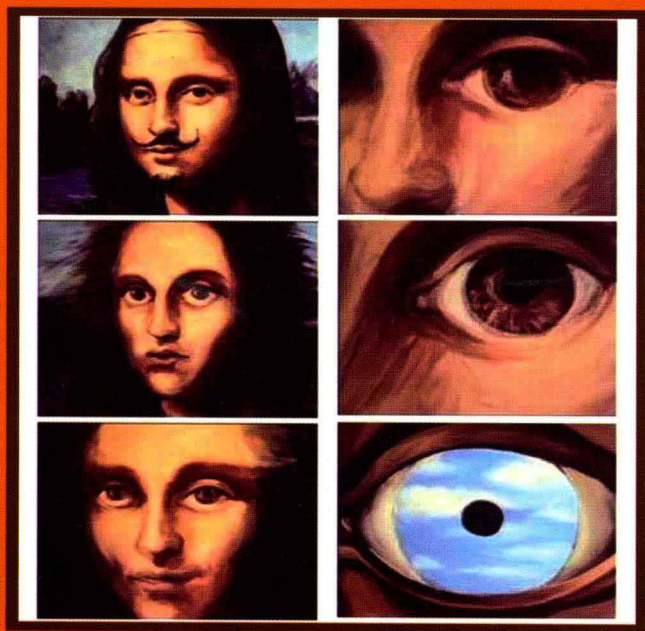

《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

非主流动画技术与大师作品欣赏

FEIZHULIU DONGHUA JISHU YU DASHI ZUOPIN XINSHANG

樊天岳 主编

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

非主流动画技术与大师作品欣赏

FEIZHULIU DONGHUA JISHU YU DASHI ZUOPIN XINSHANG

樊天岳 主编

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》之一,主要介绍世界上一些知名动画大师采用的非主流的、个性化的动画制作技术,并欣赏大师的一些典型作品。本教材文字简练、图文并茂,突出知识性、趣味性、赏析性、应用性,对提高大学生的艺术素养、审美能力、动手能力都有一定的帮助。本教材具有普及性、应用性、赏析性、实践性的特点,可作为高等院校动漫设计、艺术设计以及艺术教育等专业的专业拓展类课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课教材和艺术素质教育用书,同时也可以成为高职高专相关专业及广大动画爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

非主流动画技术与大师作品欣赏 / 樊天岳主编. --
南京:东南大学出版社, 2011.7
(高等院校大学生素质教育系列丛书. 动漫卷)
ISBN 978-7-5641-2851-7

I. ①非… II. ①樊… III. ①动画片-鉴赏-世界-
高等学校-教材 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 113422 号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

非主流动画技术与大师作品欣赏

主 编 樊天岳

选题总策划	李 玉	特聘外审	凌 清
责任编辑		封面插图	樊天岳
文字编辑	新 宁	封面设计	顾晓阳
责任印制	张文礼		

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 南通印刷总厂有限公司
经 销 全国各地新华书店经销
开 本 889mm×1 194mm 1/16
总 印 张 46.25
总 字 数 1228 千字
版 次 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1-3 000 套
书 号 ISBN 978-7-5641-2851-7
总 定 价 378.00 元(本套丛书/动漫卷共 10 种)

