

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

动画专业系列教材

动画分镜头

绘制技法

姚桂萍 主编

清华大学出版社

普通高等教育「十一五」国家级规划教材

动画专业系列教材

动画分镜头绘制技法

姚桂萍
主 编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本教材阐述了动画分镜头的绘制技法,并按照一般规律对动画影片的创作进行了归纳与总结,旨在使学习者掌握动画镜头语言、电影知识、动画绘制技法等方面的内容。教材中选用了大量国内外优秀的动画分镜头作为案例,希望学习者能够以专业的视野去学习、去汲取。

本教材既适合高职高专及本科学生作为动画教材使用,也适合动画设计人才、动画专业教学和业余动漫爱好者参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动画分镜头绘制技法/姚桂萍主编. —北京:清华大学出版社,2009.3

动画专业系列教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-302-18737-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 158460 号

责任编辑:张龙卿(sdz1q123@163.com)

责任校对:刘 静

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

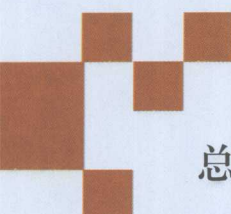
开 本:185×260 印 张:18 字 数:429 千字

版 次:2009年3月第1版 印 次:2009年3月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:54.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:021758-01

总序

动画是一门艺术，因为它风趣幽默、直观易懂；动画已成为一种世界文化，为各国人民普遍喜爱和欢迎。动画对于少年儿童来说，更是一种最有吸引力和渗透力的娱乐，它可以影响一代人，在精神文明建设中起着巨大的作用。动画又是一个产业，而且是一个能够为国家创造奇迹的大产业，已经受到许多国家政府和企业的重视，成为发展经济的一个新的增长点。因此，动画同样受到我国政府和社会各界的极大关注。

中国动画的创作生产，从20世纪20年代万氏兄弟摄制第一部动画片算起，已有80多年的历史，在世界上起步不算太晚，除欧美外，在亚洲处于领先地位。中国动画有过傲人的历史，但是，作为动画产业，我们至今仍处于起步阶段，不论在作品产量、企业规模、高新技术、产品开发以及机制等方面，我们与动画发达的国家相比，还存在较大差距。要融入世界动画市场，还需要经过不懈的努力，这就是我们动画事业的奋斗目标。

要振兴我国的动画产业，人才是根本，没有大批优秀的动画人才，中国动画要繁荣发展是不可能实现的。要办好动画教育，必须要有高水平的师资和高质量的教材，因此培养师资和编写教材是当前特别迫切的工作。

广播电影电视管理干部学院是广播影视系统的一所专业高等学府，在培养动画人才方面是全国最早的院校之一。该院特别把动画作为学院的重点专业，在动画的教学实践中积累了丰富的经验。该院的动画专业被评定为全国高职高专教学改革试点专业，同时还被确定为国家级精品专业和全国高职高专产学合作项目。多年以来，该专业的教师励精图治、学风严谨、刻苦钻研、善动脑筋，并虚心地向老一辈艺术家们学习，在艺术和技术上有所追求，立志要培养出一批祖国动画事业的优秀人才。

要教育就要有教材，有实实在在对学生负责的教科书。令人欣慰的是，广播电影电视管理干部学院的老师，历经一年，精心编写的一套系列动画教材已经开始陆续出版了，教材包括：《动画概论》、《动画运动规律和时间掌握》、《动画造型基础》、《动画创作技法》、《动画编导》、《动画速写技法》、《三维动画实例教程》、《影视动漫作品赏析》等。这套教材由浅入深、切合实际，具有很强的实用性，是一套培养动画优秀人才不可多得的好教材。这不仅有利于提高学院本身的动画教学质量，同时对整个动画教育的理论建设也是一个突出的贡献。

作为动画理论和技术的教材，不仅为了教学的需要，同时也为广大动画爱好者提供一份学习资料，且有益于动画文化知识的普及和宣传。

我国政府对发展动画产业特别重视，把它作为推进文化产业的一个重点。这是一项需要群策群力的工作，需要有人精心构思，需要有人埋头苦干，需要有人摇旗呐喊，需要具有各种才能的人都来做的工作。希望我们的莘莘学子能够站得更高，看得更远，相信不久的将来，我国动画产业必将兴旺发达，再创辉煌业绩！

