

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人

From Word to Image

Storyboarding & the
Filmmaking Process
2nd Edition

从文字到影像 (第2版)

分镜画面设计和电影制作流程 / (修订版)

[美] Marcie Begleiter 著 何煜 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人

From word to image

storyboarding and the filmmaking process
2nd edition

从文字到影像

——分镜画面设计和电影制作流程

（第2版）（修订版）

[美] Marcie Begleiter 著

何 煜 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

从文字到影像：分镜画面设计和电影制作流程 /
(美) 贝格莱特 (Begleiter, M.) 著；何煜译. — 2版 (修订本). — 北京：人民邮电出版社，2015.8
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-39464-4

I. ①从… II. ①贝… ②何… III. ①电影制作—研究 IV. ①J904

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第130201号

版权声明

FROM WORD TO IMAGE: STORYBOARDING AND THE FILMMAKING
PROCESS (2ND EDITION) By MARCIE BEGLEITER

Copyright: © 2010 BY MARCIE BEGLEITER

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书简体中文版由 **BIG APPLE AGENCY** 代理 **MICHAEL WIESE PRODUCTIONS**
授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式
抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有，侵权必究。

◆ 著 [美] Marcie Begleiter

译 何煜

责任编辑 宁茜

责任印制 周昇亮

◆ 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>

北京天宇星印刷厂印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：17.25

2015年8月第2版

字数：421千字

2015年8月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2010-8059号

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055339 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目录

前言	14
致谢	17
中译本序言	19
序言	21
第2版导言	23

1	引言	25
2	前期制作中的分镜画面	33
3	文字、图像与示意图	73
4	屏幕横纵比	111
5	扩展画面	119
6	构图	143
7	色彩	165
8	透视	197
9	形体塑造	219
10	工作机会	235

附录一：

分镜画面编辑软件	244
----------	-----

附录二：

含有分镜画面脚本、动画影像分镜 和艺术指导资料的DVD光碟	251
----------------------------------	-----

附录三：

视觉艺术网站目录	266
----------	-----

附录四：

参考书目和对原作者等有贡献者的鸣谢	276
-------------------	-----

附录五：

框架样本	284
------	-----

作者简介	296
------	-----

中英文词汇对照表	297
----------	-----

译者后记	303
------	-----

**From
word to
image**

 storyboarding and the
filmmaking process
2nd edition

“《从文字到影像》是我读过的最有价值的电影制作指南之一，哪怕在电影学院学习一年也不及阅读此书之获。作者以惊人的智慧清晰地描述了电影制作的可视化过程。玛茜·贝格莱特是学习创作视觉剧本概念和技巧的教父。”

——比尔·康顿 (Bill Condon)，《追梦女郎》(*Dreamgirls*)、《众神与野兽》(*Gods and Monsters*) 编剧/导演

“玛茜·贝格莱特阐释并检验了分镜画面设计的艺术和技巧，同时展望了发展趋势。《从文字到影像》通过实例、彩色图片以及实用的电影制作信息作为她教学的一种延展。我曾亲身体验过她的作品带给电影制作人的震撼，她在‘美国电影学会女性主题导演研讨会’ (AFI'S Directing Workshop for Women) 上的发言是有贡献的，对后来执导故事片《大学》(*College*)、电视剧《广告狂人》(*Mad Men*) 以及短片《母亲》(*Mother*) 的获奖导演也产生了影响。”

——乔·佩特里卡 (Joe Petricca)，美国电影学会音乐学院 (AFI Conservatory) 副执行院长

“《从文字到影像》为帮助理解动态影像的可视化概念奠定了扎实的基础。通过这本书，玛茜提供了视觉叙事中创作者们最需要的共同语言。本质上，她已经为你削尖了铅笔，准备了完美的纸张，供你挥写你的想法，并且促使你的这些想法被大家所理解。”

——斯蒂夫·马蒂诺 (Steve Martino)，蓝天工作室 (Blue Sky Studios)、《霍顿奇遇记》(*Horton Hears a Who*) 导演，《机器人历险记》(*Robots*) 艺术指导

“《从文字到影像》提供了一种罕见而又鼓舞人心的新思维，即视觉准备在各种‘动态’娱乐形式中的作用。第2版增加了令人印象深刻的、具有代表性的有关叙事中色彩运用的观点和材料，使新的版本不仅具有职业指导的内容，更拥有了世界级水准的教育指导功能。”