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话(传真):025-83792328。

目录

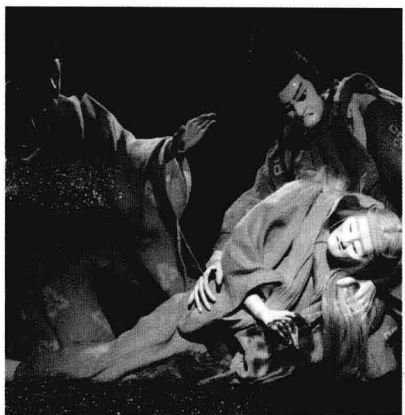
第一讲 洛特·雷妮格——剪纸动画先驱 /1

第二讲 亚历山大·阿雷克塞耶夫——针幕动画大师 /7

第三讲 伊利·唐卡——木偶动画教父 /11

第四讲 诺曼·麦克拉伦——实验动画大师 /17

第五讲 弗烈德瑞克·贝克——手绘动画大师 /24

第六讲 川本喜八郎——人偶动画大师 /29

第七讲 扬·兰尼卡——拼贴动画大师 /35

第八讲 扬·史云梅耶——材料动画大师 /40

第九讲 尤里·诺斯坦因——剪纸动画大师 /49

第十讲 琼·格雷兹——黏土画动画大师 /54

第十一讲 卡洛琳·丽芙——技术创新大师 /60

第十二讲 威尔·文顿——黏土动画奇才 /65

第十三讲 弗兰克·卡科——沙动画大师 /69

第十四讲 亚历山大·佩特洛夫——玻璃动画大师 /74

第十五讲 尼克·帕克——泥偶动画大师 /79

参考资料 /87

第一讲 洛特·雷妮格——剪纸动画先驱

洛特·雷妮格是谁?是哪个国家的?这个名字对不少动画爱好者来说可能有点陌生。为什么把她放在第一个做介绍?这也是编者一直在思考的问题,到底把谁第一个呈现在读者的面前?诺曼·麦克拉伦、威尔·文顿,还是尼克·帕克……。经过反复考虑,还是决定首先来介绍这位来自德国的剪纸动画先驱。因为是她生产出了世界上第一部动画长片——《阿基米德王子历险记》(1926年出品),比美国的第一部动画长片《白雪公主》整整早了11年;是她采用剪纸技术制作出了这部动画长片,她比世界动画艺术还早一年诞生。由此可见她完全胜任这一光辉而崇高的使命。因此本书也以动画大师的出生年月为序依次介绍。

洛特·雷妮格,1899年出生于德国柏林,1916年开始在莱因哈特门下学习,1918年进入电影界。1919年12月12日完成了她的首部动画短片《爱情的点缀》(The Ornament of the Loving Heart)。这部实验动画片在观众中反映热烈,从此便拉开了她制作动画片的序幕。她一生共制作了50多部动画短片,全部都是剪纸动画片。

1923年,雷妮格建立了自己的工作室并开始制作《阿基米德王子历险记》(The Adventures of Prince Achmed)。这部根据《一千零一夜》故事改编而成的电影充满了冒险、浪漫与魔幻。她首先根据故事情节画出分镜图(图1-1),然后在黑卡纸上描画出角色造型图(图1-2)。再把绘制好造型图的黑卡纸用剪刀剪出一个个造型(图1-3),最后把每个造型的连接处用金属丝连接起来,使角色能够灵活运动(图1-4)。

洛特·雷妮格(Lotte Reiniger, 1899—1981)

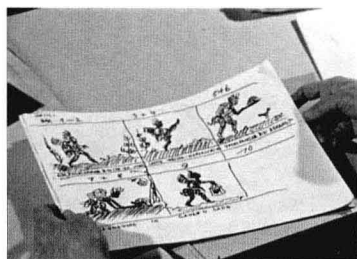

图1-1 画出故事分镜图

图1-2 在黑卡纸上描出造型

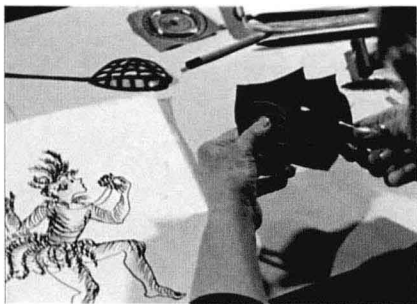

图1-3 用剪刀剪出造型

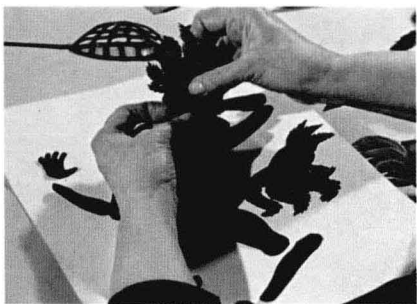

图1-4 用金属丝把造型连接成整体

F Z L D H U S Y D S Z P X S

图 1-5 逐格拍摄角色造型，拍完一格再调整一下角色的动作或位置

图 1-6 《阿基米德王子历险记》(1926 年)

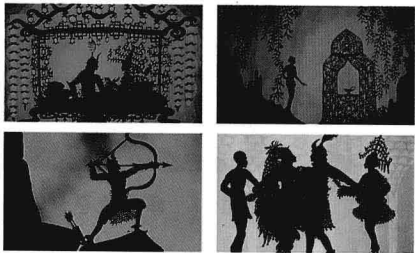

图 1-7 《杰克与魔豆》(1955 年)

所有的角色造型做好以后，然后再逐格拍摄。拍摄时先把角色造型平放在透明玻璃箱上，让灯光从下面透射上来，再进行拍摄，拍完一格再调整一下角色的动作或位置，直到全部拍摄完成所有的动作(图 1-5)。

经过 3 年的辛勤工作，1926 年她终于完成了《阿基米德王子历险记》。

雷妮格利用黑卡纸和金属丝连接方式制作的剪纸动画，有点类似于皮影戏，属于剪影动画。但她的剪纸动画更胜于皮影戏，她的动画片中有层次分明的前景和背景。在《阿基米德王子历险记》一片中，她还巧妙地利用不同颜色的背景表示不同的故事环节(图 1-6)。

雷妮格除了在剪纸方面具有高超的技巧外，她在制作每一部动画片时，也都十分强调故事的重要性，她认为在动画制作中故事的重要性不能被低估，她的很多动画作品改编于一些童话、寓言故事和戏剧。

