

MUSIC ANIMATION

AND MULTIMEDIA

INTERACTIVE DESIGN

音乐动画和多媒体交互设计

郭醒乙 / 著

Music
Animation
Multimedia Interactive Design

线装书局

音乐动画和多媒体交互设计
Music Animation And Multimedia
Interactive Design

郭醒乙·著
XINGYI GUO

线装书局

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐动画和多媒体交互设计 / 郭醒乙著. —北京: 线装书局, 2013.1

ISBN 978-7-5120-0904-2

I. ①音… II. ①郭…②郭 III. ①中国画: 多媒体技术-应用-音乐作品-动画片-制作 IV. ①J954-39

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第012015号

音乐动画和多媒体交互设计

著 者: 郭醒乙

责任编辑: 曹胜利

装帧设计: 北京四方六合品牌策划机构

出版发行: **线装书局**

地址: 北京西城区鼓楼西大街41号 (100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 制: 北京彩和坊印制有限公司

开 本: 700mm×1000mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 200千字

版 次: 2013年1月第1版第1次印刷

印 数: 0001-1000

定 价: 188.00元

基本信息 - Basic Info

郭醒乙，女，1985/10/06，汉族
中国陕西省美术家协会会员
中国陕西省设计艺委会委员

毕业院校 - Education

2003-2007 中国传媒大学 动画学院动画艺术系 艺术学士 (BFA)
2007-2009 中国传媒大学 动画学院动画艺术系 艺术设计学硕士 (MA)
2009-2011 美国纽约视觉艺术学院 (SCHOOL OF VISUAL ARTS)
多媒体与互动 / 电脑艺术 艺术创作硕士 (MFA)

专业知识 - Proficiency

设计：

专业设计师
Adobe 系列软件
信息图形，数据可视化呈现
网页设计，手机程序界面设计
Ominigraffle 用户体验设计流程图表
Design Professional
Proficient In Adobesuites
Photoshop, Illustrator, Aftereffect, Premiere And Other Relevant Design

And Production Tools
Infographics/ Data Visualization
Website Design. Mobile App Design
Ominigraffle Wireframe/ Storyboarding;

程序:

创意程序员

互动技术 基于 Flash 平台的 Actionscript 3.0

网页技术 HTML/CSS/JAVASCRIPT-JQUERY

面向对象的编程 - 版本控制 GITHUB /SVN

Creative Coding:

Expert Knowledge Of Flash/ Actionscript 3.0 /Flash Builder /FDT/

HTML/CSS/JS JQUERY

Object Oriented Programming

Github Version Control/SVN

工作经历 – Experience

2012.8–NOW

纽约 NEWYORK 凯驰纽约网络互动公司 (CATCH-NYC) 工作
互动程序师 INTERACTION DESIGNER
/ FRONT END DEVELOPER 网页制作

2012.01–2012.04

纽约 NEWYORK
毕瑞尔纽约广告互动公司 (B-REEL) 工作
互动程序师 INTERACTION DESIGNER
/ FRONT END DEVELOPER
参与项目 Workconnectusall And Battleship
<http://www.workconnectsusall.org>

2011.06–2011.10

纽约 NEWYORK 奈特网络公司 (NIGHT AGENCY) 工作
互动开发者 INTERACTION DESIGNER
开发基于微软 Kinect 的真人实时运动捕捉并互动的应用程序, 用于商场
内互动展示

2010.05– 2010.06

纽约 NEWYORK FMA STUDIO
数字工作室 技术审核 参与修改《学习 ActionScript 3.0 初学者教程》
O'Reilly 系列丛书, 第二版, 作者 Rich Shupe And Zevan Rosser

2008.5–2008.7

北京 BEIJING
微软亚洲研究院 MICROSOFT RESEARCH ASIA
互动设计师实习生 INTERACTION DESIGNER LIVE SEARCH
搜索引擎可视化搜索数据呈现展示

