

<<以眼说话>>

图书基本信息

书名：<<以眼说话>>

13位ISBN编号：9787510040436

10位ISBN编号：7510040434

出版时间：2012-9

出版时间：世界图书出版公司·后浪出版公司

作者：（美）布鲁斯·布洛克（Bruce A. Block）

页数：277

字数：352000

译者：汪弋岚

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>

<<以眼说话>>

前言

<<以眼说话>>

内容概要

布鲁斯·布洛克有三十余年的影视行业工作经验和电影教学经验，对影像的视觉结构有着深入而独到的认识，本书已被译为5种文字，是电影专业的经典教程。

书中介绍了空间、线条和形状、影调、色彩、运动、节奏等基本视觉元素，以及如何运用这些元素驾驭视觉结构、表达人物情绪、展现故事主题，进而创造出更具表现力的影像。

同时，本书也能够使读者清晰准确地认识到故事结构与电影、视频、动画和电脑游戏等视觉媒体的视觉结构间的关系。

此外，全书图文并茂，配备了大量作者自己制作的和从影片中截取的插图，主要章节还列出了“推荐片目”，以便读者可以更深入地，更有针对性地观看影片。

本书最大的特点，就是消弭了电影教学过程中普遍存在的理论与实践间的巨大鸿沟，不但能让读者更有意识地掌握电影这门“外语”的视觉语言，而且在每章结尾给动手拍片的创作者提供了切实可行的具体操作建议。

这本书既是电影专业学生训练视觉思维的基础必读教材，也能给电视、商业广告、电脑游戏等领域的从业者提供视觉设计方面的启发。

<<以眼说话>>

作者简介

布鲁斯·布洛克 (Bruce A. Block)，电影制片人、南加州大学电影艺术学院教授、视觉顾问。作为一名电影制片人，他制作过《爱是妥协》(Something 's Gotta Give, 2003)、《男人百分百》(What Women Want, 2000)、《天生一对》(The Parent Trap, 1998)、《新岳父大人》(Father of the Bride, 1991)等多部影片。布洛克自1977年开始，就在南加州大学教授电影电视视觉结构课程，并在美国电影学会、皮克斯动画工作室、沃尔特·迪斯尼电影和电视动画、梦工厂动画、尼克动画工作室、工业光魔等公司和欧洲多家电影院校开设研讨班。此外，他还在《精灵鼠小弟》(Stuart Little, 1999)、《尽善尽美》(As Good as It Gets, 1997)和《西班牙女佣》(Spanglish, 2004)等影片中担任顾问。他的个人网站为：www.bruceblock.com

<<以眼说话>>

书籍目录

致中国读者

前言

致谢

第一章 视觉元素 1

1.1 视觉成分

1.2 基本视觉元素

空间

线条和形状

影调

色彩

运动

节奏

1.3 理解和掌握视觉元素

1.4 术语

屏幕

真实世界/屏幕世界

前景/中景/后景

图像平面

视觉进阶

1.5 勤于实践，避免纸上谈兵

第二章 对比和相似

2.1 视觉结构的关键

第三章 空间

第一部分 主要子元素

3.1 纵深空间

深度线索

透视

单点透视

两点透视

三点透视

近大远小规律

运动

被摄主体的运动

摄影机的运动

不同材质的散射

空气散射

形状变化

影调分离

色彩分离

位置高低

重叠

聚焦

三维影片

3.2 平面空间

平面线索

<<以眼说话>>

- 正平面
- 大小恒定
- 运动
- 被摄物的运动
- 摄影机的运动
- 不同材质的散射
- 空气散射
- 形状变化
- 影调分离
- 色彩分离
- 位置高低
- 重叠
- 聚焦
- 反向使用深度线索
- 影调分离
- 色彩分离
- 不同材质的散射
- 近大远小规律
- 3.3 有限空间
- 3.4 模糊空间
- 3.5 比较四种类型的空间
- 3.6 在拍摄中控制空间
- 第二部分 边框
- 3.7 画幅宽高比
- 胶片画幅宽高比
- 数字画幅宽高比
- 屏幕宽高比
- 3.8 平面分割
- 分割画面
- 平面分割物
- 平面分割的目的
- 3.9 封闭空间与开放空间
- 封闭空间
- 开放空间
- 大银幕
- 强烈的视觉运动
- 消除固定线条
- 3.10 对比和相似
- 推荐片目
- 第四章 线条和形状
- 4.1 线条
- 边沿
- 轮廓
- 闭合线
- 平面交线
- 由距离构成的模拟线条
- 轴线