随着技术的发展和制作技巧的成熟，雷妮格在有些动画片制作中采用了彩色的背景，只是角色还是剪影的效果。如动画片《杰克与魔豆》(Jack and the Beanstalk, 1955 年)(图 1-7)。

1961 年的动画片《青蛙王子》(The Frog Prince, 1961 年)，制成了全彩色的动画片，不光背景是彩色的，而且形象也是彩色的(图 1-8)。可以说雷妮格在剪纸动画的制作过程中，时刻保持与时俱进，不断创新。

1981 年 6 月 19 日，雷妮格在德国的德特豪森去世。

图 1-8 《青蛙王子》(1961 年)

佳作欣赏:《仙履奇缘》(Cinderella)

故事取材于安徒生的童话《灰姑娘》。母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉再也感受不到母爱的温暖,她被后母与姐姐虐待,每天都有做不完的家务,尽管如此,精疲力尽的她仍得不到继母的欢心。王子就要举行选妃的舞会了,没有礼服及马车的仙德瑞拉怎么办?在神仙教母的眷顾下,仙德瑞拉变身为衣着华丽的佳人,搭乘南瓜变成的马车参加王子的舞会,并在舞会上与王子翩翩起舞。她知道,法术会在12点之前统统消失。于是,大钟敲响的那一刻,她慌忙逃离了王子,留下的仅仅是一只水晶鞋。情陷已深的王子拿着灰姑娘遗下的水晶鞋,从百万女子中找到了一生中的最爱:仙德瑞拉。王子和灰姑娘举行了盛大的婚礼,他们幸福美满地生活在一起(图1-9)。

图 1-9 《仙履奇缘》(1954 年)

作品列表:

1. 《爱情点缀》(The Ornament of the Loving Heart, 1919 年)
2. 《丘比特和坚定的恋人》(Cupid and the steadfast lovers, 1920 年)
3. 《飞翔的树干》(The Flying Trunk, 1921 年)
4. 《伯利恒之星》(The Star of Bethlehem, 1921 年)
5. 《仙履奇缘》(Cinderella, 1922 年)
6. 《阿基米德王子历险记》(The Adventures of Prince Achmed, 1923-1926 年)
7. 《今天是跳舞, 玛丽特》(Today Marietta Dances, 1927 年)
8. 《怪医杜立德》(The Adventures of Dr Dolittle, 1928 年)
9. 《死者中的表观》(The Seemingly-Dead Chinaman, 1928 年)
10. 《当幸福来敲门》(The Pursuit of Happiness, 1929 年)
11. 《莫扎特的 10 分钟》(10 Minutes of Mozart, 1930 年)
12. 《滑稽演员》(Harlequin, 1931 年)
13. 《茜茜公主》(Sissi, 1932 年)
14. 《卡门》(Carmen, 1933 年)
15. 《滚动轮》(The Rolling Wheel, 1934 年)
16. 《穿鞋子的猫》(Puss-in-Boots, 1934 年)
17. 《失窃的心》(The Stolen Heart, 1934 年)
18. 《扫烟囱的小孩》(The Little Chimney Sweep, 1935 年)
19. 《加拉蒂亚》(Galathea, 1935 年)
20. 《帕帕基诺》(Papageno, 1935 年)
21. 《国王的早餐》(The King's Breakfast, 1936 年)
22. 《托沏》(The Tocher, 1937 年)
23. 《梦幻马戏团》(Dream Circus, 1939 年, 没有完成)
24. 《下金蛋的鹅》(The Goose that Laid the Golden Eggs, 1944 年, 没有完成)
25. 《玛丽的生日》(Mary's Birthday, 1951 年, 彩色背景)
26. 《阿拉丁》(Aladdin and the Magic Lamp, 1953 年)
27. 《神奇的马》(The Magic Horse, 1953 年)
28. 《白雪公主和玫瑰红》(Snow White and Rose Red, 1953 年)
29. 《三个愿望》(The Three Wishes, 1954 年)
30. 《蚱蜢和蚂蚁》(The Grasshopper and the Ant, 1954 年)
31. 《青蛙王子》(The Frog Prince, 1954 年)
32. 《英勇的小裁缝》(The Gallant Little Tailor, 1954 年)
33. 《睡美人》(The Sleeping Beauty, 1954 年)