前 言

一部动画片从策划到制作完成，是一项既复杂、严谨又充满创造性的工作。大多数的初学者提及最多的是学习动画的技法、技术等。其实从本质上说，动画艺术最核心的部分，是要解决动画的内在思维（即动画要表达的主题、思想、内涵等）和动画特有的表现语言与规律。因为创造一个有生命的动画角色，不仅仅是使其动起来，而是使整个动画富有强烈的艺术表现力。

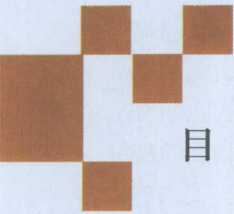
本书是一本影视动画分镜头设计技法的教科书，是动画专业的系列教材之一。在一部动画片的创作及制作的全过程中，动画分镜头设计就是体现动画片叙事语言风格、构架故事的逻辑、控制节奏的重要环节。动画分镜头设计实际上是导演对一部动画片的理解和表现的周密思考，同时亦是导演对影片的总体设计和施工蓝图。具体地说，就是对剧本进行二度创作，按电影逻辑把它分切成连接的镜头，每个镜头要依次编号，写出内容和处理手法。画面分镜头是把文学分镜头加以形象化，画出每个镜头的画面。动画片的内容主要是通过绘画形式来体现它的艺术效果并感染观众的。

本教材是作者多年来经验的总结，从理论到实践操作都进行了详细的讲述，旨在使学习者掌握动画镜头语言和绘制技法规律。教材注重选用国内外优秀的动画分镜头实例，全书图文并茂，适合动画设计的创作人才，对于从事其他类型动画专业教学和业余动漫爱好者，也都有很好的参考价值。

在此，对本教材中引用的所有优秀动画分镜头台本范例的原创作者或单位、中外著名动画公司、动画家表示衷心地感谢！尤其感谢上海美影厂著名动画导演、教授陆成法先生对本教材的专业支持和认真审阅工作。

主 编

2008年6月

目 录

第一章 分镜头台本是动画片工作蓝图	1
第一节 分镜头画面台本的作用	1
第二节 对分镜头画面台本的认识	5
思考和练习	17
第二章 画动画分镜头前的准备工作	19
第一节 把剧本转化为文学分镜头	20
第二节 剧情结构的分析和掌握	34
第三节 影片风格的分析和掌握	35
第四节 人物造型的分析和掌握	41
第五节 背景场景的分析和掌握	47
思考和练习	52
第三章 分镜头画面的绘制基础	53
第一节 熟练的绘画基本功	53
第二节 掌握空间构图能力	67
第三节 掌握镜头画面的透视	71
第四节 掌握人物造型、背景设计	77
第五节 掌握场景的空间调度	88
思考和练习	91
第四章 动画分镜头台本的画面处理	93
第一节 掌握镜头是电影语言	94
第二节 景别的运用与作用	98
第三节 镜头角度变化的应用	106
第四节 运动镜头的认识和运用	112
第五节 机位的运用与轴线	124
第六节 视线的运用	138
第七节 人物在画面中的位置	140
第八节 借用镜头的运用	145
思考和练习	145

第五章 如何使分镜头合理流畅	147
第一节 分镜头是一种叙事方式	147
第二节 景别变化的运用	149
第三节 镜头之间的连接技巧	156
第四节 镜头的衔接	168
第五节 正打与反打的运用	172
第六节 空镜的运用	175
第七节 正确掌握画面的方向	181
第八节 镜头的时空转换	188
第九节 画面中的节奏	195
第十节 音响效果的通顺	202
思考和练习	202
第六章 画面构图	203
第一节 画面构图的目的与特点	203
第二节 画面构图的规律	207
第三节 画面构图的视觉元素分析	215
第四节 画面构图应注意的问题	229
思考和练习	231
第七章 绘制分镜头画面的步骤	233
思考和练习	242
第八章 动画分镜头作品图例赏析	243
参考文献	280

