

<<数字短片创作>>

图书基本信息

书名：<<数字短片创作>>

13位ISBN编号：9787115198013

10位ISBN编号：7115198012

出版时间：2009-6

出版单位：人民邮电

作者：Sherri Sheridan

页数：335

译者：任秀静,刘璐

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<数字短片创作>>

前言

当科技的成本变得越来越低而且更加易于使用时，对于大多数数字电影制作者或动画师来说，最难学习的便是如何讲述一个精彩的故事了。

你要怎样才能学习到所有关于讲述精彩视觉故事的技巧呢，难道这本《数字短片创作》的书就是全部吗？

在2008年中国巡回讲学的过程中，有很多感人至深的高质量三维和二维电脑动画设计作品深深打动了我。

中国动画公司创作的一些作品，哪怕是皮克斯或迪士尼也都不可能做得更好。

现如今，全世界许多从事电脑动画和数字电影的艺术师都在苦苦思索如何去讲故事。

万分荣幸，我所编著的这本书即将在中国出版。

我知道你们中的许多人都会使用它去创作故事，并以此与业界泰斗一较高下。

在《数字短片创作》一书中涉及的所有讲故事的技巧，都是为了帮助你能够具备与在皮克斯进行视觉故事创作的业内人士一样的思考方式，同时深化你的电影创意并让它更具情绪上的感染力。

这会促使你以更加饱满的热情将电影项目付诸实施，同时吸引最顶级的投资者和业界精英。

而对于需要重新编写业已成型的电影剧本或如何修改已完成的问题影片来说，这本书同样意义非凡。

在创作剧本或小说的时候很容易迷失方向，你可能会脱离主题或者发现自己拥有绝妙的创意但是缺乏一些甚至连自己都说不清的东西，但你又的确能感受到这种缺憾。

通过本书介绍的构建故事的流程，你会把创意逐级分层再合并在一起，就像组织一个有着100种管弦器的乐队那样。

有时要完成所有的练习，即使是对我自己来说，工作量也非常大，故事在一个又一个转折点魔法般地恰到好处地发展，而这些练习可以帮助我看清故事轮廓的每个角度。

在这个过程中你要多花些时间，要知道你正在学习构思故事的新方法，这些方法会帮助你学会如何看待生活从而提高你讲述故事的能力。

在任何电影或小说中，你都会发现这些独特的技巧。

试着用这些技巧解构一些自己喜欢的电影，从中学习其他电影人是如何运用它们的，从而决定如何才能为自己的电影和动画片重新构思最棒的创意。

这些逐步进行的故事编讲程序会提供足够的空间让你一次尝试1000种讲故事的基本技巧，然后重组一个伟大的原创故事。

最精彩的部分是当你下一次构想新故事的时候，你会运用这些铭记在心的循序渐进的技巧快速构想出精彩的创意，这会让你受用终生。

<<数字短片创作>>

内容概要

《数字短片创作》对数字影视制片等前期创作提出了新颖独到的step-by-step过程。书中将探讨人物角色、背景设计、蓝屏思路、特殊效果以及简单的二维角色动画技术怎样为叙事服务。

全书共分三部分，第一部分着重讲述数字产品的视觉思想的创作以及一个短片剧本的创作；第二部分着重讲述短片的视觉前期制作以及电影制片人如何去思考以最好地呈现他们的影片思路，这包括拍摄入门、画面组成、开发可视化外观、彩色示意图，以及创建情节串联图板和动画；第三部分探讨了不同生产环境的DV、二维和三维手段，以及它们如何依托展现不同风格的技术力量展开故事的讲述。