34. 《哈里发鹤》(The Caliph Stork, 1954 年)
35. 《仙履奇缘》(Cinderella, 1954 年)
36. 《汉塞尔与格莱特》(Hansel and Gretel, 1955 年)
37. 《拇指姑娘》(Thumbelina, 1955 年)
38. 《杰克与魔豆》(Jack and the Beanstalk, 1955 年, 彩色背景)
39. 《伯利恒之星》(The Star of Bethlehem, 1956 年, 彩色背景)
40. 《海伦拉贝莱》(Helen la Belle, 1957 年, 彩色人物和背景)
41. 《从后宫诱逃》(The Seraglio, 1958 年, 彩色人物和背景)
42. 《吹笛手哈梅林》(The Pied Piper of Hamelin, 1960 年, 彩色人物和背景)
43. 《青蛙王子》(The Frog Prince, 1961 年, 彩色人物和背景)
44. 《凌晨桑迪》(Wee Sandy, 1962 年)
45. 《仙履奇缘》(Cinderella, 1963 年, 彩色人物和背景)
46. 《失落的儿子》(The Lost Son, 1974 年)
47. 《奥卡西恩和尼克蕾蒂》(Aucassin and Nicolette, 1976 年, 彩色背景)
48. 《玫瑰和戒指》(The Rose and the Ring, 1979 年, 彩色)

相关网站:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lotte_Reiniger

第二讲 亚历山大·阿雷克塞耶夫——针幕动画大师

亚历山大·阿雷克塞耶夫是俄裔法籍的版画家、插画家、动画家,是针幕动画(Pinscreen animation)的创始人。他为针幕动画的发展作出了巨大的贡献。

亚历山大·阿雷克塞耶夫,1901年出生于俄罗斯喀山(Kazan),1906年举家迁往圣彼得堡,1920年移居巴黎。1932年,阿雷克塞耶夫与妻子克莱儿·派克(Claire Parker)(图2-1)用他们所发明的针板,将俄国作曲家穆索斯基(Modest Petrovich Mussorgsky)的音乐交响诗《圣约翰的荒山之夜》拍摄成动画,两人于1933年共同完成了这部《荒山之夜》(Night on Bald Mountain)动画片(图2-2)。这是动画发展史上的第一部针幕动画,针幕动画特有的诡谲气息和亦静亦动的变幻效果,完美地还原了这部极富想象力的狂野之作。该动画片于2006年6月在法国安锡(Annecy)国际动画电影节上被评选为“动画的世纪·100部作品”第七名。

所谓针幕动画,就是先在金属白板上钻出几百万个针孔(图2-3),再把一支支钢针插入孔中,当幕的一侧被照亮时,每根钢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;当钢针完全推入幕中时,针影消失,整块白幕便一览无余了。从而以针眼的深浅变化形成不同层次的阴影,呈现出线条与造型效果,然后采用逐格拍摄的方法形成动画影像。

亚历山大·阿雷克塞耶夫(Alexandre Alexeieff, 1901—1982)

图 2-1 阿雷克塞耶夫与妻子克莱儿·派克

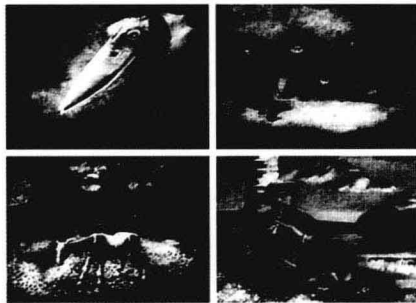

图 2-2 《荒山之夜》(1933年)

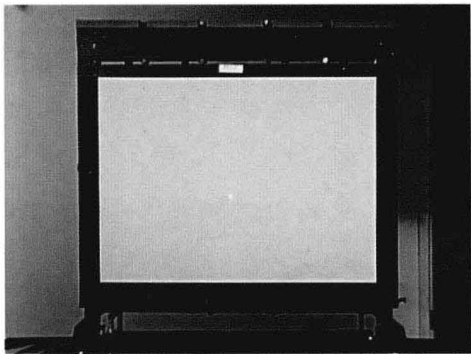

图 2-3(a) 制作针幕动画的设备

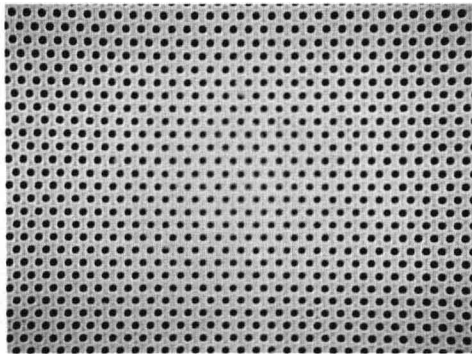

图 2-3(b) 布满针孔的金属白板局部放大图

F Z L D H J S Y D S Z P X S

针幕动画是动画创作里相当特殊的一种创作方式,透过如此坚硬的材质,在光影交错下展现出温柔多变的影像质感,其制作过程相当费时。但其作品影响深远,为其他动画创作者开辟了新的制作方法和视觉效果。图 2-4 为阿雷克塞耶夫在示范制作针幕动画。