<<以眼说话>>

轨迹

    真实轨迹

    无形轨迹

4.2 线性主题

4.3 对比和相似

固定方向

运动方向

属性

4.4 形状

基本形状的认识

4.5 对比和相似

4.6 在拍摄中控制线条与形状

推荐片目

第五章 影调

5.1 控制灰度阶

    反射光控制（美术设计）

    入射光控制（灯光）

曝光控制

5.2 同步与非同步

5.3 对比和相似

5.4 在拍摄中控制影调

推荐片目

第六章 色彩

6.1 光

6.2 色彩原理

色彩相加原理

    相加原理的色环

色彩的相减原理

    相减原理的色环

6.3 色彩的基本组成

色相

亮度

饱和度

亮度VS饱和度

6.4 对比和相似

色相

亮度

饱和度

冷暖色

延展度

6.5 色彩间的相互作用

    黑色与白色相间的相互作用

    互补色间的相互作用

    相近色间的相互作用

6.6 色彩的搭配

    单一色相

    互补色

<<以眼说话>>

邻接互补色

三分法

四分法

6.7 在拍摄中控制色彩

调色板

滤镜

镜头滤镜

滤光镜

时间/地点

胶片摄影

数字摄影

洗印车间

闪光

冲洗

化学配光

数字配光

推荐片目 154

第七章 运动

7.1 实际运动

7.2 表象运动

7.3 诱导运动

7.4 相对运动

7.5 简单运动和复杂运动

7.6 屏幕中的运动

被摄物的运动

方向

特质

范围

速度

摄影机的运动

方向

范围

速度

关注点的移动

方向

特质

范围

7.7 对比和相似

单一被摄物的运动

运动/静止

方向

特质

速度

结合后景的被摄物运动

摄影机运动

运动/静止

二维/三维运动

<<以眼说话>>

左右摇/平移

上下摇/平移

变焦/推拉

水平/不水平

运动的范围

每秒帧数

7.8 运动的连续性

镜头中的连续性

镜头之间的连续性

7.9 在拍摄中控制运动

推荐片目

第八章 节奏

间隔

重复

节拍

8.1 静止物体的节奏

8.2 运动物体的视觉节奏

主要节奏

进入和离开景框

经过另外一个物体

运动和静止

改变方向

次要节奏

剪辑节奏

8.3 事件

连续拍摄事件

(the continuous event)

分解拍摄事件

(the fragmented event)

视觉强调

对比和相似的控制

剪辑事件的控制

剪辑节奏的控制

视觉多样性

寻找节奏

创作者的选择

8.4 节奏模式

8.5 对比和相似

快/慢

规则/不规则

8.6 在拍摄过程中控制视觉节奏

推荐片目

第九章 故事结构和视觉结构

9.1 关键联系

开端

冲突和高潮

结局

<<以眼说话>>

9.2 故事结构图表

《西北偏北》

故事次序表

农药喷洒机段落的故事次序表

《谍影重重》的故事次序表

《霍华德庄园》的故事次序表

9.3 视觉结构

视觉开端

视觉冲突和高潮

视觉结局

9.4 视觉结构图表

形式1：恒定

形式2：渐变

形式3：对比和相似

9.5 利用这些图表

第十章 勤于实践，避免纸上谈兵

10.1 视角

10.2 选择视觉元素

直觉法

主观法

研究法

分析选择法

10.3 选择和把握视觉元素

《视差》

《证人》

《历劫佳人》

《爱是妥协》

10.4 使用视觉结构

10.5 准备的结果

广告

纪录片

资料影像

在可控环境下拍摄的纪录片

在不可控环境下拍摄的纪录片

电子游戏

因特网

多机位电视节目

单机位电视节目

动画片

10.6 别发疯

附录

A 节点摄影

B 景深：可清晰成像的空间范围

C 变形镜头和70毫米胶片

D 黄金分割

E 开尔文色温

光和摄影

<<以眼说话>>

F 显示器上的混合色
G 指示性节拍
H 宽高比和视频兼容性
参考书目
出版后记

<<以眼说话>>

章节摘录

非常荣幸，我的书可以被译介成中文。

我写《以眼说或》的目的，就是为了尽可能地给予全世界的影像制作者们以帮助。

因而，本书能有缘与中国读者见面，我十分高兴。

在我看来，中文版本为我和中国读者之间的相互交流与学习，打开了一扇大门。

书中的许多观点，对于天资聪颖、经验丰富的中国同行来说应该非常熟悉，但是仍然可以帮助您廓清思路，给您提供实用方法，在制作更好的电影和图像的道路上助您一臂之力。

我在此书之中的观点可以很容易地适应任何一种文化，因为影像制作者们都有一个共同的工作：用视觉化的手段讲故事，像运用文字那样。

无论您是学生，还是专业人士，只要您想在电影、电视、戏剧或者电子游戏领域有所建树，本书应该对您大有裨益。

无论您是导演、摄影师，还是美术设计师，本书都会激发您的灵感，成为您工作中的得力助手。

总之，《以眼说话》会让您了解与运用“视觉结构”。

<<以眼说话>>

后记

<<以眼说话>>

媒体关注与评论

<<以眼说话>>

编辑推荐

《以眼说话:影像视觉原理及应用》编辑推荐：深入浅出，用最基本的视觉原理，告诉你如何打造属于自己的影像视觉结构；条分缕析，将影像的视觉结构拆分为7种基本视觉元素，分别加以论述，并列出推荐片目；学以致用，每章结尾作者都会对创作提出可行化意见，具有极强的实践意义；图文并茂，《以眼说话:影像视觉原理及应用》配备了大量电影插图和作者自制的示意图；赏心悦目，《以眼说话:影像视觉原理及应用》全彩四色印刷，带你探寻影像的视觉。

<<以眼说话>>

名人推荐

<<以眼说话>>

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>