

《海之传说——妈祖》数字动画电影系列教材

数字动画电影 教学课程纲要

◎ 邓 桥 邓有立 步玉程 主编

Animation Film Production Guidelines

高等教育出版社
Higher Education Press

MAIZU

《海之传说——妈祖》数字动画电影系列教材

数字动画电影教学课程纲要

邓 桥 邓有立 步玉程 主编

高等教育出版社

内容提要

本书主要汇总了《海之传说——妈祖》数字动画电影系列教材中《分镜脚本》、《人物配件》、《美术风格》和《动画制作流程》四本教材教案之精华与重要教学观念,还收录了一些特别的市场分析与实际制作中遇到的困难。本书是培养“种子师资”辅助教学与专业制作团队的最佳参考书。

图书在版编目(CIP)数据

数字动画电影教学课程纲要/邓桥,邓有立,步玉程
主编. —北京:高等教育出版社,2009. 11
ISBN 978-7-04-024854-8

I. 数… II. ①邓…②邓…③步… III. 数字技术-应用-动画片-制作-高等学校-教学参考资料 IV. J954-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 103683 号

策划编辑 赵美琪 责任编辑 王莉莉 封面设计 赵 阳
版式设计 王 莹 责任校对 朱惠芳 责任印制 毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landracom.com
印 刷	北京市大天乐印刷有限责任公司		http://www.landracom.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	880×1230 1/16	版 次	2009 年 11 月第 1 版
印 张	12	印 次	2009 年 11 月第 1 次印刷
字 数	320 000	定 价	48.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 24854-00

序 一

邓有立先生的教材终于问世了，以此献给古老辉煌的中华民族优秀传统文化！献给面向世界屹立于世界民族文化之林的大中华文化！献给曾经“辉煌”的中华民族动画事业！我想，邓先生会同意并且接受我的赞评，因为我们的心的相通。

最早认识邓先生是在2002年于杭州萧山举行的首届中国卡通产业论坛上。那时，“动画”、“卡通”还远不是个时髦的话题，大多数人尚未看到“动漫业”有可能成为21世纪的支柱产业。我们在中央电视台前台长、中国视协主席杨伟光先生、常务副主席于广华先生的支持下，自筹资金开创了“中国卡通产业论坛”，第一次请来了富有经验且热爱中华文化的美、加、日、德等国专家和国内有志于发展民族动画业的精英，探讨一个共同关注的问题：“中国动画，路在何方？”我们找到了共同的答案：市场化、企业化、国际化，打造每一环都不可或缺的中国卡通动画产业链，才是我们有可能重振辉煌的唯一出路！

中国卡通产业论坛已经成功举办了五届，邓先生每年都来论坛听取经验、发表高论，而且身体力行，几乎每两年就推出一部新作。先是美轮美奂的动画片《梁祝》，其次是和少林寺方丈释永信大师合作的《少林传奇》，再就是这部取材于海峡两岸中华民族传统故事的《海之传说——妈祖》。可以看出，凡是邓先生出品的动画片，都是原创的，都取材于中华民族传统故事。

奔波于两岸之间，非原创动画片不干，坚持民族原创的制片人，台湾不多见，大陆也不常见。我们常说：要弘扬民族文化！在中国动画界，身体力行，积跬步而成千里者，邓有立先生也。

特别值得思考的是，《海之传说——妈祖》把中西文化、中西审美取向做了很好的融合，中外观众都会喜欢片中的形象和故事，这点是尤其难能可贵的。要想弘扬民族文化，不能吸引外国人的兴趣爱好，“弘扬”便成了空话，这道理是显而易见的，但又是我们很多人士不以为然的。

值得一提的是，《海之传说——妈祖》作为教材的核心，是邓先生和他的同事们几年来身体力行、反复实践的结晶，是宝贵经验的传承。

更难能可贵的是，这套教材用了大量的篇幅阐述了这部动画片的前期策划和后期营销。这是邓先生的经验之谈。

愿中国动画界出现更多的邓有立！出现更多来源于实践的好教材！

中国视协卡通艺委会常务副主任
中国卡通产业论坛秘书长
中国传媒大学特聘研究生导师
傅铁铮

序 二

纵观海峡两岸动画产业的发展，各自走过一条曲折之路。以计划经济为统领，以外加工片为实践，以模仿世界动画艺术风格为现实的中国原创动画产业之路还在蹒跚起步阶段。虽然近年来海峡两岸也创作出一些动画作品，但多数都是低成本、低质量之作。偶有几部制作略显优良之品，也存在逐他人熟路之嫌。欣喜于中华卡通制作有限公司出品的动画电影《海之传说——妈祖》以其内容之民族化、风格之个性化、表现之幽默化给人耳目一新的感觉。