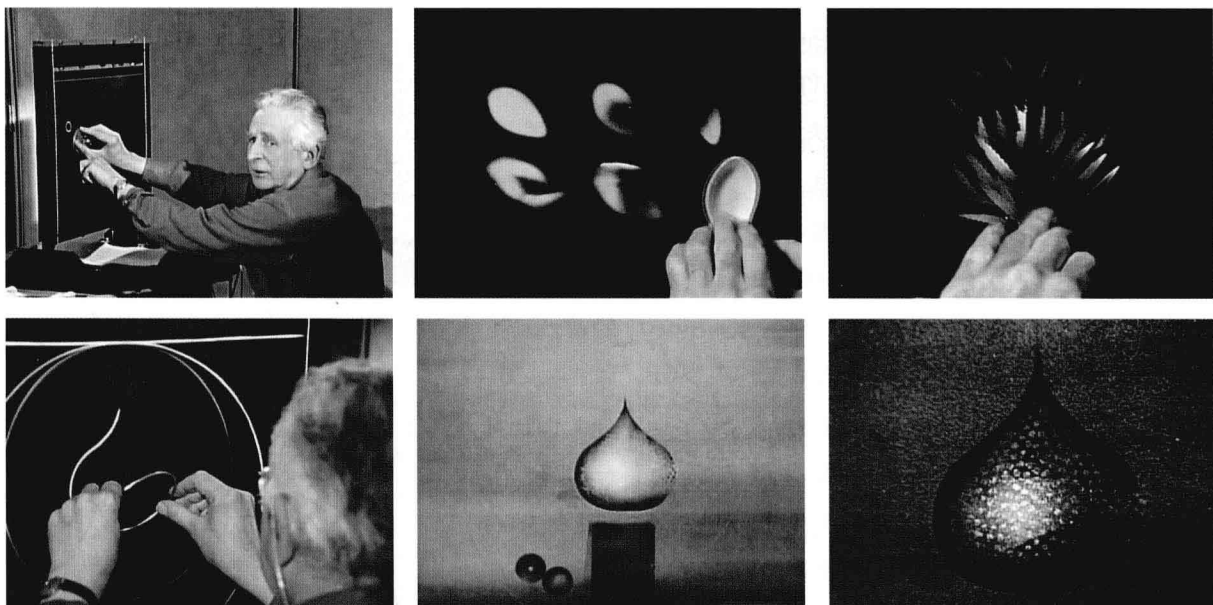

图 2-4 阿雷克塞耶夫在示范制作针幕动画

图 2-5 《荒山之夜》(1933 年)

图 2-6 《路人》(1944 年)

图 2-7 《鼻子》(1963 年)

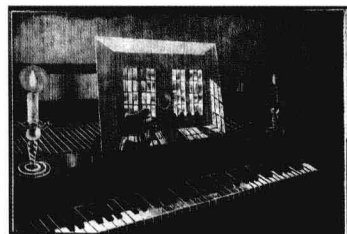

图 2-8 《展览会之画》(1972 年)

图 2-9 《审判》(1962 年)

阿雷克塞耶夫和妻子克莱儿·派克用此方法共制作了 5 部影片:《荒山之夜》(Night on Bald Mountain, 1933 年)、《路人》(En Passant, 1944 年)、《鼻子》(The Nose, 1963 年)、《展览会之画》(Pictures at an Exhibition, 1972 年)、《三个主题》(Three Themes, 1980 年),以及由奥森韦尔斯在 1962 年拍摄的《审判》(The Trial) 一片的序幕(图 2-5~ 图 2-9)。

这些针幕动画片以细致的色调、风格化的图像,创造出视觉的飨宴和特殊的气氛。《荒山之夜》中的夜雾、朦胧无法辨识的幽灵、精彩绝伦的变形;《鼻子》中场景的变换、光与时间的交错、圣彼得

堡震撼的雪景;《展览会之画》中舞蹈与月下乡愁的交替;《三个主题》中缓慢的动作、影像慢慢融入叶子、俄国的风景等等。它们唤醒了一个似在时间之外,遥远奇异的宇宙;以音乐的回音、象征性的姿势、或急或缓的变形加强了影片效果,是视觉和回忆的无言剧,是一支舞蹈。

1972年,阿雷克赛耶夫和妻子克莱儿·派克再次应邀回到NFB(National Film Board 加拿大国家电影局)工作(1943年,他俩曾为NFB拍摄过《路人》(En Passant))。此时的NFB已拥有了一块标准型号的针幕。两位艺术家成立了自己的工作室,用于培训电影人。诺曼·麦克拉伦(Norman McLaren)抓住这一大好机遇,拍摄了纪录片《针幕》(Pinscreen)(图2-4)。

