

科幻电影启示录

[科幻电影启示录 下载链接1](#)

著者:林韬

出版者:世界图书出版公司

出版时间:2013-10-1

装帧:平装

isbn:9787510069123

本书以7部经典科幻片作为分析模本，详细阐释并探讨了科幻电影的制作规律与审美特点。原始技术拍摄的科幻经典《异形》，阐述了科幻电影扎实的前期筹备过程；“终结

者”机器人的颠覆式创意与创造性技术表现代表幻想类角色崛起，催生出银幕上第一个CG主角——T-1000终结者机器人，展示出特效技术的魅力；《侏罗纪公园》中出现的“虚拟生物”，以里程碑式的创作技术引出虚拟生物的进化历程；通过解析影片《地狱男爵2：黄金军团》中形形色色的虚拟角色形象，揭示出支撑虚拟角色造型的艺用解剖学，进而梳理了科幻电影史上典型的机械人类角色与解剖学紧密结合的造型演变史；以《第九区》为例，展现科幻片的故事性，突出情感表现与人物刻画的魅力，阐释了科幻电影的创作表达始终是以传统电影创作为基础；从影片《变形金刚》的变形创意入手，唤醒二十世纪九十年代前后的“变形金刚”记忆，解密影片中参与机器人战争的武器装备，揭示影片将“美式主旋律”思想喻于科幻娱乐中的策略，即借助娱乐化策略塑造大量正面军人形象，通过战斗展现国防军备实力，阐述科幻影片巧妙输出国家文化价值的手段；透过《黑客帝国》创造的科幻新系统全方位解读科幻片的“概念设计”理念，剖析影片中创新的技术神话，详细阐述与众不同的“母体”世界“概念设计”体系中的每一个概念的运用。读者从书中不仅能了解科幻片制作的背后故事，还能通过文章深入的阐释解答关于科幻片技术、创作、主题、美学等方面的诸多问题，从前所未有的角度和深度来认识科幻类型电影。

作者介绍:

林韬，北京电影学院摄影系副教授、硕士生导师，摄影系“视觉概念设计”硕士研究生专业创始人、专业导师，中国影视摄影师学会会员，中影出品动画电影技术审查专家。中央美术学院美术学学士、硕士，北京电影学院电影学博士，公派留学美国南加州大学（USC）电影学院，研究学习摄影与导演创作。

王慧婧，北京电影学院电影学硕士，主攻电影文化研究方向，专注于科幻电影的形象与文化研究领域。本科毕业于中国戏曲学院，获得文学学士，主攻导演方向。从事7年媒体类相关工作，曾在北京电视台、山东电视台、新华社音像部担任编辑、编导，任影视剧《低头不见抬头见》纪录片导演，在美国体育类节目WPT中担任栏目主编。

目录: 前言..... 001

第一章 “原始技术” 打造科幻经典..... 001

第一节 科幻片的里程碑..... 004

导演..... 006

剧作设计：太空中没有人能听到你的尖叫..... 008

异形揭密..... 010

角色解析..... 013

第二节 成功的基石：扎实的前期创作筹备历程..... 017

异形概念的起源..... 017

剧本筹备..... 019

确定导演..... 021

甄选演员..... 021

太空飞船的设计..... 023

第三节 “原始技术” 打造经典作品..... 027

《异形》庞大的美术布景..... 027

《异形》创造的化妆技巧..... 029

《异形》的服装道具设计..... 029

真人扮演的异形..... 031

异形破胸段落的拍摄解析..... 033

第二章 幻想类角色的崛起..... 041

第一节 幻想类机器人角色的诞生..... 046

导演..... 047

主要角色与演员..... 054

终结者档案..... 063

“终结者” 记事	069
幕后故事	070
票房、荣誉与续集情况	071
第二节 颠覆式创意与创造性技术的表现	073
全新概念的机器人：T-800	073
趋近于人的机器：T-800	076
第一个CG 主角：T-1000	079
液态金属变形与创意的表现	083
智慧构思的力量	086
逆向思维攻破技术壁垒	090
第三节 幻想类角色“拍摄”的几种关键技术	095
虚拟摄影机与现实摄影机的运动匹配	095
机械模型技术	097
特效制作软件技术的不断发展	097
幻想类角色的表演	098
第三章 “虚拟生物”的进化里程碑	101
第一节 虚拟生物的滥觞	104
导演	105
恐龙之父：迈克尔·卡莱顿	108
成就恐龙的大师们	110
虚拟恐龙角色介绍	112
票房、荣誉与续集	118
第二节 创造不可能：制造恐龙	120
CG 特效与模型特效的初次合作	121
CG 恐龙的拍摄与合成	127
虚拟恐龙的灵感来源	133
照片级真实的CG 特效	136
第三节 虚拟生物的进化	140
CG 技术	140
技术进化历程	141
第四章 虚拟角色背后的解剖学	151
第一节 《地狱男爵2》：虚拟角色的军团	155
导演	155
角色解析	157
第二节 虚拟生物与解剖学	161
人形虚拟生物的造型设计	161
虚拟动物的造型设计	166
第三节 机械类角色与解剖学	169
特别的虚拟角色类型：“机械人类”	169
“机械人类”系列科幻电影的发展历程	170
解剖学与“机械人类”	173
第四节 解剖学与艺术	180
初次碰撞	180
深度结合	182
造型艺术的基础支撑体系	184
东西方艺术对解剖学的重视程度	185
第五章 科幻片的情感表现与人性刻画	189
第一节 饱满情感下的戏剧张力：科幻片的故事魅力	190
短片《约翰内斯堡的外星人》	193
创意缘起	194
外星人的设计理念	195
特效团队创造的奇迹	198
现实与梦想：《第九区》的主题	198
主要角色与主创团队	200

