

21 世纪高等教育
数字艺术与设计规划教材

动画分镜头设计

Storyboard Design

吕静锋 詹敏玲 ◎ 主编
罗忠 高强 鲁丹丽 ◎ 副主编

- 院校资深教授 + 大风影像传媒、亨童工厂联合打造
- 一个实际项目 + 245 幅全彩插图，
主动地讲解分镜头设计思路和相关概念
- 为什么要这样做 + 如何去做，
帮助读者理解分镜头设计的实用方法

AN ANATOMY
OF THE HUMAN MIND

THE HUMAN MIND A Journey into the Mind

Neuroscience Design

THE HUMAN MIND
A Journey into the Mind

THE HUMAN MIND
A Journey into the Mind

THE HUMAN MIND
A Journey into the Mind

THE HUMAN MIND
A Journey into the Mind

21 世纪高等教育
数字艺术与设计规划教材

动画分镜头设计

Storyboard Design

吕静锋 詹敏玲 ◎ 主编
罗忠 高强 鲁丹丽 ◎ 副主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

动画分镜头设计 / 吕静锋, 詹敏玲主编. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2014. 8
21世纪高等教育数字艺术与设计规划教材
ISBN 978-7-115-34611-7

I. ①动… II. ①吕… ②詹… III. ①动画片—镜头
(电影艺术镜头)—设计—高等学校—教材 IV.
①J954.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第084236号

内 容 提 要

本书以一个实际项目为实例,对动画分镜头设计的基础知识做了详细介绍,内容包括动画分镜头概论、分镜头画面的美术形式、镜头、轴线、镜头的组接、分镜故事板设计、分镜实例赏析等,每章配有项目实例应用、小结和自测习题。本书以体现能力为本位,以企业需求为依据,以就业为导向,以学生为主体,针对教学中遇到的重点问题和难点问题,循序渐进,深入解读,使读者快速掌握分镜头技能,制作出符合企业标准的产品。

本书不仅可以作为高等教育动画类专业动画分镜头设计课程的教材,也可以作为动画从业者或爱好者的参考书。

-
- ◆ 主 编 吕静锋 詹敏玲
副 主 编 罗 忠 高 强 鲁丹丽
责任编辑 桑 珊
责任印制 焦志炜
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8 2014 年 8 月第 1 版
字数: 153 千字 2014 年 8 月北京第 1 次印刷
-

定价: 36.00 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

前言 PREFACE

动画分镜头是动画片叙事语言风格的体现,是控制动画节奏及前期创作设计的关键环节,是将文字转换成立体视听形象的中间媒介。准确地使用镜头语言是进行作品创作的要素,学习分镜头设计是任何一个动画创作者的必修课。

本书具备以下特点。

(1) 以就业为导向,以能力为本位:本书内容与行业标准、岗位能力要求对接,突出实践性、应用性,体现“四新”(新工艺、新材料、新设备、新产品),满足“双证书”要求。

(2) 以学生为主体:有利于学生的能力培养、素养形成,使学生掌握必备的理论知识和熟练的技能,适于以学生为主体的自主学习、探究学习、过程性评价等教学方法的实施。

(3) 以项目、任务、案例为载体编写,理论与实践相结合。

本书图文并茂,理论知识讲解清晰、生动,从实用的设计思路到丰富的方法技巧,帮助读者快速掌握分镜头设计的知识技巧,制作出符合企业要求的产品。

本书作者有院校资深教授、行业精英、国家技能大赛获奖学生指导教师,且由大风影像传媒和亨童工厂提供智力支持,具备较高的理论指导性,与市场接轨,实战性强。本书配备丰富的教学资源,包括教学PPT、教学大纲、授课教案、习题答案、分镜模板等,可登录人民邮电出版社教学服务与资源

网(www.ptpedu.com.cn)免费下载,同时也欢迎登录作者博客(<http://pinzhidafeng.blog.163.com/>)进行交流。

本书参考学时为96学时,具体安排如下。

内 容	学 时	总学时
整体项目介绍	2	96
动画分镜头概论	4	
分镜头画面的美术形式	12	
镜头	18	
轴线	20	
镜头的组接	12	
分镜故事板设计	20	
分镜实例赏析	8	

本书由吕静锋、詹敏玲任主编,罗忠、高强、鲁丹丽任副主编,参与本书编写工作的还有刘佰畅、温励颖、高颖、郭晨婧、王翔、廉贝莉、曾繁燕。

由于作者水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请各位读者批评指正。

郑重声明:

书中卡通形象由作者经中国商标局注册,版权归作者所有,仅供学习参考,任何未经许可擅自商用的行为,其为人将承担相应的民事责任和刑事责任。

编者

2013年10月

整体项目介绍

《虎娃故事会》项目是以情景再现形式讲解礼仪故事的系列短片，影片以大风先生原创的虎娃形象为主要人物形象，同时配以兔娃、牛娃共同演绎励志、礼仪故事，为观众了解并掌握礼仪知识、树立正确的人生观、拥有健康的心理起到积极的作用。影片生动形象，具备教育性的同时不失趣味性，深受广大观众欢迎。《虎娃故事会》2012年出版，2013年再版，精彩正在延续……

本书以《虎娃故事会》为案例，讲解构图、轴线、镜头等知识，最后给出《虎娃故事会》的台本分镜，为读者学习动画分镜提供详尽的参考案例和最佳解决方案。

目录 CONTENTS

整体项目介绍.....	004
-------------	-----

第1章 动画分镜头概论.....001

第1节 动画分镜头的概念.....	002
第2节 动画分镜头的作用.....	003
项目实例应用.....	004
小结.....	004
自测习题.....	004

第2章 分镜头画面的美术形式.....005

第1节 构图.....	006
第2节 光与色.....	012
第3节 色彩对比.....	014
第4节 色彩形式美手法.....	019
第5节 色彩视觉心理.....	023
项目实例应用.....	027
小结.....	027
自测习题.....	027

第3章 镜头.....028

第1节 焦距.....	029
第2节 景别.....	030
第3节 镜头的拍摄方法.....	035
项目实例应用.....	042
小结.....	042
自测习题.....	042

第4章 轴线.....043

第1节 关系轴线.....	044
第2节 轴线的变化.....	053
第3节 运动的分切.....	055
项目实例应用.....	057
小结.....	059
自测习题.....	059

第5章 镜头的组接.....060

第1节 镜头的组接技巧.....	061
第2节 镜头的组接方法.....	066
第3节 蒙太奇.....	070
项目实例应用.....	075
小结.....	075
自测习题.....	075

第6章 分镜故事板设计.....076

第1节 故事板的作用.....	078
第2节 故事板的设计过程.....	079
第3节 故事板画面的基本造型元素.....	080
第4节 用镜头讲故事.....	087
第5节 故事板设计中重点的选择.....	090
第6节 动画分镜画面设计.....	095
项目实例应用.....	099
小结.....	100
自测习题.....	100

第7章 分镜实例赏析.....102

第1节 本项目的分镜设计.....	103
第2节 其他经典项目分镜实例.....	106

附录.....108

附录A 剧本赏析.....109

附录B 常用电影术语 (screenplay terms).....122

第1章

动画分镜头概论

动画片前期一般包括文字剧本、分镜脚本、视频分镜等。其中文字剧本是文字描述；分镜脚本或称图画脚本、台本，是文字加图画展示；移动脚本或称电子脚本、视频分镜，是运用镜头组接技巧将分镜脚本以视频的形式播放，呈现形式更直观。

第1节

动画分镜头的概念

动画分镜头是将文字转换成立体视听形象的中间媒介，是导演将整个影片或电视片的文学内容分切成一系列可摄制镜头的剧本，也是导演对影片全面设计和构思的蓝图。其内容包括镜头号、景别、画面内容、对话、音效、音乐、镜头长度等项目。画面内容通常根据剧本来绘制，主要任务是根据解说词和电视文学脚本来设计相应画面，配置音乐、音响，把握片子的节奏和风格等，是在完成了美术设计之后，运用影视视觉手段以及对剧情发展和变化的独特见解，按顺序使其成为一个个单独但又前后连贯的整套电影动画分镜头画面台本，直到全剧结束，如图1-1所示。

片名 虎娃故事会			集名 自信、阳光的女孩			片段名 第二场		
镜头编号 001	场 景 公司大堂	时 长 2秒	镜头编号	场 景	时 长 2秒	镜头编号	场 景	时 长 2秒
								