佳作欣赏:《鼻子》

故事的开端是一个老头切开面包发现里面有一个人的鼻子,在其凶妻的呵斥下他到街上丢去扔掉它,第一次没扔成功后来就丢到河里去了;接着有一个类似官员的人找不到自己的鼻子,好不容易得到了一个但装不上,最后一觉醒来发现鼻子回来了……。短片所展现出的幽雅的古典气质,美轮美奂的光线转移,独具匠心的场景切换以及具有民族风情的动画配乐,使观众陶醉于其所精心编织的梦境中。这部动画片充分展现了针幕动画的绢印效果(图2-10)。

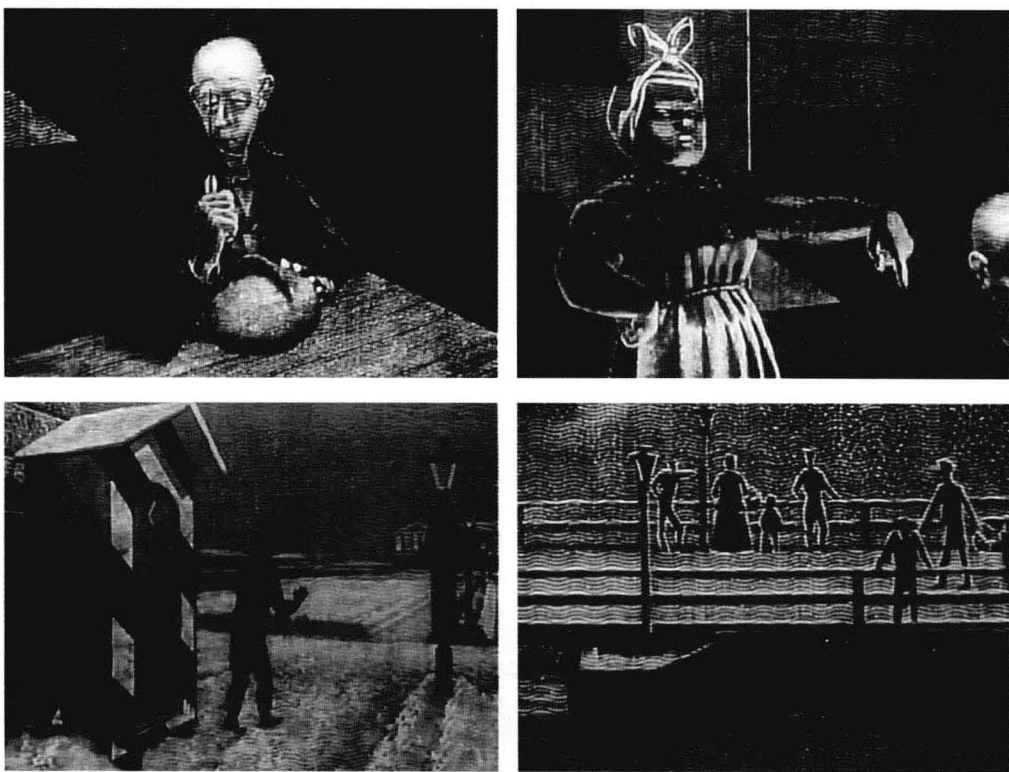

图 2-10 《鼻子》（1963 年）

作品列表:

1. 《荒山之夜》(Night on Bald Mountain, 1933 年)
2. 《路人》(En Passant, 1944 年)
3. 《鼻子》(The Nose, 1963 年)
4. 《展览会之画》(Pictures at an Exhibition, 1972 年)
5. 《三个主题》(Three Themes, 1980 年)

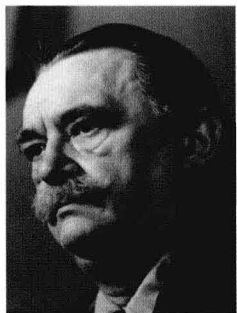
相关网站:

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Alexeieff

第三讲 伊利·唐卡——木偶动画教父

他是一名画家、插画家、雕刻家、动画导演,是捷克动画界享有崇高地位的开创者及领导者,对捷克乃至世界的木偶动画创作产生了重大影响,有人把他称作“欧洲的 Walt Disney”,有评论认为,是他滋养了整个世界的木偶艺术。他就是木偶动画教父——伊利·唐卡。

伊利·唐卡,1912 年出生于前捷克斯洛伐克的皮耳森(Pilsen),1935 年毕业于布拉格工艺美术学校,1936 年创建了他的第一所木偶剧院,后因战争而解散。1946 年,他与捷克早期的几位动画大师共同在布拉格电影工作室建立了一个动画工作室——“Trick Brothers Studio”(Jiri Trnka Studio 的前身),并出任工作室负责人。十几年间几乎所有捷克的木偶动

伊利·唐卡 (Jiri Trnka, 1912—1969)

图 3-1(a) 《捷克年》(1947 年)