第一章 分镜头台本是动画片 工作蓝图

学习目标与重点

学习目标：

通过本章的学习，使学生充分了解动画分镜头画面台本的作用及具体的要求。理解分镜头画面台本在动画的创作过程中的重要性，并掌握绘制动画分镜头的基本方法和技能。

学习重点：

通过本章的学习，重点掌握动画分镜头画面台本在动画片的创作及制作过程中的重要性，以及填写分镜头画面台本的具体要求。

分镜头画面台本是导演对整个影片的整体构思和设计蓝图，是整部影片的有关创作人员，包括中、后期工作人员统一认识、落实工作的重要依据，也是动画片生产计划与制作效果能顺利实施的重要保证，更是导演的创作意图、影片风格以及影片节奏体现的具体设计图。所以动画画面分镜头台本是动画片绘制过程里的重中之重，它是导演思想的具体体现。

第一节 分镜头画面台本的作用

分镜头台本是导演根据文学剧本提供的艺术形象和情节结构，运用电影手法把它表现出来的。具体地说，就是对剧本进行二度创作，按电影逻辑把它分切成连接的镜头。每个镜头要依次编号，写出内容和处理手法。

在普通影视片拍摄过程中，画面分镜头台本扮演的角色并不突出，但对动画片而言，却是

至关重要的。画面分镜头作为控制全片艺术水准和创作质量的第一重要环节，要引起高度重视。因为普通影视片会受许多方面客观实际条件的限制约束。普通影视片在拍摄过程中，各种人为因素间及客观条件上会相互制约，所以和导演的执导要求互动性很强。即便设计了画面分镜头台本，在实际拍摄过程中有的无法达到，有的要服从客观条件而进行调整，无法起到真正控制局面的作用。而动画片“画面分镜头”设计却可以几乎不受限制地调控动画影视片的全部内容：人物表演、景别角度、画面构图、气氛色调、场景道具，等等。通常，好的画面分镜头设计在影片完成后，几乎可以控制影片的各项内容，不需要做太多调整就可以出片了。

具体在一部动画的创作及制作的全过程中，即当画面分镜头确定以后，所有的制作部门都要以它为蓝本，必须围绕画面分镜头进行工作，这是动画影视片自身独特的工艺流程和艺术形式所决定的。

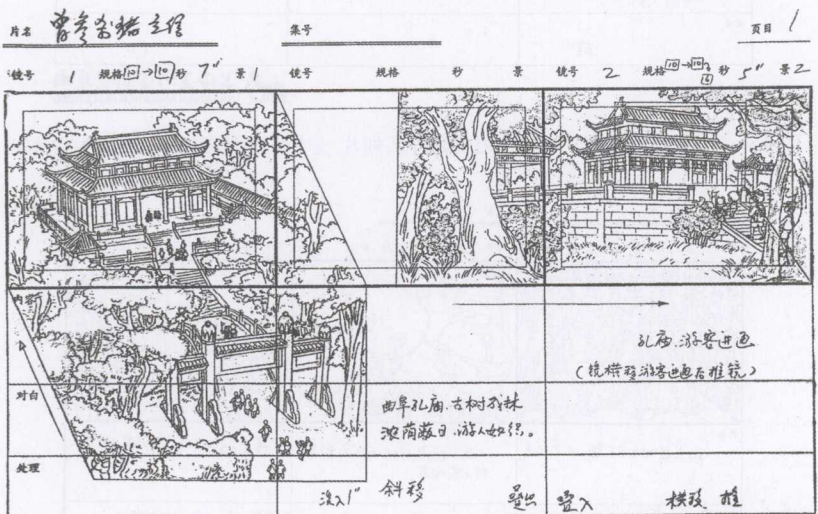
分镜头画面台本是导演将文学剧本变成了可视性的分镜头画面，其中有对“戏”的理解。构成影片的每个元素都是有机地组成“戏”内容的一部分，所以动画片的“戏”当然也在导演画面分镜头台本的掌握之内。导演在画分镜头台本时，必须清楚地展现出生动的故事发展情景，给剧中角色一个表演的空间和环境，还要提示所有镜头的运动调度，并且还要用文字的形式，对剧中角色的动作设计、讲话内容、景别变化、镜头和场景转换的方式、音响效果等加以说明和描述。同时，分镜头画面台本不仅仅是把整个剧情和人物动作及场景变化等体现出来，更重要的是必须把能够推动故事情节发展的一条内在逻辑线索清楚地展现出来。这是一种叙事的方法，导演必须运用电影语言讲故事的方式来设计与绘制分镜头画面台本，这不同于一般连环画表现方法。分镜头画面台本应该是电影的预览小样，在每个画面之间，要考虑到它们的连接关系和转换方式，以及画面和音响效果等关系。导演要计算出每个镜头所需的时间长度，甚至角色动作所需的时间，这就要求导演除了构思整个影片的故事发展之外，还要考虑到每场戏以及每个镜头的时间分配比例，掌握好整个影片的节奏变化。动画分镜头设计就是体现动画片叙事语言风格、构架故事的逻辑、控制节奏的重要环节。从动画创作的角度上看，这已进入视听语言表现层面。这不单要对全片所有镜头的变化与连接关系进行设计，同时对于每一个镜头的画面声音、时间等所有构成要素做出准确的设定。动画分镜头设计实际上是导演对一部动画片的理解和表现的周密思考，同时亦是导演对影片的总体设计和施工蓝图。

