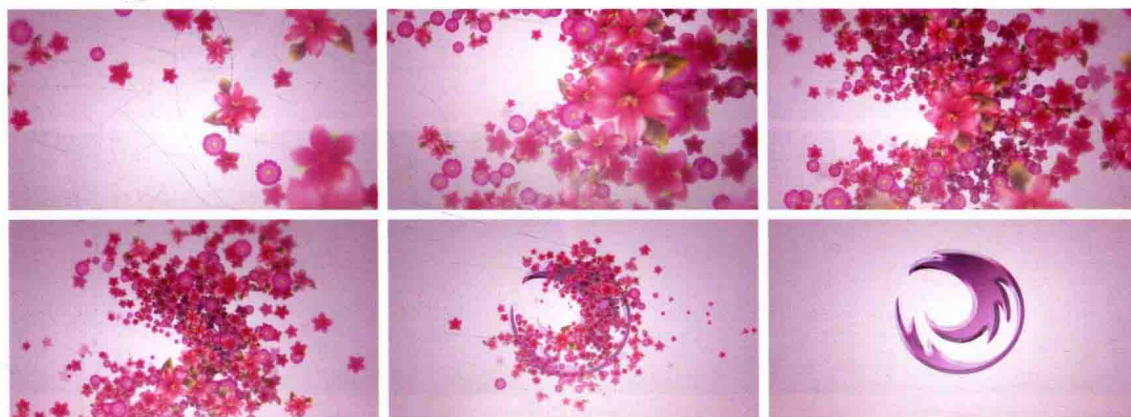

放射定版 LOGO 的制作

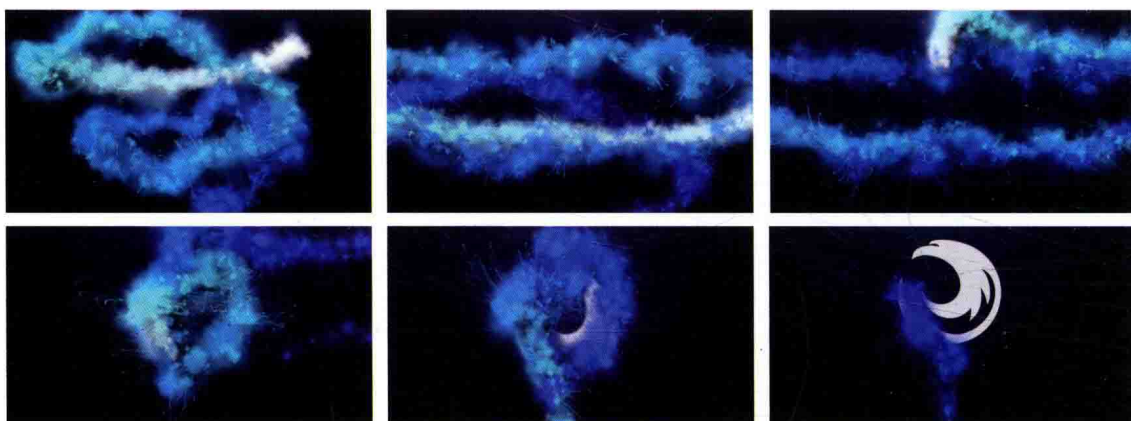
第 16 章 Particular 粒子特效的应用

上升的气泡

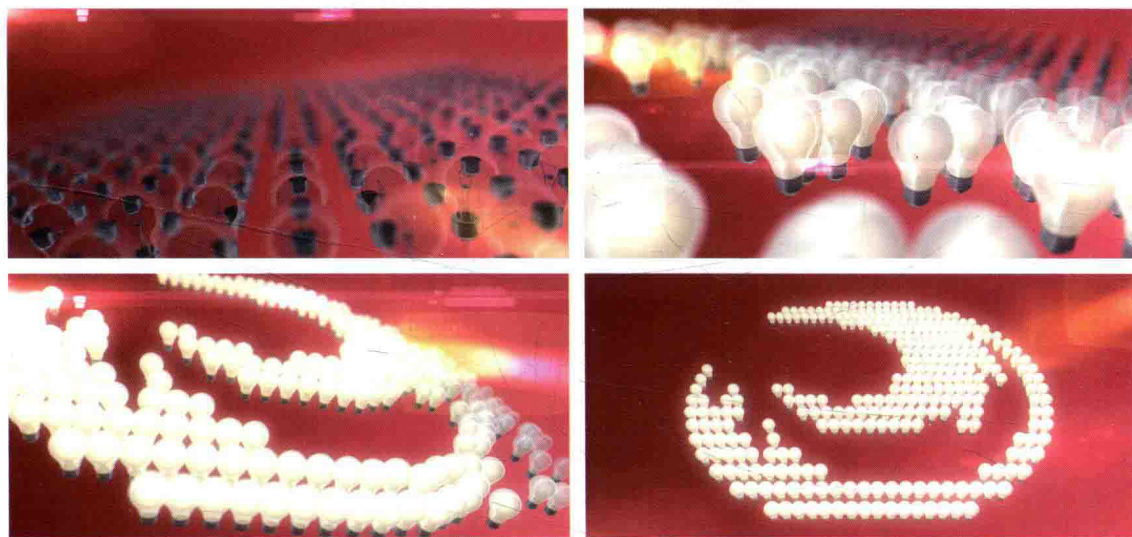

花丛中的 LOGO

LOGO 的华丽转换

第 17 章 Element 3D 高级特效应用

三维 LOGO 的材质制作

炫酷定版 LOGO 的制作

内容结构

本书提供学习资料下载，扫描封底二维码即可获得文件下载方式。内容包括本书所有案例的工程文件和效果图文件，以及视频教学文件，读者可以一边看视频教学，一边学习书中的制作分解思路，同时还可以使用工程文件进行同步练习。

“工程文件”包括书中所有案例的过程源文件，内容结构如右图所示。

“案例效果图文件”中包括书中所有案例的最终效果图，内容结构如右图所示。

“视频教学文件”中包括书中所有对应章节中的实例的视频讲解，内容结构如右图所示。

使用建议

本书所有使用的软件为After Effects，AE文件在After Effects CS6以上版本均可使用。

如果大家在阅读或使用过程中遇到任何与本书相关的技术问题或者需要什么帮助，请发邮件至zsys@ptpress.com.cn，我们会尽力为大家解答。

目录

第1章 影视后期特效概述 18

- 1.1 影视作品的幕后功臣——影视后期特效 18
- 1.2 影视后期特效的成名史 18
- 1.3 影视后期特效的神通广大 19
 - 1.3.1 视觉元素的创建 19
