

国际商业美术设计师协会 (ICADA)
International Commercial Art Designer Association

工 业 设 计
平 面 设 计
广 告 设 计
环 境 设 计

影 视 动 画

展 示 设 计
服 装 设 计

国际商业 美术设计

国际商业美术设计师协会资格考试

中文指导教材

ART DESIGN

影视动画

汪振泽 徐千淇 郭林森 主编
汪 坤 编著

国际商业美术设计师协会资格考试中文指导教材编译组

中国青年出版社

国际商业
美术设计

国际商业美术设计师协会资格考试
中文指导教材

影视动画

汪振泽 徐干淇 郭林森 / 主编 汪 坤 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青联编

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

影视动画 / 汪振泽, 徐干淇, 郭林森主编; 汪坤编著.

—北京: 中国青年出版社, 2016.12

国际商业美术设计师协会资格考试中文指导教材

ISBN 978-7-5153-2349-7

I. ①影… II. ①汪… ②徐… ③郭… ④汪…

III. ①动画片—创作—资格考试—教材 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 298531 号

国际商业美术设计师协会资格考试中文指导教材:

影视动画

汪振泽 徐干淇 郭林森 / 主编 汪坤/编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

专业顾问: 马珊珊

封面制作: 吴艳峰

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 12

版 次: 2017 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2349-7

定 价: 69.80 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.cypmedia.com

本书为国际商业美术设计师协会资格考试中文指导教材系列丛书，针对国际商业美术设计师协会对资格认证的要求，力邀国际设计行业知名教授及专家审核编写的从业指导教材。此系列教材注重对实战案例的深度剖析，对设计思维及设计实践结合的有效表达，经典案例与缜密的教学步骤以有趣的阅读方式展现，能够为设计师在从业过程中排忧解难。

系列图书推荐

▶▶ 目 录

第 1 章 影视的概述

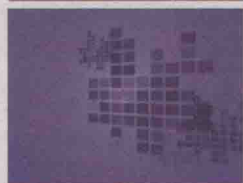
1.1 影视的魅力.....	8
1.2 影视的发展概况.....	8
1.2.1 发明期.....	8
1.2.2 发展期—成熟期.....	9
1.2.3 数字时代.....	10

第 2 章 动画短片概述

2.1 什么是动画短片.....	12
2.2 丰富多彩的艺术风格.....	14

第 3 章 影视特效基础案例

- 3.1 文字飞入 16
- 3.2 路径文字 18
- 3.3 流光文字 22
- 3.4 发光文字 26
- 3.5 文字爆炸 29
- 3.6 金属校色 32
- 3.7 动感模糊文字 36
- 3.8 虚幻背景 41
- 3.9 随机方块 44
- 3.10 遮罩 47
- 3.11 动态方块 50
- 3.12 光盘 53
- 3.13 书法 60
- 3.14 LOGO 63

第 4 章 影视镜头特效案例

- 4.1 特技镜头中的钢丝擦除 68
- 4.2 蓝屏抠像 75
- 4.3 影视剧人物蓝屏抠像 76

第5章 影视特效进阶案例

5.1 地球俯冲特效转场	85
制作过程	85
5.2 电影级蝴蝶动画	92
制作过程	93
5.3 波浪形灯光墙特效	98
5.3.1 前期制作	98
5.3.2 波浪形状前期制作.....	99
5.3.3 波浪形状中期制作.....	101
5.3.4 波浪形状后期制作.....	103
5.4 导弹尾迹特效	106
5.4.1 尾迹制作	107
5.4.2 尾迹后期处理	118
5.5 魔幻字体制作	122
5.3.1 前期制作	122
5.3.2 烟雾效果制作	124
5.3.3 后期制作	129

第6章 影视特效综合案例

6.1 3D制作过程	134
6.1.1 镜头1制作过程	134
6.1.2 镜头2制作过程	148
6.1.3 镜头3制作过程	156
6.1.4 镜头4制作过程	161
6.1.5 镜头5制作过程	170
6.1.6 动态地球背景动画制作过程	179
6.2 After Effects CS4后期制作过程	183

国际商业
美术设计

国际商业美术设计师协会资格考试
中文辅导教材

影视动画

汪振泽 徐干淇 郭林森 / 主编 汪 坤 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关严厉打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

影视动画 / 汪振泽, 徐干淇, 郭林森主编; 汪坤编著.