电影市场正在向创建数字化的产品转变。

数字电影的前期制作与传统电影不同。

《数字短片创作》以革新式的短片制作理论和创新创意方法让行业内更多的年轻人从中获益，教会他们用全新的数字技术把创作的精彩故事表现出来。

初学者可通过《数字短片创作》迅速掌握数字短片的各种特技制作技术以及综合运用方法。

中、高级用户可通过《数字短片创作》提高数字短片的制作水平，开拓思路和提高艺术表现力。

该书目前亦已成为全球几百所影视学院和动画学院的经典教程。

<<数字短片创作>>

作者简介

作者：(美国)Sherri Sheridan 译者：任秀静 郝佳 刘璐

书籍目录

第一部分 剧本创作 11 介数字短片创意技法 3剧本创作的构思 4最重要的事情 4故事基本结构 4人物 5情节 6主题 7挖掘电影的主题 8电影主题设定 11运用数字工具进行电影创作 13数字短片原创理念的生成 14脑力风暴技巧 14人物角色的脑力风暴 15演员的特点 16职业的创意 18电影世界场景的脑力风暴 19哇!镜头 20场景设置 20脑力风暴获得最喜欢的故事类型风格 21故事的类型: 37种 21脑力风暴获取最喜欢的主题 24脑力风暴获取软件能力 26改编 29如何将已有的故事进行改编 29合编情节目标 30介情节目标图表 30开发你特有的情节目标 31脑力风暴获得主题 32加上反面人物 34反面情节+反面主题=反面人物 35故事最终创意点形成 35如何推销影片的创意 35推销创意的清单 36推销的窍门 36故事创意产生 382 创造独特的角色、主题和视觉隐喻 39创造强有力的人物角色 40塑造鲜活的人物 39定义角色 40一个人物做什么要比他说什么重要得多 40你的人物想要和需要什么? 42为剧中人物创建主题目标 43主题目标决定高潮 44创造相对立的情节和主题目标 44为人物确立身份 45创建人物前史 48发展人物心理历程 48你的人物惧怕什么? 50表现人物战胜恐惧的方法 51加上普遍的和独特的品质 52结合各种独特的品质 53设立背景故事 53用画面去表现角色如何做出艰难的抉择 54组合人物矛盾 55设置很强的、有启发性的人物反应 55角色特征 56人物特征表 56在影片中发展主题 58利用隐喻和符号讲故事 60为你的故事在某处设置隐喻和符号象征 61利用视觉隐喻去表现人物经历 68利用隐喻去表现背景 69利用视觉化的隐喻去表现人物特征 69利用视觉化隐喻去表现人物的状态 70用景物镜头作为视觉化的隐喻和符号 71用隐喻和象征去表现主题 72创造电影隐喻测试题 73利用正面的与反面的主题 74用视觉隐喻去发展主题 753 设置情节点 77亚里士多德戏剧 78创建角色曲线 79有步骤地表现人物性格的小变化 81表现人物改变的方法 81运用比喻和象征手法表现性格曲线 82英雄路线 84悲剧 89纪录片 92个人作品集 94城市交响曲 95群戏 96科幻电影/玄幻 97短片的情节点 99从结尾开始 99添加惊奇的情节曲折 99用脑力风暴获取情节曲折的创意 100用角色的目标来构思结局 101建立高的目标 102特别加上曲折结局 102假象结局 102创建3个高潮点 102最好或者最糟的叙事转折 103加上情节伏笔/圈套或者线索 103短片情节点 104故事片的情节点 106传统的故事片叙事的40个情节点 106为情节点配上象征意义的背景 108编写简短的剧本 110剧本长度 110选取你的情节点 111剧本的格式 1114 设计场景、冲突及短片的脚本写作 113索引卡片的乐趣 114三幕结构的场景创作 115第一幕: 开场 115第二幕: 困难、互动和矛盾冲突 115第三幕: 高潮/决定 116构建独立场景 117独立场景清单 117在冲突中推动剧情 118给角色设置冲突 118不同形式的冲突 118剧情矛盾化 118场景中情绪起伏的调动 120调整故事中场景变换的步调 120创作情景中的逆转 123加上震惊的元素 123预示的手法 124运用巧合 125加上戏剧的讽刺 126运用揭秘和领悟 126在场景里加上潜台词 127撰写对白 130使用独白 132独白清单 132独白的方式 134撰写短片脚本 134读一些剧本 135获得别人的反馈 136剧本写作练习 136短片剧本定稿对照表 138第二部分 剧本的视觉语言 1425 镜头化语言 143制作最终故事板 144重读剧本 144确定组织结构 145故事板上的101个摄影镜头 146焦距景深方面的考虑 163创作原创的镜头 164设计一个线条标注剧本 166粗略的镜头列表 167为镜头预估时间 167为每一个镜头预算时间 168镜头设计 169吸引眼球的东西 170设计更加有趣的摄影镜头 171描画大致的俯视平面图 175构图 175使用180°轴线规则 176视线匹配镜头 176三分法原则 178角度 179平衡 180视线 181主导线 182为你的镜头增加深度 183增加画面纵深感的15种技巧 183创作故事板 186绘制故事板小贴士 186绘制故事板草图 1876 21世纪的场面调度 191开发视觉风格 193确定段落的情绪基调 193现实主义与形式主义电影制作风格的比较 193沿用传统视觉风格 194视觉风格的创新 196主题决定视觉风格 196数字制作风格 197数字时代的场景调度选择 197视觉风格表现内心世界 198角色视觉表现力 200服装和化妆风格 200用服装展示人物前史和背景 202用饰物丰富角色 203表演风格 204角色姿态及舞台技巧 204角色眼神定义(Eye-Scan Test) 207场景设计 207使用扫描照片进行虚拟场景设计 207用材质表现视觉化情绪 208设计场景冲突 209灯光设计 210数字灯光的优势 210布光要素 211三点布光 211不同的布光手法 212为个体人物设计不同的灯光 212巧用阴影 212巧用影子的投射 213灯光效果 213巧用灯光的颜色 214利用有效光源 214光源作为象征符号 215灯光的动态效果 216开发调色板 217色彩平衡(校正) 217为你的电影创建一个调色板 217流行色心理 218运用色彩表现主题 218创建色彩图 219胶片效果的后期处理 2207 叙事的声音设计 223好声音的重要性 224放映间的扬声器 225剧本中的声音 225为声音分解剧本 225为每个场景营造声音环境 226利用背景的空间环境噪声