 - 1.3.2 画面色调的处理 20
 - 1.3.3 视觉效果创造 20
 - 1.3.4 镜头之间的组接 21
- 1.4 影视后期特效的百花齐放 21
 - 1.4.1 无处不在的影视后期特效 22
 - 1.4.2 丰富多样的影视后期特效 23
- 1.5 优秀特效案例分析 25
- 1.6 本书应用案例简介 31

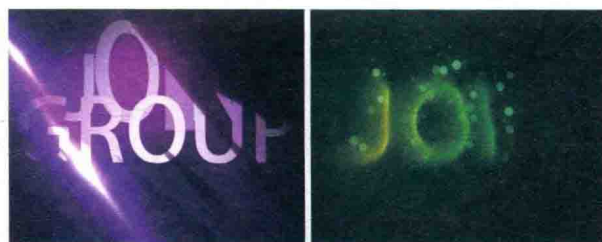
第2章 影视特效的基础知识 34

- 2.1 After Effects软件概述 34
- 2.2 After Effects合成 35
- 2.3 After Effects图层 35

- 2.4 After Effects遮罩 37
- 2.5 After Effects关键帧 37
- 2.6 After Effects摄像机 37
- 2.7 渲染输出 38
 - 2.7.1 输出模块 38
 - 2.7.2 输出流程 39
- 2.8 After Effects优化设置 40
- 2.9 After Effects插件的安装 41

第3章 文字特效应用 43

- 3.1 文字特效概述 43
- 3.2 国内外优秀作品赏析 44
- 3.3 个性文字动画 46
- 3.4 水波文字特效 51

第4章 光斑特效 55

- 4.1 光斑特效的分析 55
- 4.2 优秀作品赏析 56

4.3 怀旧风格的光斑表现.....	58
4.3.1 设置场景的景深效果.....	58
4.3.2 制作光斑白点的漂浮闪烁动画.....	60
4.3.3 怀旧光斑的画面处理.....	61