分镜头画面台本也是导演及时发现问题、解决问题的重要依据。有了分镜头画面台本，整个影片的大概情况就有了明确的实样。导演依据分镜头画面台本，可以清楚地对影片的情节发展、细节描述做出分析和推敲，对某些情节表现还不够满意的地方及时地调整和修改。而在画面台本上修改就容易得多，画面的调整也非常方便。如果按照画面台本的画面顺序，以及画面的推、拉、摇、移运动方式和景别变化，镜头时间的设定，逐一把画面拍摄下来，再加上角色的对白配音，最后加以剪辑，加上镜头的衔接处理，导演通过对小样的反复观看、研究、推敲，及时进行调整和修改，这不仅大大节省了成本，也加快了影片的制作速度，更重要的是对未来影片的质量有了一个可靠的保证。所以动画的分镜头台本就是动画的剧本，它可以称得上是一部动画片的基础，从中可以了解到动画导演讲故事的

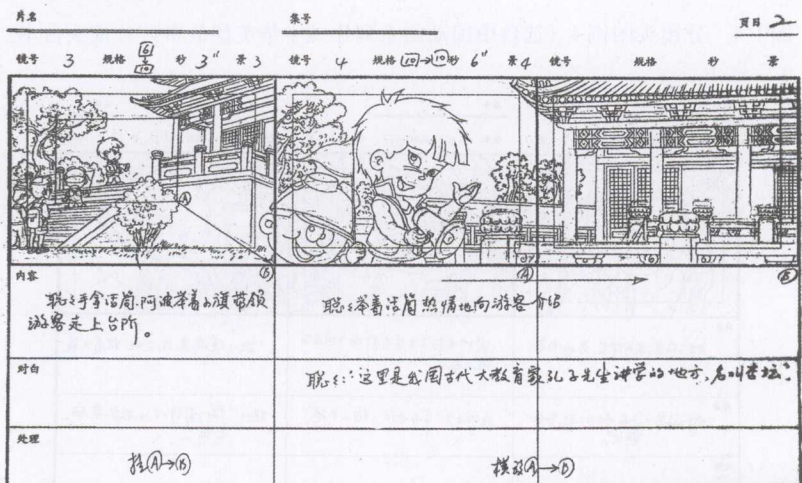
本领。尽管分镜头台本在动画片背后，却是关乎动画片成败的关键一步。对动画画面分镜头台本的设计和把握，是导演对动画片总体控制和深入操作的基本手段和工作。总体来说，画面分镜头台本的作用主要表现在：一是前期拍摄的本脚本；二是后期制作的依据；三是长度和经费预算的参考。

其实，国外许多经典非动画影片在拍摄前，导演为了调控场面、节奏等问题，也会绘制画面分镜头来帮助做宏观的把握，并作为参考标准。“画面分镜头台本”在其中起了重要作用，不论哪种方式的影视片的操作，归根结底都是要求导演在工作中有“成竹在胸”地掌控全局的能力（图 1-1~图 1-7）。