票房、荣誉及续集·····	201
第二节 强化现场感的影像技巧·····	202
创造性的使用手持摄影·····	202
巧妙务实的照明设计·····	207
针对性的特效场景设计与技术实施·····	208
第三节 情感表现与人性刻画·····	212
约翰内斯堡印记·····	212
情感与人性的彰显：《第九区》剧作分析·····	215
身份的隐喻·····	216
第六章 “美式主旋律” 喻于科幻娱乐·····	221
第一节 “美式主旋律” 的大赢家：《变形金刚》·····	226
导演：迈克尔·贝（Michael Benjamin Bay）·····	226
主要角色与主创人员·····	227
《变形金刚》的设计理念·····	232
《变形金刚》剧照及花絮·····	238
票房、荣誉及续集·····	239
第二节 “美式主旋律” 与娱乐的巧妙衔接·····	240
故事设计：“美式主旋律” 与商业创意联姻·····	240
VFX 与美军 “武器Show” ·····	250
《变形金刚》理念的影响·····	260
第三节 在 “美式主旋律” 旗帜下输出美国文化·····	261
观念上的胜利·····	261
娱乐年轻化影片更易植入 “主旋律” ·····	262
“美式主旋律” 影片中文化输出的细节·····	263
第七章 概念设计与科幻电影的创新·····	265
第一节 创建科幻新系统·····	266
导演·····	269
影片逻辑·····	272
概念设计师·····	273
角色解析·····	275
票房、荣誉及续集·····	277
第二节 世纪末的技术神话·····	279
创造 “子弹时空” ·····	280
亦静亦动的训练·····	285
崔妮蒂飞檐走壁·····	285
虚拟母体的真实审讯·····	288
地铁打斗·····	289
第三节 制胜法宝：“概念设计” ·····	291
《黑客帝国》的概念设计体系·····	293
造型与表现策略·····	298
第四节 画龙点睛的中国功夫·····	302
第八章 中国科幻电影产业的探讨·····	307
第一节 科幻电影已经成为电影的主流类型·····	308
艺术表现的深度·····	308
巨大的商业价值·····	309
推动电影技术发展·····	312
“唯特效论” 的误区·····	312
第二节 创新与突破·····	314
成功的科幻电影都有其独特的创新点·····	314
创新需要勇气，更需要欣赏创新的投资胆识·····	316
第三节 “虚拟角色经纪” 的秘密·····	317
创造虚拟角色·····	318
虚拟角色的传播途径·····	318
虚拟角色的运营策略·····	319

虚拟角色主流化的技术环境与社会环境..... 323

第四节 中国科幻电影产业的展望..... 324

良好的宏观环境与巨大的科幻市场..... 324

科幻本土化与国际化并重..... 324

“主旋律”、“国家形象”的科幻传播战略... .. 326

· · · · · (收起)

[科幻电影启示录_下载链接1_](#)

标签

科幻

电影

影评

影视艺术

艺术

研究生

生活

有意思的书

评论

干货不多啊

有点像杂志的一本厚书，印刷很精美，可惜内容并不充实，适合了解科幻电影的主要元素和拍摄手法，具体的电影理论讲得还没有老师清楚，最后一章写得略有些勉强。最无

法忍受的是，里面用了很多典型烂片作为成功范例，比如手持摄影的《洛杉矶之战》，比如科幻主旋律的《超级战舰》。我真想问作者，前者你看得难道不头晕吗？定价太高，拿到手就觉得不是很值得。一家之见。

科幻电影是从小到现在的最爱，科幻电影的背后是对未知世界的好奇心及探索。科幻电影的进步，是人类文明的不断进步，包括科技的进步及我们视界的开拓，想象力的发散。可惜这些在天朝都被以怪力乱神扼杀掉了。

入门级

大而空，读来无趣。

除图外无亮点，也只选了几部影片。

[科幻电影启示录_下载链接1](#)

书评

书非常好，美中不足的就是内容不全，《指环王》、《超人》、《蝙蝠侠》这些因为篇幅不够或者别的原因没有涉及到，现有内容，已经厚厚的一本，书很重。主要分析了几部里程碑的经典电影《异形》、《终结者》、《侏罗纪公园》、《地狱男爵》、《第九区》、《变形金刚》、《黑客帝...

[科幻电影启示录_下载链接1](#)