

儿童媒介之旅

动漫王国我当家

中国儿童中心 编著

中国传媒大学出版社

在动漫王国里，你将

★学习动漫王国的通关密码，为畅行王国做准备；

★了解动漫工具箱的用处和特点，创编属于自己的动漫故事；

★运用动漫来记录生活中的点滴感受与快乐，携带作品参加动漫大片展映会；

.....

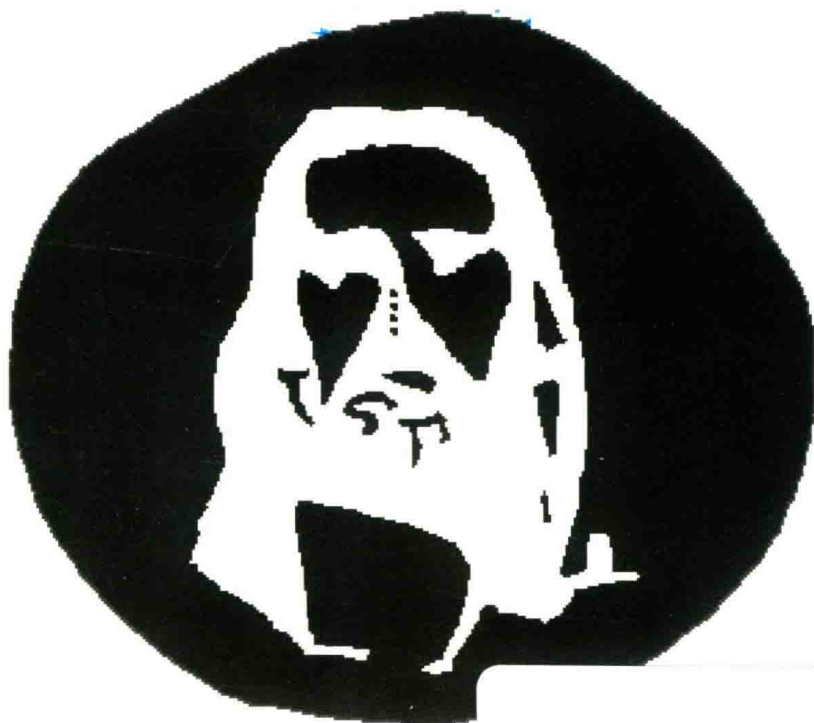
一起出发吧！

亲爱的探险家，你是不是每天花很多时间在看别人拍的动画片？那你有兴趣成为动画片中的主角？想不想用动画片来记录下自己的探险日记？

让我们一起来学习动漫王国的通关密码，创编属于我们自己的动漫故事吧！

你被眼睛“欺骗”啦！

请集中注意力，注视下图中的四个黑点 15-30 秒（不要看整个图片，而是只看那中间的四个点），然后对着自己身边的白色墙或白色的背景快速眨眼。

你看到了什么? _____

探险锦囊：为什么空白的墙上会出现图案？

为什么盯着这个图像上的四个黑点看了 15 秒后，移开视线依然能在白色的墙上看到图像呢？

这其中的奥秘就是“视觉暂留原理”，这也正是为什么动漫王国里的角色们能够跑起来、跳起来、动起来。

视觉暂留现象

人眼在观察景物时，光信号传入大脑神经，需经过一段短暂的时间。光的作用结束后，视觉形象并不立即消失，这种残留的视觉被称为“后像”，视觉的这一现象则被称为“视觉暂留”。

而且，如果每秒钟放映的图像达到 24 幅，或者更多的数量，动态的画面看上去就会是连贯和流畅的；如果不能达到 24 幅的话，就会看起来一卡一卡的。

视觉暂留小制作：海上帆船

接下来，我们就亲自动手做一做，看看视觉暂留真的这么管用吗？我们能不能也让静态的画面动起来呢？

探险装备：一套彩色画笔、一把剪刀、一根细绳、两张圆形硬纸片

探险步骤 1:

请用彩色画笔在两张圆形硬纸片上分别画上两个图案。

请注意：这两个图案是要有关联的，比如鸟和天空、蜘蛛和蜘蛛网、帆船和大海等。

探险步骤 2:

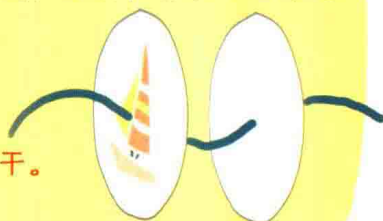
请将两张画片反向重叠（一张图画是正的，一张图画是反的）。

探险步骤 3:

请将两张画片的背面（没有图案的一面）贴在一起、对齐，并在中间横着放上一根细绳，然后用胶水将画片粘贴在一起。

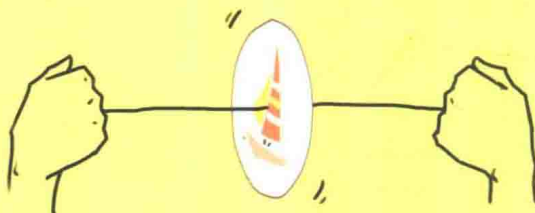
请注意：画片粘贴后，请等待片刻，将作品自然晾干。

探险步骤 4:

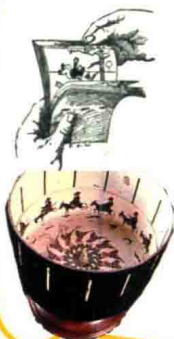
等作品晾干后，请一位朋友协助你，拉住绳子的两端。用手将中间的画片按照一个方向（向里或向外）旋转若干圈，直到两端的绳子被紧紧地扭转起来为止。然后松开手，仔细盯着画片，你看看是什么效果呢？

向里或向外旋转

当画片旋转起来的时候，你看到了什么场景呢？帆船是不是出现在了海上？哇，原来我们自己也可以让动漫“动”起来哦！除了制作“海上帆船”的旋转画片，探险家们还可以尝试创新“蜘蛛和蜘蛛网”、“机器猫吃铜锣烧”、“蜂蜜与花朵”等各种主题。

除了制作上面介绍的旋转画片，让画面动起来，其实还有各种各样的小制作，也可以让人物变得栩栩如生、生龙活虎！

手翻书

走马灯

费纳奇镜

1832年由比利时人约瑟夫·普拉陶和奥地利人西蒙·冯施坦普费尔发明，可播放连续动画。

其实，在我们的身边，
也有许多利用视觉暂留原理
制作的动画效果。不知道细
心的探险家们有没有发现呢？
比如，地铁隧道中的动态广
告（见右图所示）。

探险锦囊：如何获取自己想要的信息

如果探险家们对视觉暂留原理很感兴趣，想了解更多内容，我们应如何获取这些信息呢？

1. 明确你想要的信息内容，例如视觉暂留原理。
2. 明确在哪里能找到这些信息，网络上有吗？电影博物馆里有吗？中国科技馆里有吗？……
3. 寻找你需要的信息。在信息可能出现的地点寻找你要的信息，并记录下来。

例如，在电影博物馆的官方主页（www.cnfm.org.cn）上查询，有没有与“视觉暂留”相关的展品。仔细搜索，我们不难发现在“馆内服务”的“展陈设施”中“第一展厅：电影的发明”里就有和视觉暂留相关的展品。

当然，探险家们还可以使用各种搜索引擎，例如“百度”、“谷歌”等，查找手翻书、走马灯、费纳奇镜的制作方法，并亲自动手试一试。

4. 前往了解更多信息。

当探险家们亲自来到电影博物馆，不仅可以在“电影的发明”展厅看到许多以前人们制作的视觉暂留小制作，还能在博物馆四层的“电影动画”展厅里，发现更多可以亲自动手操作的视觉暂留小制作。

5. 评估你所了解到的更多信息。

并不是所有的信息都对你有帮助，并不是所有的信息都可信。我们通过比较信息内容、分析信息来源等评价我们所获得的信息，挑选出真正有用的信息。

创编属于自己的动漫故事

掌握了动漫王国的通关密码之后，就让我们开始动手创编属于自己的动漫故事吧！这么终极的考验，如何才能办到呢？

好的动漫作品=丰富的创意+适合的工具+可行的计划+良好的团队合作+扎实的劳动

俗话说得好，“磨刀不误砍柴工”，挑选一件适合的动漫工具会让你的动漫作品增色不少。那各位探险家的动漫工具箱里都有哪些工具呢？你了解它们吗？

你看我们的动漫工具箱里有这么多宝贝呢！让我们从里面挑选几样大家不太熟悉的，来好好认识一下。

探险锦囊：我国特有的水墨动画

各位探险家，你们想没想过用毛笔来创作动画作品呢？

其实，这就是一种动画类型，叫做水墨动画。它是用中国独有的水墨画来给我们讲故事，运用动画拍摄的特殊处理技术把水墨画形象和构图逐一拍摄下来，通过连续放映，形成浓淡虚实结合的活动的**水墨画影像动画片**。