<<数字短片创作>>

226创作声音的层次 227增加情绪化的气氛 227重新定位自然声 227用声音的对比表现紧张气氛 227利用不同的声源 229创作原始的音效 229利用画外音 231为观众留出声音的空间 232声音的完全删除 233用声音去识别人物的身体状况 233利用声音在情绪上暗示观众 234利用声音作为事件的先兆 235声音作为主观镜头 235设计对白风格 235移动的群杂音轨 236为镜头添加合适的声音 237脑海中的声音设计 237拍摄没有声音的画面 238声音问题 2388 前期分镜头设计 241剪辑是自然地去讲故事 242并置是剪辑的核心 242并置的画面测试 242用并置画面去表现思想和情绪 243并置在具象征性镜头之间的使用 243两个场景之间的并置 244用两个故事的并置去传达主题思想 246声音和画面的并置 246音乐和画面的并置 247两个创意的并置 249不连贯的剪辑风格 249用擅长的并置方式代替说明 250编辑动作场景 250用并置制造幽默 251提供不和谐因素 251速度 251后期剪辑小贴士 252为每一个镜头打印出一张照片 252多方面的剪辑贴士 253非线性剪辑的最后思考 256第三部分 创作数字短片的多样载体 2579 数字化手段加强叙事技巧 259 使用数码录像技术阐释视觉故事 261使用DV机讲述故事都有什么优势？ 262用透明区域合并图层 264后期镜头制作 265视频图层制作静帧照片的动画 267镜头转换 274数字技术处理摄像机镜头的效果 275DV角色设计 278蓝背角色 278DV角色动态抠像 283数字增强角色设计技术 285角色的扭曲与变形 285为没有动画的物体添加DV嘴唇、眼睛和嘴巴 285虚拟场景制作 287搭建微型场景 287搭建照片拼贴的场景 288用文字和动态图形叙事 290简单的数字特效 291让物体消失 291让物体爆炸 291用粒子特效 292除掉或更换招牌或标签 292控制时间的速度 293视觉风格确定 294用视频滤镜作为叙事的手法 294用置换贴图滤镜 294电影风格的滤镜 294在DV素材中加入2D动画造型 296用颜色发展情节叙事 297其他数字技术 29810 用现代2D技术反映现实 2992D动画视觉叙事的优势 300动画原理 302现代2D动画设计 307简单的2D数字动画技术 308手绘2D动画角色 308设计容易做动画的2D角色 3083种2D动画循环走的方式 308简单的城市场景动画 310对嘴型 310面部表情动画 313定格动画 313形成自己的2D动画风格 31411 3D动画展示无限想象 3153D技术的合理利用 316脑力风暴3D故事创意 3233D原创角色设计 323从草图开始 324清晰的剪影 326利用视觉的主题 327在3D环境中用熟悉的视觉主题 327收集视觉主题的资源 328开发属于自己的视觉主题 328视觉主题中的异样风格 330将演员与3D角色相结合 331围绕演员设计 331原创的3D布景设计 333动画要考虑身体结构 333演员的表演与动画的表演 334动画师表演 334形成自己的3D动画风格 335

<<数字短片创作>>

章节摘录

插图：脑力风暴获得最喜欢的故事类型风格观众就像搭乘电影旅游的游客。

如果你想看枪战片、马匹或者到修养农场去度假，那么你可能会在影像店选择西部片。

如果你想受点惊吓刺激或者到罗马尼亚，选择恐怖片。

人们会根据自己的心情和渴望的经历去选择影片。

你最喜欢的故事、目的地、情绪或流派（故事调子）是哪些呢？

故事的类型：37种以下列举出来的是帮你缩小你最感兴趣的故事类型范围。

如果你只能从下面的故事类型中选一个你绝对喜欢的，你会选择哪个？

关注你最想在影片里用的故事类型，这样你就能够学习其他的类似的影片培养视觉想法。

尝试着去结合不同类型的创意，并创造出新的想法，比如一个科学幻想、现实真人秀或后现代历史幻想。

在做练习的过程中要去体会乐趣。

添加任何你感兴趣去发挥的种类，也许这些是我漏掉的。

<<数字短片创作>>

编辑推荐

《数字短片创作》由人民邮电出版社出版。

《数字短片创作》中包含的学习工具大量的练习——通过项目制作来激发你的创意，这会帮助你提高写作、故事创意以及影片制作等各方面的能力。

绘图练习——学习如何为你的影片创意画草图及故事板。

这些练习会引领你经过一个将故事视觉化的过程。

奇思妙想练习——更深入地挖掘你的创意激情。

把这当作补充的任务或收获，会帮助你顺利迈出下一步。

写作练习——在正式着手进行剧本创作之前，将撰写小品加入你的编剧工具箱。

额外收获——收集所有关于省钱和省时的小技巧，激发你的创造力，所列的参考影片可以帮助你更直观地认识专业技术。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>