时 间 上午			时 间			时 间		
人 物 虎娃与公司职员			人 物			人 物		
背 景 成嘉透视地面			背 景			背 景		
对 白			对 白			对 白		
动作/景别		音乐/音效	动作/景别		音乐/音效	动作/景别		音乐/音效
第一视角平衡		深沉有节奏感						

▲图1-1 大风影像传媒分镜台本

第2节

动画分镜头的作用

动画分镜头脚本是最实用的拍摄与制作脚本，它是在文学脚本的基础上运用蒙太奇思维和蒙太奇技巧进行脚本的再创作，即根据拍摄、制作提纲或文学脚本，参照拍摄现场或制作过程实际情况，分隔场次或段落，并运用形象的对比、呼应、积累、暗示、并列、冲突等手段，来建构屏幕上的总体形象。依据文字脚本加工成分镜头脚本，不是对文字剧本的图解和翻译，而是在文字剧本基础上进行影视语言的再创造。

导演编写、绘制动画分镜头脚本时，工作的主要内容如下。

(1) 将文字剧本的画面内容加工成一个个形象具体的、可供拍摄的画面镜头，并按顺序列出镜头的镜号。

(2) 确定每个镜头的景别，如远、全、中、近、特等。

(3) 排列组成镜头组，并说明镜头组接的技巧。

(4) 用精练、具体的语言描述要表现的画面内容，必要时借助图形、符号表达。

(5) 编写相应镜头组的解说词。

(6) 安排相应镜头组或段落的音乐与音响效果。

动画分镜头脚本是摄影师进行拍摄、动画人员进行制作、剪辑师进行后期合成的依据和蓝图，也是所有创作人员领会导演意图、理解剧本内容、进行再创作的依据。以影片《程门立雪》为例，运用景别变化来推进影片进程，场景五的第一个镜头（见图1-2）是程颐推开窗户，看到杨时和游酢在雪中等候的中景，第二个镜头（见图1-3）是杨时和游酢在大雪中的近景，他们头上、脚下都覆盖了厚厚的积雪，此处运用镜头表述二人在雪中长时间的等待。

▲图1-2 镜头组接1

▲图1-3 镜头组接2

项目实例应用

影片镜头由中景进镜，然后镜头推进形成近景，镜头再推进形成特写镜头，突出“1号乐谱”，如图1-4、图1-5、图1-6所示。

▲图1-4 中景

▲图1-5 近景

▲图1-6 特写

小结

本章介绍了动画分镜头的概念、作用以及组接，使学习者对分镜头有初步的整体认识。

自测习题

一、填空题

1. 动画分镜头脚本的作用，就好比建筑大厦的蓝图，是摄影师_____、动画人员_____、剪辑师_____的依据和蓝图，也是所有创作人员领会导演意图、理解剧本内容、进行再创作的依据。
2. 动画分镜头脚本是最实用的拍摄与制作脚本，它是在文学脚本的基础上运用_____和_____进行脚本的再创作，即根据拍摄、制作提纲或文学脚本，参照拍摄现场或制作过程中的实际情况，分隔场次或段落，并运用形象的_____、呼应、积累、_____、并列、冲突等手段，来构建屏幕上的总体形象。

二、简答题

1. 列举三种以上动画分镜头台本包含的项目。
2. 列举三种以上景别。

第2章

分镜头画面的 美术形式

一个镜头就是一个画面，构图与色彩是构成画面的重要元素。

第1节 构图

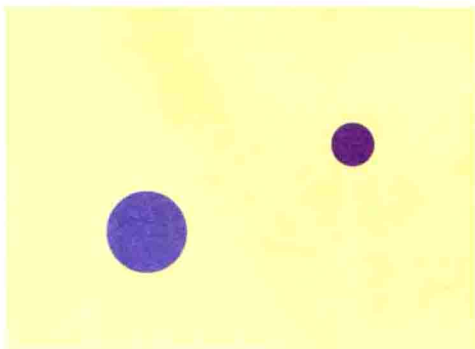
构图是造型艺术术语，是作品中艺术形象的结构配置方法，也是造型艺术表达作品思想内容并获得艺术感染力的重要手段。