寻中国动画产业发展之路，应首推人才的培养，人才培养以教育为先。近年来，海峡两岸的学校纷纷成立传统动画及数字动画专业。从专业到系乃至学院规模大小不等达数百所，一届学生数千人。由于我国产业化动画发展较晚，动画理论书籍较少，教材就更加匮乏，仅有的一些教材也以技法方面居多。当今急需一套涉及艺术、技术、流程、管理等诸多方面，体系完善、全面、系统、科学的教材。

经过海峡两岸具有多年从事传统动画、数字动画教学、实践经验的资深专家、教授反复论证，以动画电影《海之传说——妈祖》创作成功经验为基础，编写了这套以动画创作流程为主线，以动画前期、中期、后期创作为内容，以教育学方法论为手段的动画教材。本套教材项目系统、集中，例证丰富、精炼，教学简朴、易懂，是一套理论与实践相结合的典型案例性教材。希望该套教材能为中国动画教育、产业的发展有所帮助。

北京大学软件学院教授 王强

序 三

什么是动画？似乎人人皆知——“会动的画”。其实不然，今天还有必要进行再思考和重新理解。

动画不只是一门文化艺术，它是一项集科技、文学、美术、生产、市场营销为一体的产业。

我们有幸看到了邓有立先生投入其大部分人生创作经历，通过制作多部动画作品体悟到的成熟经验，而编撰了《海之传说——妈祖》数字动画电影系列教材与大家分享。本套教材不仅对动画的项目策划、文学创作、美术设计、市场营销等多个环节都提出了有条理性的见解，更从动画操作上由浅入深地进行了数字化理论分析，使得动画本身复杂、深层的内容一目了然，易于读者理解、接受。

本套教材有别于市场上大同小异的动画资料书籍，编者通过《海之传说——妈祖》一片的创作过程，例举实际操作中的所得，倾力编著本书，对于当下全国蜂拥而起的动画公司和准备从事动画行业的人员来说无不是一件好事。

读此书，活学活用，使我们动画创意市场视角和起点更高，对于原创动画也具有很强的指导性。读此书，受益匪浅——他山之石，可以攻玉。

中央电视台动画部导演 陈家奇

序 四

多年来，邓有立先生创立的中华卡通制作有限公司致力于中华文化题材的动画影视原创，邓先生担任制片的《小太极》、《少林传奇》风行海内外，他推出的动画电影《梁祝》和《海之传说——妈祖》更让人刮目相看。邓先生不遗余力地通过动画推动青少年对中华文化的认识和理解，令人称道。现在我们又欣闻邓先生将他集几十年创作之功力，以现身说法的方式将创作《海之传说——妈祖》的宝贵经验和盘托出，甘为他人做嫁衣，编写成系列教材和教师用书出版，这更使我们对他深表敬意。

中国的动画作品能够跻身于世界，除了要掌握先进的制作技术以外，更重要的是要会讲故事，能够创作出打动人、感染人的优秀作品。与日本、美国这些动画大国相比，我国的技术人员在动画技术方面不逊他人，可在动画原创方面却还有一定的距离。邓先生推出的这一系列教材，着力于前期制作和产业开发，用心良苦，开卷有益。本套教材对怎样进行分镜脚本创作、人物配件、美术风格都采取循循善诱，深入浅出的方式一一道来，使大家能行之有效地学习到动画的制作流程。难能可贵的是，邓先生还将动画的制作与品牌授权、衍生产品开发和营销结合起来，通过这套教材，让学生能掌握动画制作和产业经营的全过程。整套教材相辅相成，自成一体，再加上教师用书，真是一套具有实用性、可操作性和启发性的教材。

我们完全相信，这套教材能够成为广大动漫专业师生、从业人员和爱好者的良师益友。邓有立先生和制作总监邓桥先生抽丝剥茧，精心编写的这套图文并茂的教材的出版发行，对我国的动漫教育和人才的培养必将起到一个春风化雨的作用！有感于此，欣然为序。