各位探险家，回忆一下有没有看过水墨动画呢？

● 世界上第一部水墨动画片——《小蝌蚪找妈妈》

《小蝌蚪找

妈妈》是世界上

第一部水墨动画

片，于1961年7

月摄制完成。爱好国画的探险家们也可以尝试

着用水墨的方法来塑造你的动画形象哦！

探险锦囊：立体的木偶动画

下面这两部动画片是不是很有立体的感觉！这正是木偶动画片的最大特点。它是用立体的木偶进行逐格的拍摄而不是通过绘画完成的。

《阿凡提的故事》

《神笔马良》

探险锦囊：细腻的剪纸动画

《葫芦兄弟》这部动画相信大家一定都不陌生。

可是这部动画片是用什么材料做成的呢？是用彩笔画出来的，还是用毛笔画出来的？或者使用木偶？

答案揭晓啦！其实这是剪纸动

画片。我们如何知道这是一部剪纸动画呢？其实，非常简单，因为剪纸动画的人物都很有特点。特别是在人物的关节处，几乎都是直线条，显得笔直而简洁。

探险锦囊：古老的皮影动画

说到了剪纸艺术，不得不提到另外一项与剪纸非常相似的，我国古老的民间艺术形式——皮影。它是一种用驴皮或牛皮手工雕制的造型艺术。

这项古老的艺术也是动漫工具箱中的重要工具之一。大家看，右侧的这个皮影人物造型是不是很有意思，和我们现在看到的很多动画片里的人物不太一样？

● 皮影动画——《张飞审瓜》

《张飞审瓜》是一部以皮影戏为艺术形式制作的动画片。它的故事取材于我国四大名著之一《三国演义》，讲的是张飞细察密探，巧断西瓜案的故事。皮影动画吸取的是中国皮影的外观形式，调动了动画元素，把传统的故事演绎得新颖有趣。

探险家们有没有发现，皮影动画有个非常突出的特点，那就是几乎所有的皮影人物都是侧面的。这是为什么呢？

因为皮影动画受到皮影戏很大的影响，所以也保留了传统皮影戏的一些特性，包括人物大多数都是侧面。其实，这和传统皮影戏的表演方式和皮影的制作原理有着紧密的关系。

如果你想了解更多关于皮影戏的内容，可以找到一部电影，名叫《孙悟空遇上蜘蛛侠》，看看皮影是如何制作的，皮影戏是如何表演的。

探险家们了解了这么丰富的动漫工具，不难发现，只要拥有了创意，任何材料都可以制作出好看、有趣的动画片。重要的是，我们是否了解这些工具的特点，如何结合我们的创意和故事，巧妙地选择和使用这些工具，讲出我们自己的故事。

动漫王国终极挑战：制作我们的黏土动画短片

今天，我们就以黏土动画为例，看看如何用黏土来制作一部动画作品。

探险装备：

- ✓ 适量的黏土（用来制作人物形象、背景道具），备选材料：橡皮泥、纸黏土、软陶、硅胶、雕塑泥均可。
- ✓ 适量的金属丝（用来制作人物形象），备选材料：铝丝、铅丝。
- ✓ 彩色打印纸和打印机（用来打印背景）。
- ✓ 照相机及后期制作使用的电脑。

● 步骤 1：故事创意

即使我们创作的是一部只有 15 秒钟的动漫作品，也需要有一个好的故事创意。故事从哪儿开始？如何发展？如何结束？

如果你是一个讲故事的新手，那么以下两个小练习也许可以帮到你。

探险锦囊：“也许……”小练习

和爸爸妈妈一起找一个公共场所坐下来，比如公园或者购物中心。然后，开始观察来来往往的人群。根据你所观察到的细节给他们编故事，把身边的世界变成构思情节的实验室。

例如，一个7岁的小男孩和他的妈妈正站在公园的树下喝水。也许他们已经在这个公园散步了好久，小男孩一直在等爸爸陪他去玩海盗船，结果男孩的爸爸因为工作耽误了和他们在公园的见面。小男孩十分不高兴，于是妈妈不得不哄哄这个小男孩，说爸爸马上就来了。小男孩又生气又口渴，决定站在树下休息一会儿，决定是不是还要在公园等他的爸爸。

一切皆有可能。当你把类似的练习做得足够多时，你就会发现，想象力可以插上翅膀自由飞翔啦！原来，讲故事可以这么简单！不过，讲一个精彩的故事可不容易。

探险锦囊：用你的朋友编故事

写你了解的，才能写出真实的、有意思的故事。可是，这些故事就好像被埋在沙子里的黄金和珍珠，是那么不容易发现。所以请多多用你的朋友来编故事，挖掘你生活中的宝藏。

1. 请你以一位朋友为原型，用第一人称写一篇描述他/她的 100 字短文。

2. 请这位朋友以第一人称写一篇自我介绍。
3. 最后，请一位你们都认识的朋友写一写你的这位朋友，字数也是 100 字。
4. 如果你们足够有勇气，请交换阅读彼此写的文章，看看你们所描述的这位朋友和你想象中的一样吗？他/她的身上有你平时没有发现的特点和故事吗？