构图的基本成分是各种视觉上的要素。线条是最基本的视觉设计元素，可以是横的、竖的、弯曲的、加粗的、内隐的或者倾斜的。横线是从左至右或者从一边到另一边的延伸，可能暗示了稳定、安静或者祥和的氛围。竖线是从顶部到底部或者从上到下的线条。斜线是从画框的一角到另一个角。曲线的不同含义取决于它们不同的形状，常常暗示了动荡。锯齿状线条是各种形状线条的集合。形状是物体的高和宽组成的外形。把物体叠加不但影响到镜头的景深，也会产生一个令人愉悦的构图样式。构图形式有平衡构图与不平衡构图，封闭式与开放式构图，三角形构图、圆形构图、方形构图和拱形构图等。

1. 构图的形式

镜头离不开构图，就像写文章离不开章法一样。构图不是可有可无的，而是作品成败的关键。每一种艺术形式都有它独特的规律和原理，这是不能违背的，从事艺术创作活动的人只有对所从事的那个艺术规律掌握娴熟，才能在创作实践中纵横驰骋而不“逾矩”。典型的构图形式有以下12种。

（1）均衡式构图。它是运用影调、色彩、线条、形体等造型因素相互配合而构成的一种视觉效果，通过巧妙安排使画面中的对象处于相对平衡状态，给人以稳定感、舒适感、满足感，画面结构完整无缺，如图2-1、图2-2所示。

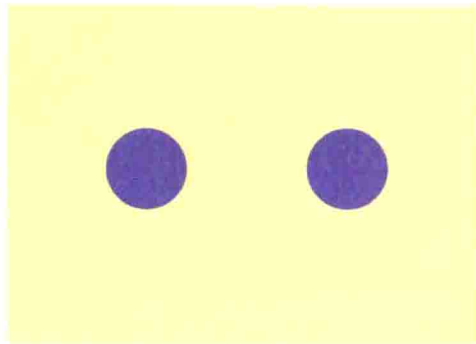
▲图2-1 均衡式构图示意图

▲图2-2 均衡式构图

(2) 对称式构图。它具有平衡、稳定、相对的特点，缺点是呆板、缺少变化，如图2-3、图2-4所示。

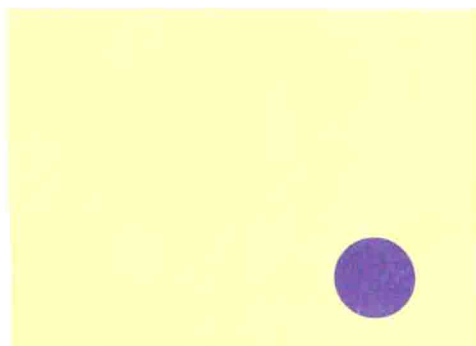

▲图2-3 对称式构图示意图

▲图2-4 对称式构图

(3) 变化式构图。它将人物或景物故意安排在某一角或某一边，给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地，富于韵味和情趣，如图2-5、图2-6所示。

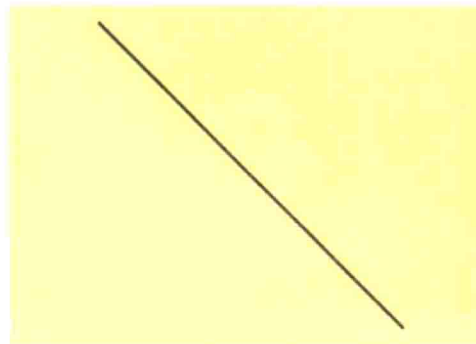

▲图2-5 变化式构图示意图

▲图2-6 变化式构图

(4) 对角线构图。它把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。这种构图富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果（例如聚光灯照射主体），如图2-7、图2-8所示。

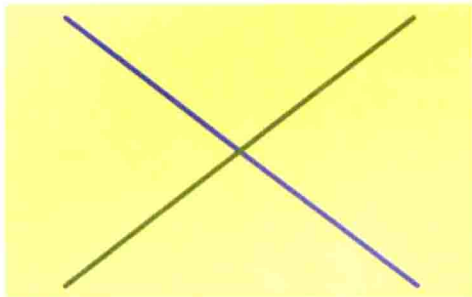

▲图2-7 对角线构图示意图

▲图2-8 对角线构图

(5) X形构图。线条、影调按X形布局, 透视感强, 有利于把人的视线由四周引向中心, 或使景物具有从中心向四周逐渐放大的特点, 如图2-9、图2-10所示。

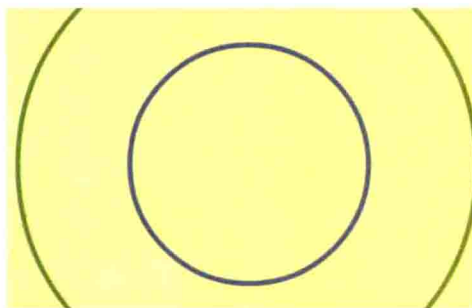

▲图2-9 X形构图示意图

▲图2-10 X形构图

(6) 紧凑式构图。它将景物主体以特写的形式加以放大, 使其局部布满画面, 具有紧凑、细腻、微观等特点。这种构图常用于人物肖像、显微摄影, 或者表现局部细节, 对刻画人物的面部往往能达到传神的境地, 令人难忘, 如图2-11、图2-12所示。