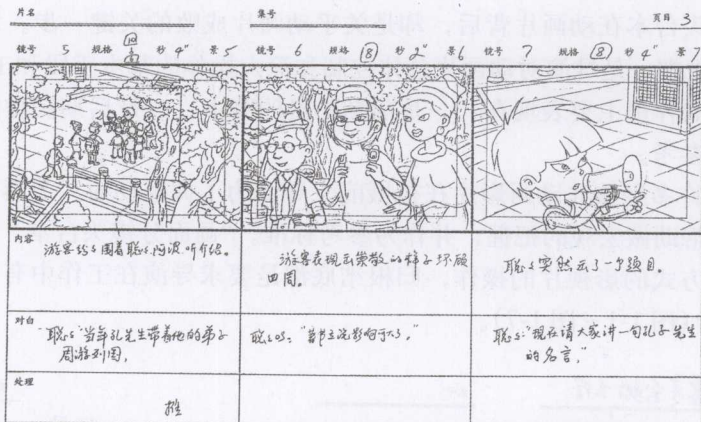
上海美術電影製片廠
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

图 1-1 分镜头图例 1 (选自中国动画系列片《中华美德故事》分镜头台本)

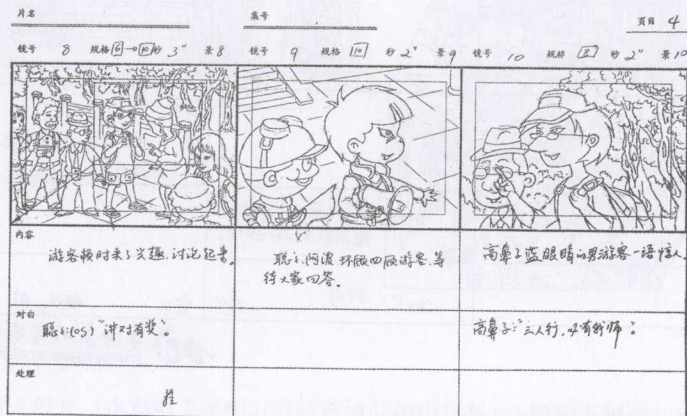
上海美術電影製片廠
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

图 1-2 分镜头图例 2 (选自中国动画系列片《中华美德故事》分镜头台本)

上海美術電影製片廠
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

图 1-3 分镜头图例 3 (选自中国动画系列片《中华美德故事》分镜头台本)

上海美術電影製片廠
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

图 1-4 分镜头图例 4 (选自中国动画系列片《中华美德故事》分镜头台本)

上海美術電影製片廠
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

图 1-5 分镜头图例 5 (选自中国动画系列片《中华美德故事》分镜头台本)

片名	集号	页码
镜头 14 规格 10 秒 2" 景 8	镜头 15 规格 12 秒 4" 景 15	镜头 16 规格 18 秒 2" 景 16
内容 大家热烈鼓掌。	聪聪：双手一举，示意大家安静。	游客感到意外，瞪大眼睛。
对白 众游客：“Yeah！”“ok！”	聪聪：“我的奖励不是中国字画，而是中国故事。”	众游客：“opg！”
处理		

上海美術電影製片廠
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

图 1-6 分镜头图例 6 (选自中国动画系列片《中华美德故事》分镜头台本)

片名	集号	页码
镜头 17 规格 10 秒 9" 景 17	镜头 18 规格 10 秒 景 17	镜头 19 规格 10 秒 景 17
内容 聪聪得意地开始了他与聪聪的对话。	画面讲述古代鲁国。	聪聪脚踏秋千中的猴和福同，转身高头也跳世政反颜色。
对白 聪聪：“我给大家讲孔子的学生的故事，《曾参杀猪立信》”	聪聪：“我认以快支！”	
处理 画面从同一画面，聪聪讲到曾参时，字幕移进。	反高头肩背呈双出，古以成信再身到。	画面背景呈叠台成相在景。

上海美術電影製片廠
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO

图 1-7 分镜头图例 7 (选自中国动画系列片《中华美德故事》分镜头台本)

