

动漫游戏系列丛书

提供高清晰
度视频文件

分镜头设计

取材来自热播动画片《我要打鬼子》和《老鼠也疯狂》

◎ 赵巧 张凡 等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

动漫游戏系列丛书

分镜头设计

赵巧 张凡 等编著

设计软件教师协会 审

机械工业出版社

本书由设计软件教师协会组织专业人士编写，是一部讲解动画分镜头台本设计的图书。全书共分6章，第1章讲解了动画分镜头台本的基本概念以及所包含的内容等方面的知识；第2章讲解了文学剧本与动画分镜头的关系，文学剧本的主题、结构，并通过系列Flash动画片《我要打鬼子》中的两集实战剧本和系列Flash动画片《老鼠也疯狂》的三集实战剧本全面剖析了动画剧本的编写方法；第3章讲解了镜头与镜头语言、景别、镜头角度、镜头运动等方面的知识；第4章主要讲解了绘制动画分镜头台本的完整流程；第5章通过系列Flash动画片《我要打鬼子》中的《护宝之战》一集的分镜头台本讲解了分镜头台本的格式和相关表现技巧；第6章通过系列Flash动画片《老鼠也疯狂》中的《我要减肥》和《小鸟的鼠妈妈》两集的分镜头台本讲解了分镜头台本的格式和相关表现技巧。

为了辅助读者的学习，本书的配套光盘中含有全书所采用的分镜头台本和相关剧本。

本书既可作为动漫游戏爱好者以及行业内设计者的参考书，也可作为动漫专业及相关专业培训所使用的教材。

图书在版编目(CIP)数据

分镜头设计 / 赵巧等编著. —北京: 机械工业出版社, 2012.5

(动漫游戏系列丛书)

ISBN 978-7-111-37531-9

I. ①分... II. ①赵... III. ①动画片—镜头(电影艺术镜头)

—设计 IV. ①J954.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第028048号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑: 王 凯

责任印制: 杨 曦

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2012年5月第1版·第1次印刷

184mm×260mm·13.75印张·339千字

0001—3000册

标准书号: ISBN 978-7-111-37531-9

ISBN 978-7-89433-425-1 (光盘)

定价: 62.00元(含1CD)

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

销售一部: (010) 68326294

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售二部: (010) 88379649

教材网: <http://www.cmpedu.com>

读者购书热线: (010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

前 言

无论是二维传统动画片还是三维电脑动画片,分镜头设计都是至关重要的一个部分。特别是作为动画的分镜头台本,动画影片的创作方式和类型决定了它的前期是以分镜头台本为核心内容的。本书全面讲述了分镜头台本的绘制方法,并通过系列 Flash 动画片《我要打鬼子》中的《护宝之战》一集的分镜头台本、《老鼠也疯狂》中的《我要减肥》和《小鸟的鼠妈妈》两集的分镜头台本全面讲解了分镜头台本的表现技巧。

本书由设计软件教师协会组织专业人士编写,是针对动漫专业学生以及动漫爱好者学习动画创作的图书。全书共分 6 章,第 1 章讲解了动画分镜头台本的基本概念以及所包含的内容等方面的知识;第 2 章讲解了文学剧本与动画分镜头的关系,文学剧本的主题、结构,并通过两集 Flash 动画片《我要打鬼子》的实战剧本和两集 Flash 动画片《老鼠也疯狂》的实战剧本全面剖析了动画剧本的编写方法;第 3 章讲解了镜头与镜头语言、景别、镜头角度、镜头运动等方面的知识;第 4 章主要讲解了绘制动画分镜头台本的完整流程;第 5 章通过系列 Flash 动画片《我要打鬼子》中的《护宝之战》一集的分镜头台本讲解了分镜头台本的格式和相关表现技巧;第 6 章通过系列 Flash 动画片《老鼠也疯狂》中的《我要减肥》和《小鸟的鼠妈妈》两集的分镜头台本讲解了分镜头台本的格式和相关表现技巧。