——罗伯特·彼得逊 (Robert Peterson)，艺术中心设计学院 (Art Center College of Design) 广播电影研究生课程主席

“21世纪的艺术创作以及其在电影叙事中的运用正静悄悄经历着激烈的变革。《从文字到影像》的目的是研究该领域的最新研究成果并展示实践是如何发展的。对于正投身于艺术变革中的人来说，这是一本必读书目。”

——丹·福斯 (Dan Forcey)，普拉蒂纳姆摄影工作室 (Platinum Studios) 副主席

“分镜画面设计是一种很有力的工具，这本经典著作的第2版延续了贝格莱特作品的一贯风格。之前，在我作为导演和作家时，《从文字到影像》为我指明了清晰的思路；现在我是制片人了，它又加强了 my 创作和沟通能力。我极力将此书推荐给导演、作家、摄影师、制片人以及其他设计师同伴们。”

——丽塔·纳塞尔 (Rita Nasser)，德国电视二台 (German Public Television, ZDF) 故事片执行制片人

“1999年，当我接受‘女性主题导演研讨会’的津贴时，玛茜是我在美国电影学院学习分镜画面设计的导师。运用在她的课上学到的技能，我为我的第一个短片创作了分镜画面，该分镜画面在我与其他成员的沟通中起了巨大的作用。《从文字到影像》的第2版，增加了‘色彩’这一新的章节，为我规划未来影片提供了宝贵的意见，该书在镜头创作上给我的帮助是其他任何课本都做不到的。”

——莉莉·马瑞亚 (Lily Mariye)，《香格里拉咖啡店》(*The Shangri-la Cafe*) 导演，《急诊室的故事》(ER) 演员

“如果你正在从事电影制作行业，比如导演、制片人、分镜设计师，那么你应该关注《从文字到影像》这本书。贝格莱特的书通俗易懂、知识丰富、陈述精练。该书在艺术、

专业技能以及个人经验方面都称得上权威和独到。”

——伊莱恩·玛斯登 (Elaine Masden), 荣获艾美奖的纪录片导演和作家

“在当今快节奏、数字化驱动的多媒体时代,很多基本的设计技巧、规划和叙事方式正在迅速衰退。我经常和这样一些年轻的电影制作人合作,他们不知道电影艺术的历史,不知道摄影基础、相机技艺、灯光、舞台场景以及故事结构。《从文字到影像》对视觉叙事中的重要本质工具做出了最佳指导。对那些想认真把视觉艺术和电影制作作为职业的人来说,这本书是必须要阅读的。”

——理查德·维恩·泰勒II (Richard Winn Taylor II), 美国导演工会 (DGA) 的30年会员,《电子世界争霸战》(Tron)特效总监,美国yU+co工作室合作创意总监

“通过这本具有奠基意义的实用手册和具有历史意义的指南,贝格莱特将分镜画面设计这一学科展现在了人们面前。”

——美国导演学会杂志 (Director's Guild of America Magazine)

“贝格莱特的书讲解很透彻,以从事动态影像行业18年的经验来行文是论述的极佳手段,并用给人以印象深刻的形象化视觉来说明其复杂的概念。”

——《美国摄影师杂志》(American Cinematographer Magazine)

“一本有关在不合逻辑的媒介中,精确使用有效工具精彩地解释合乎逻辑的书籍。

对任何想把故事从文字转化为动态影像的电影制作者来说,玛茜·贝格莱特探讨的分镜头创作过程不论在视觉上还是在组织管理上都能有所助益。”

——琼·图克斯布瑞 (Joan Tewkesbury), 电影《纳什维尔》(Nashville)剧本作者,《费利西蒂》(Felicity)导演

“作为作家,常常集中精力在文字上面:哪个词听上去比较好,字词之间如何连贯以及它们怎么在纸上相互作用。但是《从文字到影像》提醒我们:作为‘电视和电影’方面的作家,文字只是突出影像的渠道而已。贝格莱特的书帮助我们从新的实践方式思考这些影像。我不仅要要把这本书推荐给导演、摄影指导、分镜艺术家,还要推荐给那些用文字使影像更加生动的艺术家,包括作家。”