第二节 对分镜头画面台本的认识

我们要画分镜头画面台本，那就必须先对分镜头画面台本有一个基本的认识。画面分镜头台本是导演在制作动画片之前一项很重要的工作，是导演对该片整体构思和设想的重要体现，这也是一项比较繁重复杂的工作。一般来讲，如果是一部 10 分钟的短片，那就需要导演画 200 幅左右的画面，如果加上动作提示，就需要增加更多的画面。如果是一部 90 分钟的影院片，那就需要画 1000 幅以上的画面，甚至更多。这就需要动画片的导演，不仅仅是一位经验丰富的导演，更是一位技法高超的画家，需要把自己对镜头的理解和构思、角色的表演、构图的处理、人物的调度，都能很好地体现在画面中。

在绘制画面台本时要使用统一格式的稿纸来画。尽管各地使用的分镜头台本稿纸在纸张大小、画面直排和横排有所区别，甚至画幅的大小尺寸也有区别，但是在台本纸上所列的项目基本上是相同的，在稿纸上必须明确标明：片名、集号、页目、镜号、规格、秒、背景、内容、对白、处理、音效等，使人看了画面和各项的文字说明后，就会非常清楚地了解这个镜头的意思和导演的要求（图 1-8、图 1-9）。

TITLE(标题)			PRODUCTION(制作)			PAGE(页码)		
SC(镜号)	BG(背景)	T(时间)	SC(镜号)	BG(背景)	T(时间)	SC(镜号)	BG(背景)	T(时间)
			Action (内容)					
			Dialogue (对白)					
			Trans (处理)					
			Action (内容)					
			Dialogue (对白)					
			Trans (处理)					
			Action (内容)					
			Dialogue (对白)					
			Trans (处理)					

图 1-8 直排画面分镜头台本

TITLE(标题)			PRODUCTION(制作)			PAGE(页码)		
SC(镜号)	BG(背景)	T(时间)	SC(镜号)	BG(背景)	T(时间)	SC(镜号)	BG(背景)	T(时间)
Action (内容)								
Dialogue (对白)								
Trans (处理)								

图 1-9 横排画面分镜头台本

一般分镜头纸上的画面画框为 $11.4\text{cm} \times 8.2\text{cm}$ ，它的比例与电影银幕和电视屏幕一样，我们有时称之为 $4:3$ 。还有一种遮幅银幕，也叫做宽银幕的画框，是为了加大场面、渲染气氛的。现在应用宽银幕比例的片子也不少，这种 $16:9$ 的宽银幕比例会产生一种更有气势的效果。但这种比例对导演在构图方面有更高的要求，往往不容易处理。同时导演在具体绘制画面分镜头台本时，必须要对各个项目格式有一个充分的了解（图 1-10、图 1-11）。

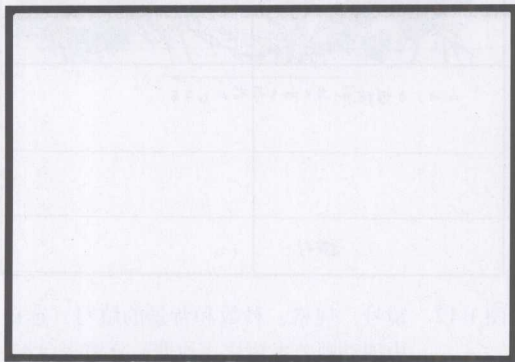

图 1-10 $4:3$ 比例（选自日本动画片《魔女宅急便》分镜头台本）

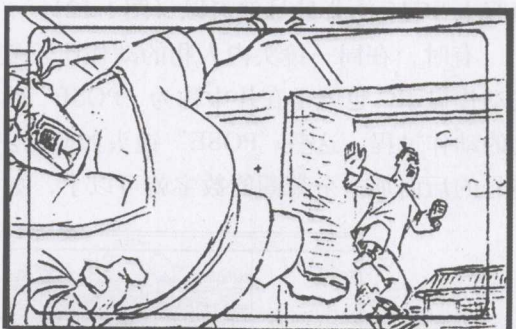
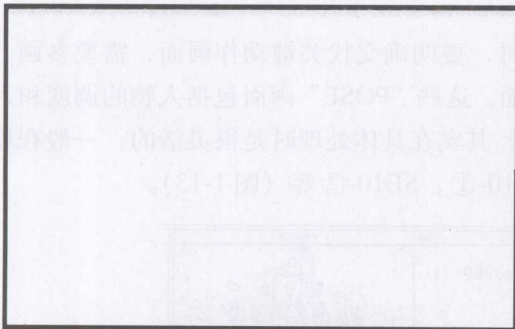