为了辅助读者的学习,本书的配套光盘中含有全书所采用的 Flash 动画片分镜头的相关资料。

本书使用的《我要打鬼子》和《老鼠也疯狂》的动画片是由北京京艺伦动漫艺术培训中心、合肥三美艺术发展有限公司和设计软件教师协会共同制作完成的。本书内容清晰、实例典型、讲解详尽、富于启发性。

本书由赵巧、张凡等编著。参加本书编写工作的人员还有:李佩伦、程海超、李羿丹、谭奇、李岭、程大鹏、郭开鹤、李建刚、宋兆锦、韩立凡、冯贞、孙立中、李营、王浩、刘翔、李波、肖立邦、许文开、关金国、于元青、王金磊、吴玉芳、王世旭、曲付、顾伟、田富源、郑志宇、宋毅。

本书既可作为动漫游戏爱好者以及行业内设计人员的参考书,也可作为动漫专业和相关专业培训所使用的教材。

目 录

出版说明

前言

第1章 动画分镜头概述	1
1.1 动画分镜头设计的概念	1
1.2 动画分镜头台本的概念与作用	1
1.3 动画分镜头台本包含的内容	3
1.4 绘制动画分镜头的基本要求	10
1.5 课后练习	10
第2章 动画的文学性剧本分析	11
2.1 文学剧本与动画分镜头台本的关系	11
2.2 动画文学剧本的形成	11
2.3 动画文学剧本的主题	11
2.4 动画文学剧本的结构	12
2.5 Flash 动画片《我要打鬼子》的实战剧本	12
2.5.1 《护宝之战》的文学剧本	12
2.5.2 《倒霉的狼犬》的文学剧本	15
2.6 Flash 动画片《老鼠也疯狂》的实战剧本	17
2.6.1 《我要减肥》的文学剧本	17
2.6.2 《小鸟的鼠妈妈》的文学剧本	20
2.6.3 《不好吃的玩意》的文学剧本	22
2.7 课后练习	24
第3章 镜头语言	25
3.1 镜头概述	25
3.2 镜头与镜头语言	25
3.3 景别	26
3.3.1 远景	26
3.3.2 全景	26
3.3.3 中景	27
3.3.4 近景	27
3.3.5 特写	27
3.4 镜头角度	28
3.4.1 鸟瞰镜头	28
3.4.2 俯镜头	28

3.4.3 平视镜头	29
3.4.4 仰视镜头	29
3.4.5 倾斜镜头	30
3.5 镜头运动	30
3.5.1 推镜头	30
3.5.2 拉镜头	31
3.5.3 摇镜头	32
3.5.4 移镜头	33
3.5.5 跟镜头	33
3.5.6 升/降镜头	34
3.5.7 组合镜头	34
3.6 镜头转换的逻辑关系	34
3.7 转场镜头的处理技巧	35
3.8 课后练习	35
第4章 动画分镜头台本的绘制流程	36
4.1 导演的构思设计	36
4.2 绘制草图阶段	36
4.3 绘制详图阶段	37
4.4 填写内容和对白	37
4.5 计算镜头时间	37
4.6 审查阶段	37
4.7 课后练习	37
第5章 《我要打鬼子》分镜头实战分析	38
5.1 绘制《我要打鬼子》分镜头的前期工作	38
5.2 绘制《护宝之战》的分镜头	41
5.3 课后练习	99
第6章 《老鼠也疯狂》分镜头实战分析	100
6.1 绘制《老鼠也疯狂》分镜头的前期工作	100
6.2 绘制《我要减肥》的分镜头	104
6.3 绘制《小鸟的鼠妈妈》的分镜头	159
6.4 课后练习	212