第5章 太空与星球的创作技法.....64

5.1 太空与星球效果介绍.....	64
5.2 国内外优秀作品赏析.....	65
5.3 太空的制作	68
5.3.1 制作主星云动画	68
5.3.2 制作其他附加元素	71
5.4 星球的制作	75
5.4.1 制作星球元素	75
5.4.2 合成星球太空场景	77

第6章 跟踪与稳定应用.....81

6.1 影视运动追踪技术简介	81
6.2 国内外优秀作品赏析.....	82
6.3 稳定跟踪创作技法.....	84
6.4 运动跟踪技法	91

第7章 场景氛围光效

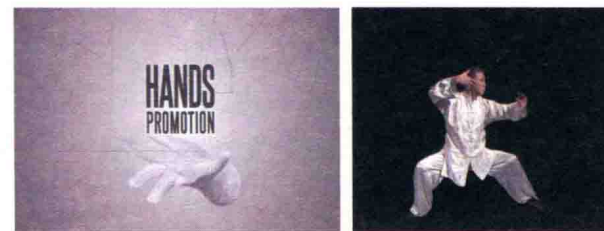
7.1 场景氛围光效的分析.....	99
7.2 国内外优秀作品赏析.....	100
7.3 光线的汇聚和幻化表现	102
7.3.1 准备场景.....	103
7.3.2 准备灯光元素	103
7.3.3 制作光线的汇聚和幻化效果	105
7.3.4 添加辉光特效	109

第8章 内置破碎特效

8.1 破碎特效介绍	112
8.2 国内外优秀作品赏析.....	113
8.3 Shatter破碎的介绍	116
8.4 文字的破碎	118
8.4.1 制作文字破碎动画.....	119
8.4.2 优化文字破碎动画的效果	122
8.5 墙壁的爆炸	126
8.5.1 制作墙壁破碎动画.....	126
8.5.2 创建破碎效果的其他附加元素.....	130

第9章 高级抠像应用

9.1 抠像技术简介	132
9.2 抠像技术的应用	132
9.3 国内外优秀作品赏析.....	133
9.4 KeyLight抠像应用	136
9.4.1 蓝绿屏抠像技法	136
9.4.2 综合抠像技法	139
9.5 PowerMatte高级智能抠像.....	144

9.5.1 PowerMatte抠像的应用	144
9.5.2 使用心得	147

第10章 冲击波光 148

10.1 冲击波光的介绍	148
10.2 国内外优秀作品赏析	149
10.3 宇宙冲击波的表现	151
10.3.1 制作星空背景	151
10.3.2 制作旋彩粒子效果	154
10.3.3 制作爆炸粒子	156
10.3.4 制作冲击波的效果	158
10.3.5 制作辅助冲击光效	160

第11章 火焰特效应用 162

11.1 火焰特效在影视中的应用与制作	162
11.2 国内外优秀作品赏析	163
11.3 燃烧的LOGO	164
11.4 燃烧LOGO的制作	166
11.4.1 使用Trapcode Mir制作燃烧的 火焰效果	166
11.4.2 使用Turbulence 2D制作 燃烧的LOGO	170
11.5 坠落火星的制作	175
11.5.1 使用Trapcode Particular制作 燃烧的火焰效果	175
11.5.2 使用Trapcode Particular制作 火花效果	178
11.5.3 优化合成效果	180

第12章 水墨特效应用 181

12.1 电影中的流体特效	181
12.2 国内外优秀作品赏析	182
12.3 Turbulence 2D流体插件介绍	184
12.3.1 关于流体力学	184
12.3.2 各项参数介绍	185
12.4 水墨文字特效制作	189
12.5 水墨飞舞制作技法	194

第13章 场景元素的综合应用 200

13.1 流光电火花特效的分析	200
13.2 国内外优秀作品赏析	200
13.3 流光文字电光火花的表现	202
13.3.1 制作立体的文字效果	203
13.3.2 制作文字的反射质感效果	205
13.3.3 制作文字的环境元素	207

第14章 光效创作技法 212

14.1 光线特效介绍	212
14.2 国内外优秀作品赏析	213
14.3 拖尾能量球制作	215