动画概论简答题考试资料

1.动画创作中艺术与技术的关系

动画艺术伴随着新技术的发明而诞生，动画艺术由技术的推动而演进，新时期的动画艺术风格由于技术的丰富而更显多元。

比如逐格摄影技术的发明促进了动画艺术的诞生和发展，例如动画艺术家用逐格拍摄技术创作了《一张滑稽面孔的幽默姿态》《闹鬼的旅馆》《奇妙的自来水笔》《粉笔脱口秀》等影片。

动画艺术和技术的关系是对立统一的。技术催生了一次又一次动画的创新与飞跃，艺术审美的不断发展也反过来推动着技术的创新。

2.动画创作的流程

前期：筹备⼯作，需要制定动画⽚的制作风格、制作内容、制作时间及制作管理⽅式，完成剧本、组建剧组、造型场景

道具设计、美术风格设计、动作风格设计、故事板（分镜头）设计、声⾳形象设计等具体⼯作。

中期：制作素材阶段，包括视觉素材及声⾳素材。视觉⽅⾯，根据前期的准备⼯作，进⾏镜头设计稿、分场美术⽓氛、

原画、中间画、动画、背景绘制、上⾊、特效制作等⼯作；声⾳⽅⾯，收集⾳效、⾓⾊配⾳、挑选或创作⾳乐等⼯作。

后期：组合阶段，把中期制作收集的素材按前期的⽅案进⾏组合，制作成成⽚。包括视觉合成、影⽚剪辑、声⾳混录、

输出等⼯作。

监管部分：因为很多动画⽚都是由集体制作，为了避免⼀些⼯作中的失误，除了各个步骤由专⼈负责外，还特设了些监

管流程，例如动检。

3.影院动画片和商业动画片的特点

商业动画片的特点；

①追求动画的效果、特效 色彩根据主题或艳丽或活泼等音乐配音都有高要求。

②最终目的就是推向市场营利。

③追求本身的科学严谨，要求动画简单明了，保持与正常实验的一致性色彩。

如《海贼王》《EVA新世纪福音战士》

影院动画片的特点：

①影院动画片的长度和常规电影的标准相同，事实上影院动画片就是用动画的手段制作电影。影院动画片的故事大多改编自文学作品(童话、传说、小说等)，叙事结构与经典戏剧基本相符，有明确的因果关系，起因、发展、高潮以及结局等都有相对固定的模式。

②影院动画片中的角色塑造要具有典型性格。

③影院动画片更依赖于细腻逼真的声音效果来渲染和加强画面的感染力。

④制作工艺方面，影院动画的画面质量和工艺技术要求更加复杂而精良。

⑤影院动画片的长度通常在90~120分钟左右，无论多长的故事或主题，都必须在这些时间里向观众交代完整。

⑥叙事结构上，影院动画片更加严谨规范，严格遵循电影语言的语法规则来设计故事结构。画面质量、动作设计、声音处理等工艺精度有严格的技术要求;生产周期长，人力和资金投入多，制片风险大。