——查德·格尔威切 (Chad Gervich), 《勇敢向前冲》(Wipeout)电视编剧/制片人;《小屏幕大图片:一个作家的电视业务指南》(Small Screen, Big Picture: A Writer's Guide to the TV Business)作者

“作为一个一直关注视觉先期化和分镜画面设计的人,我发现《从文字到影像》非常有感染力。通过分镜的创作技巧、剧本分解、镜头列表以及如何表达摄影的角度等多方面为读者提供了分步指南,而且每一方面都有精彩例证。我极力推荐这本书给那些想学习或者想提高分镜画面设计技巧的人。”

——马克·斯科尔 (Mark Sickie), 《独立资源杂志》(The Independent Source Magazine)责任编辑

写给未来的电影人

From word to image

storyboarding and the filmmaking process
2nd edition

从文字到影像

——分镜画面设计和电影制作流程

（第2版）（修订版）

[美] Marcie Begleiter 著

何 煜 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

从文字到影像：分镜画面设计和电影制作流程 /
(美) 贝格莱特 (Begleiter, M.) 著；何煜译. — 2版 (修订本). — 北京：人民邮电出版社，2015.8
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-39464-4

I. ①从… II. ①贝… ②何… III. ①电影制作—研究 IV. ①J904

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第130201号

版权声明

FROM WORD TO IMAGE: STORYBOARDING AND THE FILMMAKING
PROCESS (2ND EDITION) By MARCIE BEGLEITER

Copyright: © 2010 BY MARCIE BEGLEITER

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书简体中文版由 **BIG APPLE AGENCY** 代理 **MICHAEL WIESE PRODUCTIONS**
授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式
抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] Marcie Begleiter
译 何煜
责任编辑 宁茜
责任印制 周昇亮
- ◆ 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>
北京天宇星印刷厂印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：17.25 2015年8月第2版
字数：421千字 2015年8月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字：01-2010-8059号
-

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055339 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

内容提要

电影故事的表现形式从未像今天这样丰富过，成千上万的新电影人正在利用那些几十年前甚至都不存在的媒体技术。有了入门级的高清录制机，即便是初学者也能制作出低成本、高质量的影像作品。然而，拍摄和制作一部影片所必需的一些技艺，却是无法找到数字化的替代品的。本书将帮你掌握如何将一个故事转换成一系列动态影像的步骤，这是一本影片先期视觉化创作的指南。

书中阐释并检验了分镜画面设计的艺术和技巧，同时展望了其发展趋势。通过实例、彩色图片以及实用的电影制作信息进行讲解，作者以惊人的智慧清晰地描述了电影制作的可视化过程。

比较本书的前一个版本，本版次包含的新内容有：

- 视觉叙事中色彩的应用
- 与动画制作、新媒体和视觉效果中先期视觉化技术有关的新访谈
- 附录的修正和拓展

本书作者玛茜·贝格莱特（Marcie Begleiter）是专注于先期视觉化的作家和教育家，工作领域涉及电影、电视以及网络互动产业。她创立了一个名为“Filmboards”的视觉设计代理机构，客户包括派拉蒙（Paramount）、三星影业（TriStar）、新线影业（New Line）、美国家庭影院（HBO）和美国广播公司（ABC）。在学术方面，她是Integrated Learning Program的创始人，这是奥蒂斯艺术设计学院（the Otis College of Art and Design）的一门多学科综合设计课程。她同时也是德国科隆国际电影学校（the International Film School in Cologne, Germany）、美国电影学院（The American Film Institute）和设计艺术中心学院（Art Center College of Design）的教师。

浙江省广播电视艺术学重点学科资助项目
国家特色专业——广播电视编导专业资助项目
浙江传媒学院“电影学重点学科”研究成果

献 给

杰夫 (Jeff) 和扎卡里 (Zachary)

《纽约客》收集的美国布鲁斯·埃里克·卡普兰（BEK）1999年的卡通作品。作品来自卡通银行网站（cartoonbank.com），其保留所有权

“首先，我将故事进行分镜画面设计。”

目录

前言	14
致谢	17
中译本序言	19
序言	21
第2版导言	23

1	引言	25
2	前期制作中的分镜画面	33
3	文字、图像与示意图	73
4	屏幕横纵比	111
5	扩展画面	119
6	构图	143
7	色彩	165
8	透视	197
9	形体塑造	219
10	工作机会	235