图 3-1(b) 《皇帝的夜莺》(1948 年)

画作品都出自他旗下的工作室,使其迅速在世界动画界享有盛名。他的第一部动画长片《捷克年》(The Czech Year)完成于 1947 年,该片于 1948 年在威尼斯电影节上获大奖。1948 年完成了《皇帝的夜莺》(The Emperor's Nightingale);其他的影片还有《大提琴的故事》(Story of the Bass Cello, 1949 年)、《巴亚雅王子》(Bayaya, 1950 年)、《马戏团》(The Merry Circus, 1951 年)、《不朽的传说》(Old Czech Legends, 1953 年)、《仲夏夜之梦》(Sen noci svatojanske, 1959 年)等(图 3-1)。

图 3-1(c) 《巴亚雅王子》(1950 年)

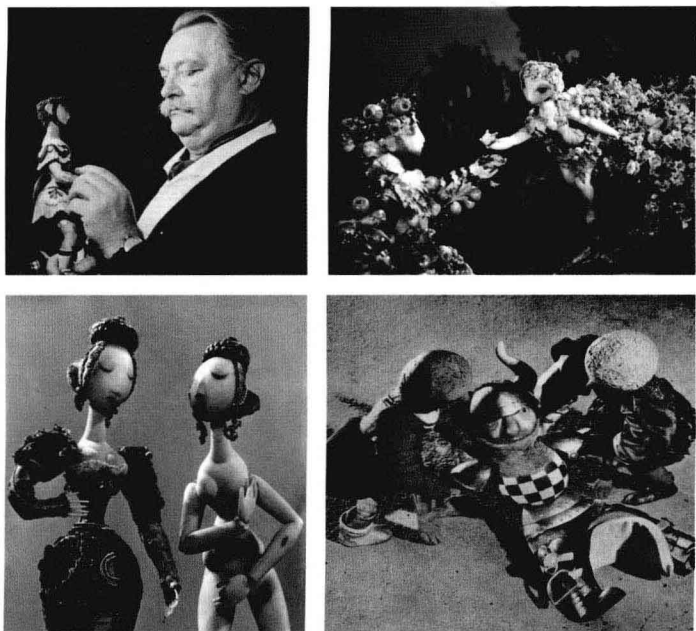

图 3-2 伊利·唐卡制作的人偶

图 3-3(a) 《电动阿嬷》(1962 年)

图 3-3(b)《手》(1965 年)