— 北京: 中国青年出版社, 2016.12

国际商业美术设计师协会资格考试中文指导教材

ISBN 978-7-5153-2349-7

I. ①影… II. ①汪… ②徐… ③郭… ④汪…

III. ①动画片—创作—资格考试—教材 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 298531 号

国际商业美术设计师协会资格考试中文指导教材:

影视动画

汪振泽 徐干淇 郭林森 / 主编 汪坤 / 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

专业顾问: 马珊珊

封面制作: 吴艳蜂

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 12

版 次: 2017 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2349-7

定 价: 69.80 元

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.cypmedia.com

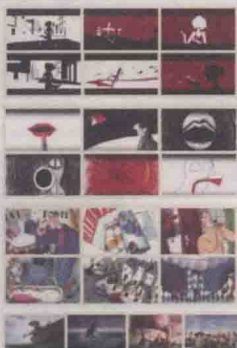
▶▶ 目录

第 1 章 影视的概述

1.1 影视的魅力.....	8
1.2 影视的发展概况	8
1.2.1 发明期.....	8
1.2.2 发展期—成熟期	9
1.2.3 数字时代.....	10

第 2 章 动画短片概述

2.1 什么是动画短片	12
2.2 丰富多彩的艺术风格	14

第 3 章 影视特效基础案例

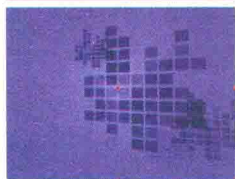
3.1 文字飞入	16
3.2 路径文字	18
3.3 流光文字	22
3.4 发光文字	26
3.5 文字爆炸	29
3.6 金属校色	32
3.7 动感模糊文字	36
3.8 虚幻背景	41
3.9 随机方块	44
3.10 遮罩	47
3.11 动态方块	50
3.12 光盘	53
3.13 书法	60
3.14 LOGO	63

第 4 章 影视镜头特效案例

4.1 特技镜头中的钢丝擦除	68
4.2 蓝屏抠像	75
4.3 影视剧人物蓝屏抠像	76

第 3 章 影视特效基础案例

3.1 文字飞入	16
3.2 路径文字	18
3.3 流光文字	22
3.4 发光文字	26
3.5 文字爆炸	29
3.6 金属校色	32
3.7 动感模糊文字	36
3.8 虚幻背景	41
3.9 随机方块	44
3.10 遮罩	47
3.11 动态方块	50
3.12 光盘	53
3.13 书法	60
3.14 LOGO	63

第 4 章 影视镜头特效案例

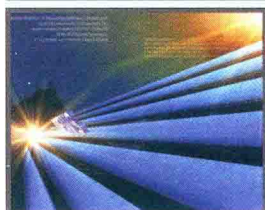
4.1 特技镜头中的钢丝擦除	68
4.2 蓝屏抠像	75
4.3 影视剧人物蓝屏抠像	76

第5章 影视特效进阶案例

5.1 地球俯冲特效转场	85
制作过程	85
5.2 电影级蝴蝶动画	92
制作过程	93
5.3 波浪形灯光墙特效	98
5.3.1 前期制作	98
5.3.2 波浪形状前期制作	99
5.3.3 波浪形状中期制作	101
5.3.4 波浪形状后期制作	103
5.4 导弹尾迹特效	106
5.4.1 尾迹制作	107
5.4.2 尾迹后期处理	118
5.5 魔幻字体制作	122
5.3.1 前期制作	122
5.3.2 烟雾效果制作	124
5.3.3 后期制作	129

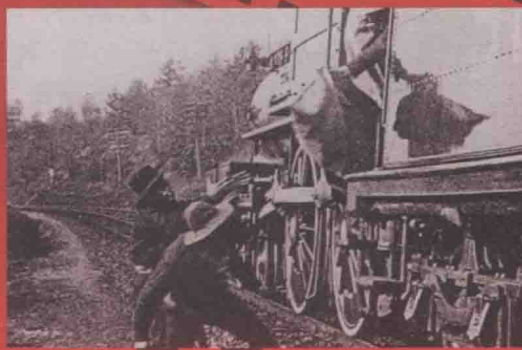
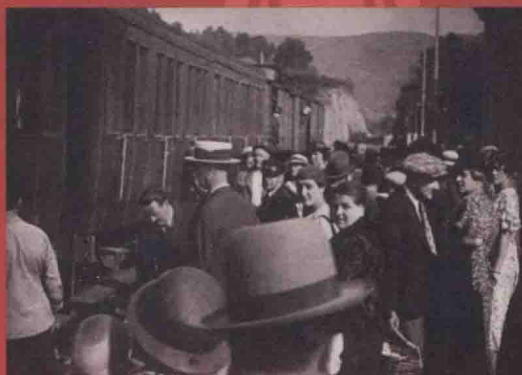
第6章 影视特效综合案例

6.1 3D制作过程	134
6.1.1 镜头1制作过程	134
6.1.2 镜头2制作过程	148
6.1.3 镜头3制作过程	156
6.1.4 镜头4制作过程	161
6.1.5 镜头5制作过程	170
6.1.6 动态地球背景动画制作过程	179
6.2 After Effects CS4后期制作过程	183