图 1-11 $16:9$ 比例（选自中国动画系列片《少年狄仁杰》分镜头台本）

一、镜号、规格、时间和背景的填写

将脚本以动画的表现方式分解成一系列可摄制的镜头，是将文字转换为可视画面的第一步，包括人物的移动、镜头的运动、视角的转换等，并配上相关文字阐释。其目的是把动画中的连续动作分解成以 1 个 CUT 为单位的画面，旁边标注本画面的运镜方式、人物对白、效果音、特殊效果等。导演画好分镜头画面后，必须根据台本稿纸上标明的要求逐一填写。

(1) 镜号。镜号即镜头顺序号，按镜头先后顺序用数字标出，它可作为某一镜头的代号。如果对某些镜头觉得还需要增补，就应该借用前面一个镜号，再加上英文字母即可，例如在镜号 SC-7 和 SC-8 之间要增加三个镜头，那么就可以写成 SC-7A、SC-7B、SC-7C。如果某些镜头觉得有些多余，需要删减，那么就把删除的镜头作为缺号，并标明某某号不使用。也可以在缺号的镜头上，同时写上缺号的号码，以示这一镜头同时代表着两个或三个镜头。如果不这样处理，就很容易给以下的各道工序造成误解，以为少了镜头。

(2) 规格。在规格区内，导演根据这个镜头需要多大的规格，把规格号填写上去，如【10】、【6】等。另外要注意运动镜头的标注，如是横移镜头【10】→【10】，箭头表示移动方向；如是推拉镜头【10】→【6】或【6】→【10】，箭头表示推拉方向。同时在画面上画出规格，并标好箭头方向。

(3) 时间。它是指镜头画面的时间，表示该镜头的长短，一般时间以“秒”为单位。这个镜头需要多长时间，导演要凭经验进行估算，或使用秒表精确计算，然后把秒数填写在秒数框内，如3秒、2秒12格等。

(4) 背景。它一般都是按镜号顺序填写。如果这个镜头是重复使用前面某景时，就填写“同××镜背景号”，如“SC30同用SC15的背景”，那么，在SC30镜头的“景”框格内填写上SC15的背景号就可以（图1-12）。

有时，在同一镜头内人物的动作比较复杂时，要明确交代关键动作画面，需要多画一些动作提示，也就是在片中称为“POSE”的画面。这些“POSE”画面包括人物的调度和人物的动作过程。这些“POSE”镜头如何标注呢？其实在具体处理时是很灵活的，一般在原镜号的后面加一个带圈的数字就可以了，如SE10-①，SE10-②等（图1-13）。