如《起风了》《你的名字》

4.美国主流动画片的特点

美国动画片经过长期的发展，形成了鲜明的特点。美国动画片在世界动画史上占有重要的地位，它一直引领着世界动画片的潮流和发展方向。

第一， 频繁丰富涌出动画周边产品。

第二， 善于塑造典型，推出动画明星；

第三，大团圆结局，悲剧很少，迎合观众心理需求；

第四， 注重细节刻画，雅俗共赏，迎合观众审美口味；

第五， 动物形象夸张，成为被广泛借鉴的卡通模式；

第六， 人物造型设计规范，与原形差别不大，形象优美；

第七， 数字技术与电影技术结合，使画面达到完美的效果；

第八， 以剧情片为主，情节曲折，生动有趣，人物性格鲜明，音乐优美动听；

如《狮子王》《冰河世纪》《冰雪奇缘》

5.老人与海动画构成的元素

动画和电影一样是靠视听语言来讲述故事，其组成主要是镜头、摄影机拍摄角度、镜头的组接和声画结合四个元素，其中最基本构成元素是镜头，动画就是靠各种不同镜头的结合运用来表述创作着的意图。画面的组接和音响构成镜头，在推、拉、摇、移、跟、甩等方式的运动镜头加上大全景、全景、中景、特写、大特写等不同景别的静止镜头的运用中将故事讲述给观众。不同方式的镜头运用给观众视觉上带来不同的感受。<老人与海>该片中镜头运用较多的是大全景、与全景。开片先是通过那个男孩子的视角运用几个大全景的组接把老人生活的环境及其生活状态展现在大家面前，即海边孤独的房屋。与大海为伴。像这样的大全景描写在片中多次出现，老人出海后，飘荡在海面上仰头望着空中飞舞着寻觅食物的海鸟，这里通过一个镜头的转换。以海鸟的视角环视海面。然后迅速推镜头到海面上鱼泛起的浪花，这样的镜头运用为老人捕到大鱼埋下伏笔。

蒙太奇自普多夫金根据美国电影之父格里菲斯的剪辑手法延伸出来后就被广泛运用于视听语言的表现上《老人与海》中蒙太奇的运用主要是老人对年轻比赛时镜头的插入与组接，通过这些镜头的组接，一方面是老人战胜鱼的写照，同时也透露出老人内心的一些东西，从而引发出观众对人的现实生活状态的思考，也为影片创造了更为丰富的内涵。

声音也是视听语言的重要组成部分，或是渲染影片的气氛、或是衔接不同的镜头促进影片的连贯性等。独白则是对剧情发展的一种介绍、或是主人公内心的变化等。这两种元素在片中起着很大的作用，该片中音乐与画面的配合很到位，成功塑造了片中的气氛。如在表现老人钓到第一条小鱼后的吃惊与惊喜的复杂表情时，音乐转化为紧张的节奏，为马上到来的老人与鱼的斗争起到了预示作用，同时调动起观众的欲望。揪心等待情节的发展。老人的独白在他与鱼僵持过程中的幻想起到解释作用，配合老人与鱼在海中自由游动的美妙画面，将老人的内心世界展现给观众。透露出老人与大海的感情，也让观众看到人类生存的一些无奈。

6.辉煌时期中国动画的特点

纵观辉煌时期中国动画作品，不管是中国学派的开端之作《骄傲的将军》，还是顶峰时期的《三个和尚》、《天书奇谭》，几乎所有的题材，都在体现寓教于乐，这是中国传统意识在起作用。比如《大闹天宫》就是中国传统文学改编。

辉煌时期中国的动画一直在坚持民族绘画传统，背景音乐也大多使用中国传统民乐，使作品有浓厚的民族韵味。

中国绘画、雕塑、服饰、建筑，乃至传统戏曲、民乐、剪纸、皮影、年画等民族民间艺术，都为中国动画的制作提供了源源不断的创作灵感。比如《大闹天宫》中的配乐就多为民乐，人物形象也借鉴了许多民族艺术，其中巨灵神和孙悟空的面部形象就参考了戏曲脸谱。

除了题材、美术设计以及音乐能够感受出中国民族风格外，动画的动作设计，也借鉴了很多传统戏剧的元素。《大闹天宫》中角色战斗画面中的动作就能体现这一点。

辉煌时期中国动画绘画更偏向写意，而非写实，那些设计灵感来源于古代绘画、壁画及民间艺术的中国动画，造型和背景的处理，和其他国家的动画相比，“装饰性”会更强一些。

比如对于会飞角色的刻画，西方动画会使用直接给角色加上翅膀这种写实的方法，而中国动画则更倾向于用意象去表达，如《大闹天宫》中孙悟空翻个跟斗十万八千里，他们不需要翅膀也能飞。

动画作品形式不拘一格也是辉煌时期中国动画的特点之一。

不仅《大闹天宫》这一种动画作品形式。

中国有五千年文明史，深厚的文化底蕴造就了不同风格的动画家，创造出了多元化的动画。

比如同样是水墨动画，《小蝌蚪找妈妈》用的是齐白石的画意，《牧笛》取的是李可染的笔法，《雁阵》掇的是贾又福的墨趣。