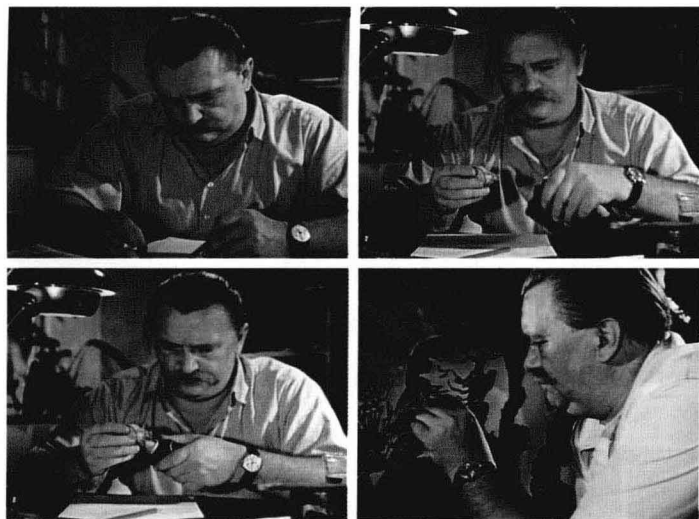

图 3-4 伊利·唐卡在工作中

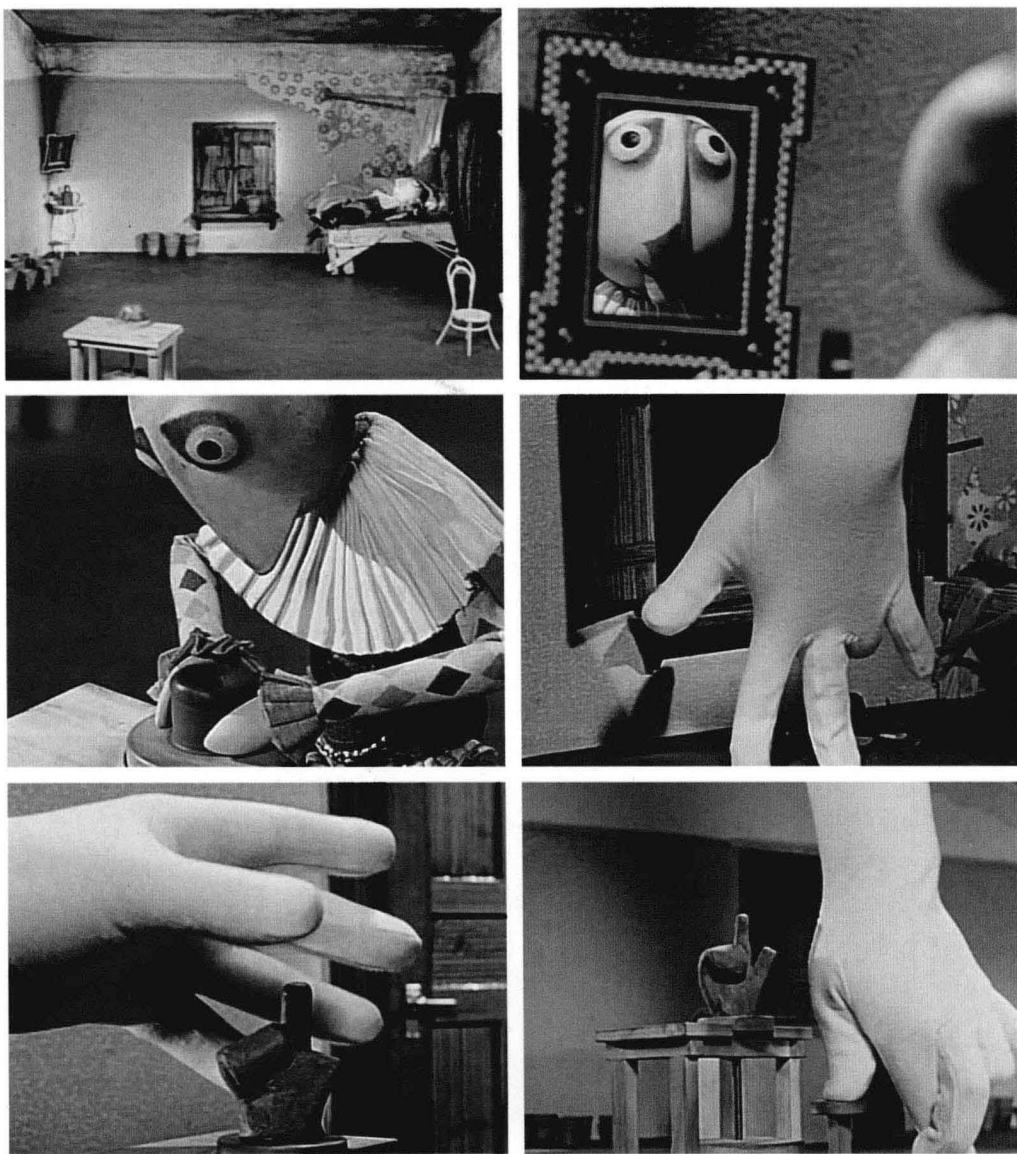
唐卡制作的人偶可爱而细致,制作的场景与服装精细而美丽。而且他注意到木偶动画与木偶剧场的不同之处,不再让片中的木偶有眨巴眨巴的眼睛和活动的嘴巴,而是利用镜头与灯光来转换气氛。他让原本无生命的木偶成为了可爱可亲的角色,栩栩如生地演绎了一个精彩动人的故事(图 3-2)。

晚年的唐卡健康状况不佳,但他依然继续认真地创作出几部动画短片,如 1961 年的《热情》(The Passion)、1962 年的《电动阿嬷》(The Cybernetic Grandmother)、1964 年的《大天使与鹅小姐》(The Archangel Gabriel and Lady Goose after Boccaccio)和 1965 年的《手》(The Hand)(图 3-3)。

1969 年 12 月 30 日,伊利·唐卡因心脏病卒于布拉格,享年 58 岁。图 3-4 为伊利·唐卡在工作中。

佳作赏析:《手》

《手》(The Hand)是伊利·唐卡于1965年执导的最后一部影片。这部《手》动画片中只有两个“演员”:一个小木偶,一只带着各式手套的人的大手。片中小木偶代表着艺术家,他打扮老派,看上去是个乡村艺人,正全神贯注制作黏土罐,这时一只戴着白手套的大手闯入,逼迫艺人照他自己做一个英雄雕像出来,艺人断然拒绝,于是大手将店铺毁掉。当艺人修复了铺子后,一只戴着皮手套的大手出现,重复上次的要求。艺人被逼无奈,只好应承,但进度缓慢。后来又有一只戴蕾丝手套的手前来拜访艺人,最后艺人发现自己被囚禁,只是一个牵线木偶的现实。最后傀儡艺术家被折磨得病死,象征权力的大手“衣冠楚楚”地又一次出现,给艺人小小的棺材上盖上体现荣誉的勋章,赞颂他“为国操劳而死”(图3-5)。

F Z L D H J S Y D S Z P X S