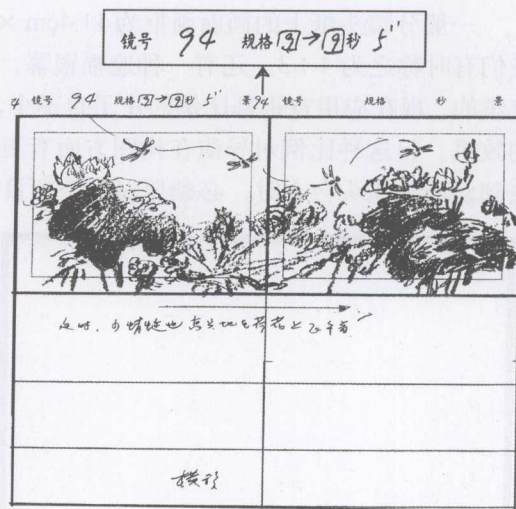

图1-12 镜号、规格、秒数和背景的填写（选自中国动画艺术短片《池塘》分镜头台本）

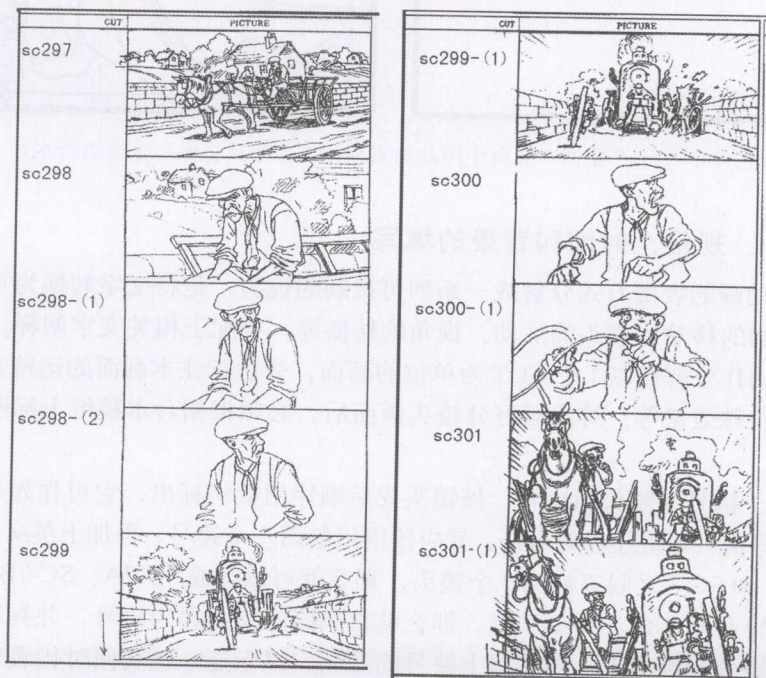

图1-13 动作提示图例1（选自日本动画片《蒸汽男孩》分镜头台本）

当一个镜头 SE15 有 3 个动作提示时，那么这 3 个 POSE 镜头也可以标为：SE15-1/3、2/3、3/3（图 1-14）。

SCENE # 15		TITLE		SHOW	ACT	PAGE 8
# 1/3	# 2/3	# 3/3	# 16	1/3		
ACTION						
1/4 表达急速向上飞——旋转——			冲镜			
DIALOGUE						
NOTES			2'' (· ·)			

图 1-14 动作提示图例 2（选自中国动画系列片《大话成语》分镜头台本）

有时表示人物的调度和人物动作过程的“POSE”镜头，也可以依主镜头画下去，什么提示也不用给出，制作人员也能明白这些镜头的作用（图 1-15）。

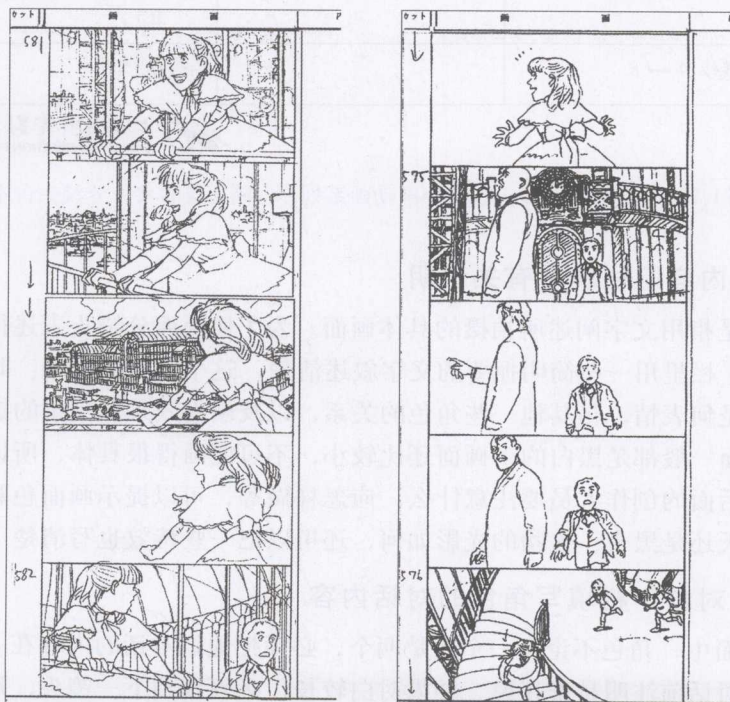

图 1-15 动作提示图例 3（选自日本动画片《蒸汽男孩》分镜头台本）