获奖 - Honors

2012 年

动画《心灵的舞蹈》、《邮差的故事》

同时入选“第三届中国西安国际民间影像节”“第三届西安国际民间影像节” 动品。

<http://video.sina.com.cn/z/2012-09-05/155223901.shtml>

2011 年

多媒体交互设计《手势序列》中的序列之二身体谱曲(Body-Composing)
和序列之三手势绘画(Hand Drawing)

共同荣获 2011 年 Adobe 设计成就奖,

基于浏览器类的设计的荣誉提名奖。

该奖项 2011 年收到超过 4600 份世界范围内参赛作品。

《手势序列》同时入围 2011 年 SVA 电脑艺术最佳作品集。

获得纽约视觉艺术奖学金。

2010 年

动画片《心灵的舞蹈 - 自然而然》。

获得中国动漫技术论坛金典奖 - 最佳短片提名奖。

<http://baike.baidu.com/view/3269785.htm>

动画片《心灵的舞蹈》荣获“首届陕西省美术创作奖”。

2009 年

动画作品《心灵的舞蹈》

入选第十一届全国美展。

11 届美展官网 11th National art exhibition official site

[http://11qgmz.artron.net/show_news.php?column_](http://11qgmz.artron.net/show_news.php?column_id=398&newid=84489)

[id=398&newid=84489](http://11qgmz.artron.net/show_news.php?column_id=398&newid=84489)

获第十届四川“金熊猫”国际动画作品评选动画短片入围奖。

获中国南海动漫技术论坛金典奖最佳动画短片提名。

获北京电影学院第九届学院奖入围奖。

获 2009 北京学生文化创意国际交流系列活动 - 北京学生国际数字媒体艺术节动漫作品大赛入围奖。

2007 年

动画作品《邮差的故事》

此短片获杭州国际动漫节最佳编剧奖。

获得第三届国际民间影像节“美猴奖”原创动漫大赛最佳编导奖。

获得第七届北京电影学院、动画学院 学生作品最佳短片入围奖。

论文发表 – Publications

网络发表：

人民网：

论文《新媒体艺术掠鸿》于 2012 年 8 月 28 日 17: 01 发表

来源：新华网

<http://art.people.com.cn/n/2012/0828/c41426-18857034.html>

搜狐网：

论文《新媒体艺术掠鸿》

搜狐文化于 2012 年 8 月 29 日 10: 39 发表

来源：新华网

<http://arts.cul.sohu.com/20120829/n351808530.shtml>

新浪网：

论文《新媒体艺术的表现形式与主题》

<http://collection.sina.com.cn/ddys/20120828/150881945.shtml>

雅昌网：

论文《新媒体艺术的表现形式与主题》

http://contemporary.artron.net/show_news.php?newid=260328

新华网：

郭醒乙和她的“手势系列” – 范新林

http://news.xinhuanet.com/shuhua/2012-09/20/c_123739348.htm

光明网：

论文《浅析音乐动画的视觉表达》

2012 年 9 月 4 日 10:43:24 发表，共 30 页

http://culture.gmw.cn/2012-09/04/content_4973056.htm

东方视觉网:

转载论文《新媒体艺术掠鸿》

<http://www.ionly.com.cn/nbo/news/info3/120120829/1113510.html>

国防科技网:

《新媒体艺术掠鸿》

<http://www.81tech.com/news/xunifangzhenxinwen/95948.html>

杂志发表:

《当代艺术》2009年1月发表

论文《浅析手绘动画的表现性优势》

<http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DDYU200901032.htm>

《西北美术》2009年1月发表

论文《手绘动画在形式和语言上的表现优势》

http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_xbms200901011.aspx

《新视觉艺术》2009年第三期发表

论文《浅析手绘动画的形式魅力》

《新视觉艺术》2012年第四期发表

论文《新媒体艺术掠鸿》

《美苑》2012年第四期发表

论文《不同文化背景的音乐动画对经典音乐解读的差异性特征》

《西北美术》2012年第四期发表

评论文章《郭醒乙和她的“手势序列”》作者:范新林

《人民日报》海外版2012年12月14日发表

评论文章《郭醒乙的视觉界面设计师之路》

作品信息 - Portfolio

个人网页:

<http://xingyistudio.com/htmls/>

<http://vimeo.com/rainafter>

博客:

<http://logicandforms.wordpress.com/>

<https://twitter.com/KGInteractive>

网络简历:

<http://www.linkedin.com/in/xingyi>

在线艺术画廊作品介绍:

<http://portfolios.sva.edu/rainafter2000>

<http://gallery.thecreatorsproject.com/rainafter2000>

<http://www.mfaca.sva.edu/node/2016>

<http://www.behance.net/rainafter2000>

目录 CONTENTS

序	25
---	----

PREFACE	25
---------	----

《初探用动画形式为音乐做视觉诠释》	25
-------------------	----

前言	33
----	----

摘要	34
----	----

ABSTRACT	35
----------	----

第一章 视听结合的心理基础与早期探索

一、视听结合的心理基础	39
-------------	----

二、抽象主义、野兽主义和表现主义绘画	43
--------------------	----

三、早期欧洲抽象派艺术家的音乐动画实验	48
---------------------	----

第二章 用动画形式诠释世界经典音乐

一、迪斯尼的《幻想曲》、《幻想曲 2000》和波兰古典音乐动画集	55
----------------------------------	----

二、读解巴赫《D 小调托卡塔与赋格》和《小夜曲 浪漫的行板》	59
--------------------------------	----

三、浪漫主义音乐《波兰古典音乐动画集——卡门》和	65
--------------------------	----

《波兰古典音乐动画集——蓝色多瑙河》的浪漫主义视觉表现

四、《幻想曲 2000》创作背景和《罗马之松》篇章的创作	67
------------------------------	----

第三章 加拿大国家电影局的贡献

一、诺尔曼·麦克拉伦	69
二、乔治·当宁	71
三、新抽象动画	73

第四章 当代动画人的探索

一、比尔·普林姆顿 (Bill Plympton) 的音乐 MTV	79
二、英国虚拟动画乐队——街头霸王 (Gorillaz) 的巨大成功	85
三、经典歌剧的动画形式探索——歌剧幻想曲 Opéra imaginaire	87

第五章 不同文化背景对经典音乐的解读的差异性特征

一、意大利《从容的快板》(新幻想曲)与《幻想曲》比较研究	97
二、美国积极向上的主流价值观与欧洲讽刺先锋的文化在动画上的表现	100
三、欧洲《波莱罗舞曲》中鲜明的超现实主义画风选择	103

第六章 音乐动画的规律总结及拓展空间

一、动画创作中音画融合的具体途径归纳总结	107
二、民族风格的重视	114
三、经典和流行	115

结语

117

《手绘动画在形式和语言上的表现优势》 118

摘要 121

ABSTRACT 122

绪论 124

第一章 从《情侣与鱼》看手绘动画的形式特征

一、手绘动画形式的单纯美与凝练 125

二、手绘动画更多求“似”，而非求“真” 127

三、艺术超越生活中的真实 128

第二章 手绘动画的语言趣味

一、手绘动画在形式转换上的语言趣味 130

二、手绘动画善于发挥浪漫主义风格 132

第三章 手绘动画在形式和语言上的开拓探索 134

结论 136

《手势序列》《GESTURE SERIALS》 137

摘要 ABSTRACT 139

一、历史 理论及文化背景 141

HISTORICAL THEORETICAL AND CULTURAL CONTEXT 142

二、自然界面——声音及视觉手势	148
NATURAL INTERFACES---SOUND&VISUAL GESTURES	148
三、自然界面——语音手势	150
NATURAL INTERFACES---VOICE GESTURES	152
结论 CONCLUSION	153
BILIOGRAPHY	156
《新媒体艺术掠鸿》	156
摘要	161
ABSTRACT	163
一、人工智能	164
二、电子机械艺术	168
三、数据库美学，数据可视化呈现	169
四、装置艺术	172
五、映射	174
六、虚拟现实与增强现实	175
七、游戏和超媒体下的叙事	178
八、手机和区域性媒介	182
后记 POSTSCRIPT	184