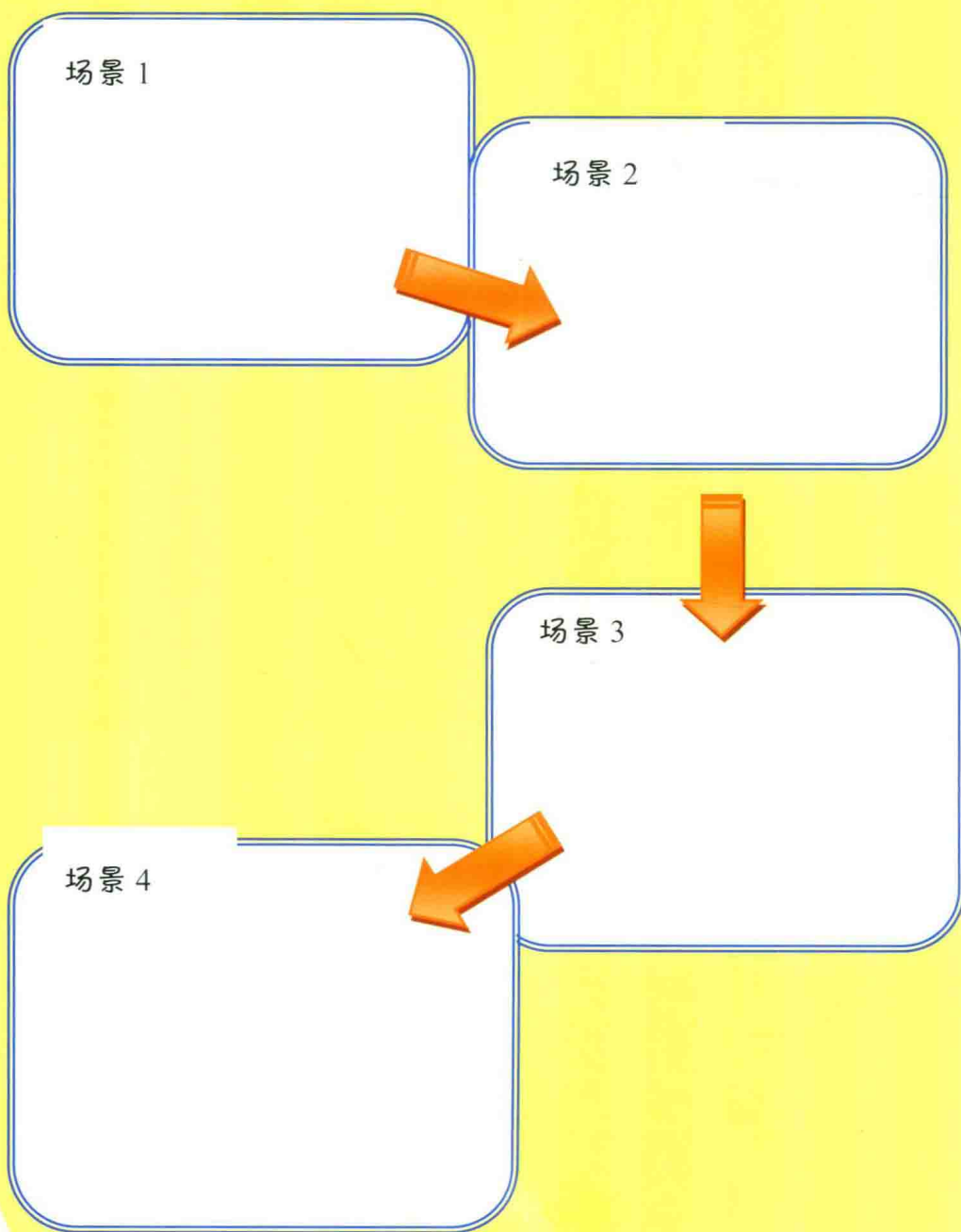
来编写你们的动画故事吧！一个精练的故事更考验我们讲故事的水平。

动画短片题目： _____

动画短片内容： _____

● 步骤2：进行故事的分镜头

如果给你们四个场景，准备如何安排你们的故事呢？可以写出来，也可以画出来。

● 步骤3：角色设计

角色设计对于每一部动画作品来说，都是非常重要和关键的。试想，你是不是因为喜欢柯南而一集不落地收看《名侦探柯南》，是不是因为喜欢懒羊羊而喜欢上看《喜羊羊和灰太狼》呢？因此，一部好的动画片必须要有原创的、独特的、富有生命力的角色。

黏土动画的角色设计主要分为两个步骤：角色画稿和角色制作。通常，我们先采用绘画的方法进行角色设计。在角色画稿的基础上，挑选出比较符合的角色，然后通过黏土材料去制作。

角色 1

姓名： _____

性别： _____

性格： _____

姓名： _____

性别： _____

性格： _____

角色 2