国家扶持动漫产业发展部际联席会议专家委员会专家委员

亚洲青年动漫大赛组委会秘书长

王六一

前 言

本书主要汇总《分镜脚本》、《人物配件》、《美术风格》和《动画制作流程》四本教材教案之精华与重要教学观念，其中更收录一些特别的市场分析与实际制作所遇上困难。正确的学习与培养“种子师资”辅助教学与专业制作团队实战经验的传授是这本书主要的价值，在课程中与专业制作团队实际面对面沟通，与其他来自于不同专业环境的“种子师资”交叉学习，不仅可以大幅提升实境操作经验，更可以透过不同背景的“种子师资”的提问，进一步了解到每一个环节所可能发生的疑惑，同时可以有效率地解决困难。

应用本书搭配着课程教学与课堂笔记统整实时的信息与操作方式，将可以有效掌握产业快速的脉动，课程中所有的教学都是应用实际教学课程使用最新的信息与方法，不让时间改变教学的质量与充实“种子师资”的能力。

本书特别收录中华卡通制作团队多年创作经验与项目开发的过程简报，经过多次的探讨与统整去芜存菁地将内容有系统地编写出来，有心投入加入动漫制作课程“种子师资”的行列的老师，只要有效的掌握关键核心技术与教学方式，将可以在未来与学生的教学互动上更趋近完美。

本书使用的数字动画电影《海之传说——妈祖》中的动画美术图片均已获得北京中影集团联合影视有限公司和台湾中华卡通制作有限公司授权。

本书由邓桥、邓有立和步玉程担任主编，林世仁、张鲁生、胡正宗、杨数鹏、黄兴芳、林采霖、吕敦伟、崔思萍、黄美娟、陈淑贞、阙广安、商晓京、杨柠源等人参与了书稿的编辑整理和校对工作。

由于作者的水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者给予批评指正。

编 者

2008年6月

目 录

.....

制作总监的话.....	1	前期规划——分镜脚本.....	57
数字动画制作课程 01	2	数字动画制作课程12.....	62
前期规划——动画制作流程（1）.....	2	前期规划——动态脚本.....	62
数字动画制作课程 02	8	数字动画制作课程13.....	68
前期规划——动画制作流程（2）.....	8	前期规划——时间的控制.....	68
数字动画制作课程03.....	15	数字动画制作课程14.....	73
前期规划——动画制作前期规划.....	15	前期规划——造型设计（1）.....	73
数字动画制作课程04.....	20	数字动画制作课程15.....	78
前期规划——动画现况讨论.....	20	前期规划——造型设计（2）.....	78
数字动画制作课程05.....	25	数字动画制作课程16.....	83
前期规划——题材与市场（1）.....	25	前期规划——美术风格.....	83
数字动画制作课程06.....	31	数字动画制作课程17.....	88
前期规划——题材与市场（2）.....	31	中期规划——中期制作规划.....	88
数字动画制作课程07.....	36	数字动画制作课程18.....	93
数字动画制作课程08	41	中期制作——构图.....	93
前期规划——动画电影制作规划.....	41	数字动画制作课程19.....	98
数字动画制作课程09.....	47	中期制作——作监/造型监修.....	98
前期规划——剧本（1）.....	47	数字动画制作课程20.....	102
数字动画制作课程10.....	52	中期制作——原画概念（1）.....	102
前期规划——剧本（2）.....	52	数字动画制作课程21.....	106
数字动画制作课程11.....	57	中期制作——原画概念（2）.....	106

数字动画电影教学课程纲要

数字动画制作课程22.....	111	数字动画制作课程30.....	145
中期制作——动画.....	111	营销规划——宣传.....	145
数字动画制作课程23.....	116	数字动画制作课程31.....	150
中期制作——着色.....	116	营销规划——动画产品包装.....	150
数字动画制作课程24.....	121	数字动画制作课程32.....	155
中期制作——合成.....	121	营销规划——衍生商品.....	155
数字动画制作课程25.....	125	数字动画制作课程33.....	161
中期制作——特效.....	125	讨论——产业发展探讨.....	161
数字动画制作课程26.....	129	数字动画制作课程34.....	166
后期制作——剪接.....	129	讨论——未来动画产业发展.....	166
数字动画制作课程27.....	133	数字动画制作课程35.....	171
后期制作——录音.....	133	讨论——简易动画作品制作与规划.....	171
数字动画制作课程28.....	137	数字动画制作课程36.....	175
后期制作——音乐/音效.....	137	讨论——动画制作Q&A.....	175
数字动画制作课程29.....	141	动画教材系列丛书.....	178
后期制作——冲印.....	141		