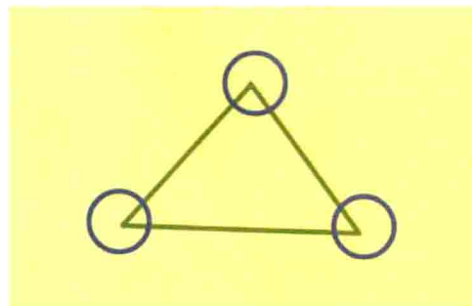

▲图2-11 紧凑式构图示意图

▲图2-12 紧凑式构图

(7) 三角形构图。它以三个视觉中心为景物的主要位置, 有时是以三点成一面的几何形状作为安排景物的位置, 形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角形, 也可以是斜三角形或倒三角形。其中斜三角形较为常用, 也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点, 如图2-13、图2-14所示。

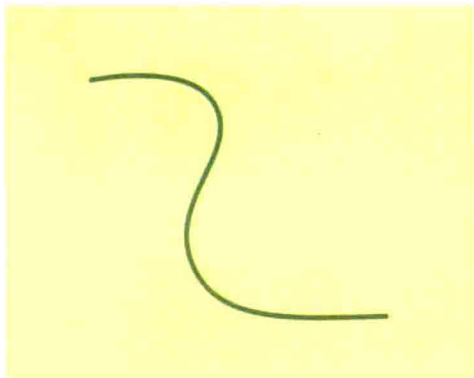
▲图2-13 三角形构图示意图

▲图2-14 三角形构图

(8) S形构图。它是画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，看上去有韵律感，使人产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现时，应首先想到使用S形构图。这种构图常用于河流、溪水、曲径、小路等，如图2-15、图2-16所示。

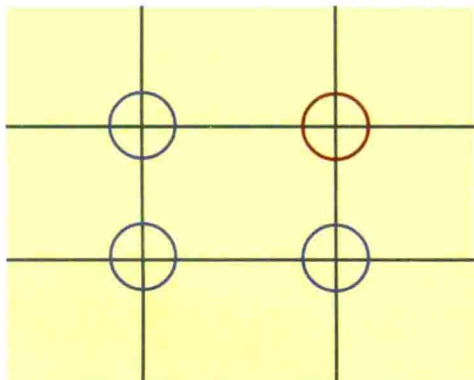

▲图2-15 S构图示意图

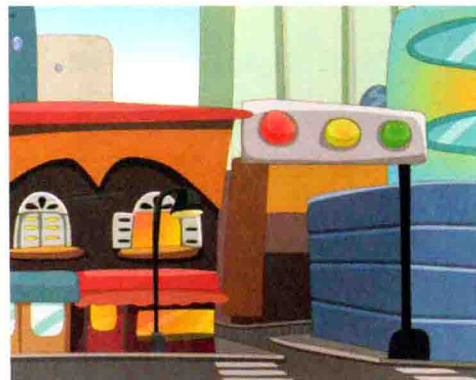

▲图2-16 S形构图

(9) 九宫格构图。它将主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上，“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。一般认为，右上方的交叉点最为理想，其次为右下方的交叉点，但也不是一成不变的。这种构图格式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体，并使画面趋向均衡的特点。在影片的一个十字路口场景中，红绿灯位于右上方的交叉点，因此成为视觉重点，如图2-17、图2-18所示。

▲图2-17 九宫格构图示意图

▲图2-18 九宫格构图

(10) 向心式构图。它是主体处于中心位置，而四周景物呈朝中心集中的构图形式，能将人的视线强烈引向主体中心，并起到聚集的作用。这种构图具有突出主体的鲜明特点，但有时也可产生压迫中心、局促沉重的感觉，如图2-19、图2-20所示。