影视的概述

创意分镜头

【1.1 影视的魅力】

影视给我们的生活带来了绚烂的色彩，它丰富了人们的日常生活。有些影视节目创作主题取材于生活，以展现人们的生活百态；有些影视节目取材于历史典故、传说故事，不管是杜撰还是客观反应历史进程都可以使观众探访古人，了解历史；还有一部分创作内容则展现人们新奇的想象——时间穿越、探访宇宙。影视节目以动态画面呈现以上内容，相比其他艺术形式具有更强的视觉表现力与内容传达力，这也赋予了影视作品无穷的生命力与魅力。

影视作品带给观众的持续而强烈的视、听体验则展现了它的另一魅力。观众在电影院观看电影时，会全神贯注地将身体、思维、感情等全部投入到观影中，悲情、兴奋、幸福、激动等情绪不断地刺激着观者的感官，使他们感到无与伦比的感受。随着影视技术的提升，如3D、4D等提升观影体验技术的加入，进一步强化了人们的观影感受，增强了人们对影视艺术的兴趣。

【1.2 影视的发展概况】

“影视”是一门技术先行的设计门类，技术的发展使它可以表现越来越多的内容。从发明之初到有声影片，从二维平面展示到3D、IMAX影片，从单纯的内容摄制到加入视觉特效，影视技术的进步使我们看到了越来越丰富、越来越精彩的画面。无论多么离奇的想法，均可以在影视画面中实现。也正是由于人们无尽的创造力不断去挑战当今的影视技术，促使人们不断的去研发更多满足摄制要求的技术。我们从影视技术角度出发，大体可以将其的发展分为四个阶段：发明期、发展期、成熟期、数字时代。

1.2.1 发明期

19世纪30年代，电影开始了它的诞生前的技术准备期，也叫做电影发明期。

早在1829年，比利时著名物理学家约瑟夫普拉多发现了“视象暂留原理”，并根据此原理发明了“诡盘”。“诡盘”能使被描画在锯齿形的硬纸盘上的画片因运动而活动起来，而且能使视觉上产生的活动画面分解为各种不同的形象。“诡盘”的出现标志着电影的发明进入到了科学实验阶段。1834年，美国人霍尔纳的“活动视盘”试验成功；1853年，奥地利的冯乌却梯奥斯将军在上述的发明基础上，运用幻灯，放映了原始的动画片。在1888-1895年期间，法、美、英、德、比利时、瑞典等国都有拍摄影像和放映的试验。1888年，法国人雷诺试制了“光学影戏机”，用此机拍摄了世界上第一部动画片《一杯可口的啤酒》。

1896-1912年，电影从幼年期迅速成为一种艺术。这时的电影还没有脱离刚刚诞生的痕迹，它以杂耍和魔术的姿态，使人们感到新奇。从《火车到站》、《膝行的人》到《水龙出动》、《水龙救火》、《扑灭大火》、《拯救遭难者》等影片，卢米埃尔创造了最早的新闻片、旅游片、纪录片、喜剧片等影片样式。

图1-1 《火车到站》剧照

1.2.2 发展期—成熟期

1908年~1926年，电影产业进入了发展期，出现了经典好莱坞电影、德国表现主义电影、法国印象主义和超现实主义电影，还有前苏联蒙太奇学派电影等。其中，喜剧大师的卓别林的作品可以说是好莱坞无声电影经典中的经典，《淘金记》、《大独裁者》、《摩登时代》等，黑白的画面风格中就是因为有了他动情的演绎才有荧幕外众多观众的笑声。中国在1923年~1927年间也开始了对于电影的探索时期，受第一次世界大战的影响，中国的民族工业得到了一次难得的发展机遇，在整体上处于上升态势。作为一种娱乐产业，电影也直接或间接地受到了这一态势的影响。因此，当《孤儿救祖记》一炮走红，在经济效益和社会收益都取得骄人成绩之时，商人的投资热情开始转向电影，从而掀起了中国电影发展的热潮。据不完全统计，1923年~1925年间，全国各地共开设175家电影公司，其中上海有141家。

1927年~1945年，电影事业开始真正意义上的成熟，这一阶段好莱坞经典电影出现了有声的电影，这是一个影视业上的重大突破。而且电影出现了多种类型：儿童片，科幻片，恐怖片，西部片，歌舞片，犯罪片，喜剧片，战争片，爱情片，伦理片，惊险片，灾难片等。

图1-2 《一个国家的诞生》

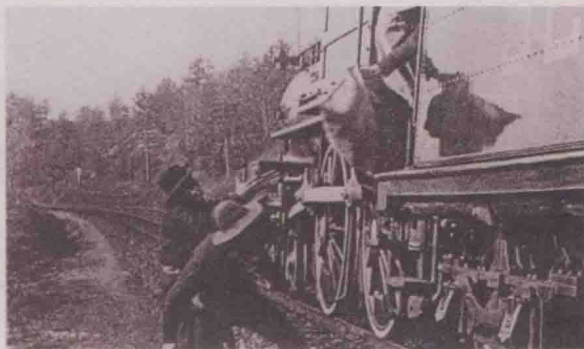

图1-3 《火车大劫案》