制作总监的话

动画制作需要各种不同的艺术与创意相结合，依靠团队的力量共同努力创作而成。制作动画电影往往需要3~5年的制作期，制作过程中的辛苦，往往是其他产业难以想象的。

中华卡通制作有限公司从1971年由我父亲邓有立先生创立以来，一直以推广中华文化为己任。30多年来制作的多部动画电影、动画影集都是以中华文化为题材。此次以历代船工、海员、旅客、商人和渔民共同信奉的神祇——妈祖为题材，希望借动画让更多的人了解妈祖，让妈祖文化得以推广，并且往下扎根。

制作团队秉承中华卡通制作有限公司的创办目标，在决定制作《海之传说——妈祖》之时，便计划编写一套以《海之传说——妈祖》为题材的动画教材，将制作过程和经验与同行、广大学子分享，希望与大家一起精进成长。

整体产业要进步，需要与同行不断地分享新技术，让自己始终保持技术的创新。一个产品是否有人喜爱，能否掌握产品的主要目标消费群，是产品成功的关键要素。有别于美、日的动画产业和教材，本套数字动画电影系列教材专门为我们自己的动画产业定制，即在有限的资源条件下，将每一个环节做好。这正是我在《海之传说——妈祖》动画制作中总结的经验，希望在本套教材中与大家分享。

感谢各级领导对我们的爱护与提携，希望以此套原创动画制作为主线的教材，能够抛砖引玉，让更多人能了解动画产业，支持动画产业。希望与同行一起开创数字内容文化创意产业的新局面。

中华卡通制作有限公司
制作总监 邓 桥

数字动画制作课程01

前期规划——动画制作流程（1）

前期规划——动画制作流程（1）

- 01.index本课程目录
- 01.01教材规划学习流程
- 01.02代工动画与原创动画
- 01.03前期制作
- 01.04前期制作规划
- 01.05中期制作
- 01.06中期制作规划

前期规划——动画制作流程（1）

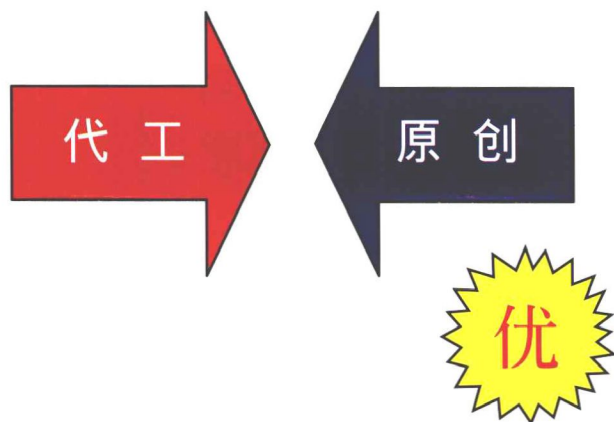
01.01教材规划学习流程

前期规划——动画制作流程（1）

01.02代工动画与原创动画

人力支出大
缺乏弹性
竞争多
利润低
低技术
作品无产权

人力支出少
弹性大
竞争少
利润高
高技术
作品有产权

前期规划——动画制作流程（1）

01.03前期制作

- 人力需求与配置
- 善用制作会议
- 小组分工
- 职权分工
- 参考本教材系列丛书《动画制作流程》工作流程图第7页

前期规划——动画制作流程（1）

01.04前期制作规划

- 题材规划需符合市场
- 导演、制片、编剧、制作小组共同合作
- 创意无边界、表演无限制
- 关键核心→结合众人创意

前期规划——动画制作流程（1）

01.05中期制作

- 生产流程（原画、动画、着色、合成）
- 需要注意的事项
- 建立管控机制
- 进度管控
- 品质管控

前期规划——动画制作流程（1）

01.06中期制作规划

制片在中期制作的责任

导演在中期制作的责任

监修在中期制作的责任

记事

记事

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com