第1章 动画分镜头概述

本章重点

本章将介绍动画分镜头的相关知识。通过本章的学习，应掌握以下内容：

- 动画分镜头设计的概念
- 动画分镜头台本的概念与作用
- 动画分镜头台本包含的内容
- 绘制动画分镜头的基本要求
- 分镜头台本在动画影片制作流程中的地位

1.1 动画分镜头设计的概念

在一部动画的创作及制作的过程中，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。从动画创作的角度上看，这已是进入视听语言表现层面。这不仅是要对全片所有镜头的变化与连接关系，甚至包括节奏都要进行设计，同时对于每一个镜头的画面、声音、时间等所有构成要素作出准确的设定。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，同时也是导演对影片的总体设计和施工蓝图。需要注意的是动画片的创作不同于电影，它是采用后期工程前置的模式进行的，不允许有片耗比（在电影或电视剧的拍摄中都是允许有不同程度的片耗比，如：1小时的影片可以拍2小时甚至更长的长度，以供在后期剪辑中进行选择、删节）。因此，分镜头的创作过程实际上已经是对一部动画片进行了一次初剪。从这一角度上看，在这一阶段的学习是要从导演的角度去思考，其判断力是要通过后面一系列实践才能检验并逐步积累经验。

要谈分镜头设计，首先要谈什么是镜头画面？像大家所知道的那样：“镜头是画面构成的基础，每一个画面都是镜头最终的外在体现。镜头是画面的承载形式，也是构成画面的最基本的元素。”在动画的分镜头设计中，镜头与画面之间不是并列关系，而是相互影响、相辅相成并融为一个整体的。绘制出来的镜头画面其视觉效果都是根据视听艺术的规律，把画面镜头化，把视角拟人化，以期达到艺术作品与观众的共鸣。

1.2 动画分镜头台本的概念与作用

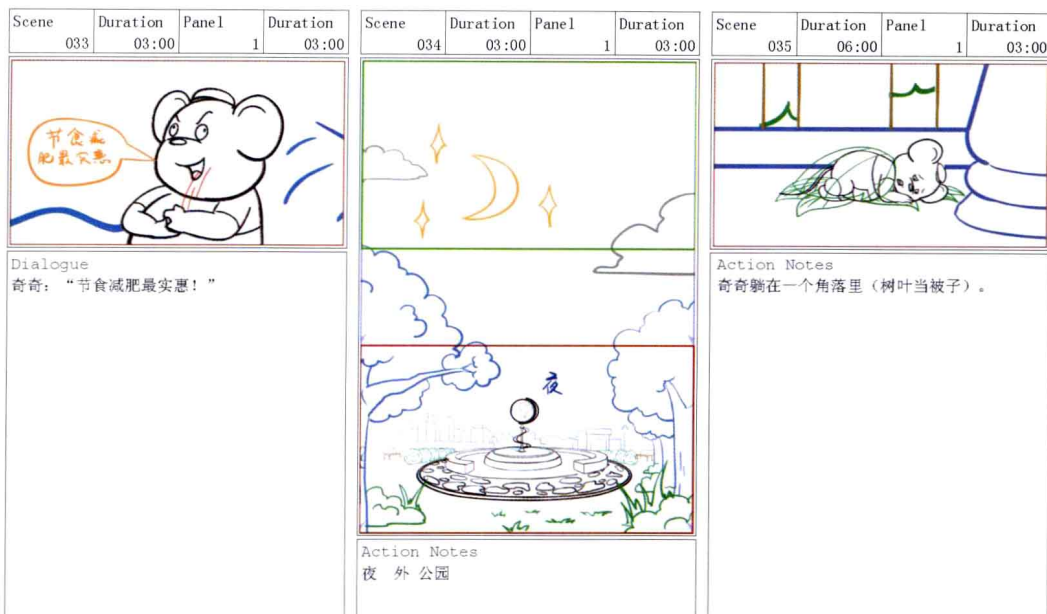
动画分镜头台本也称画面分镜头剧本（故事板），是以连续画面的方式反映文学剧本的叙事情景、导演创作意图、艺术风格和构图的一种创作手段。简单地说，分镜头台本就是文学剧本进行二度创作，按照电影剪辑把它切成连续的镜头，并把每个镜头依次编号，写出内

分镜头设计

容和处理手法。它是动画创作人员基本的创作手段之一。图 1-1 为 Flash 动画片《老鼠也疯狂》的分镜头台本。

我要减肥

Page 20/55

我要减肥

Page 21/55

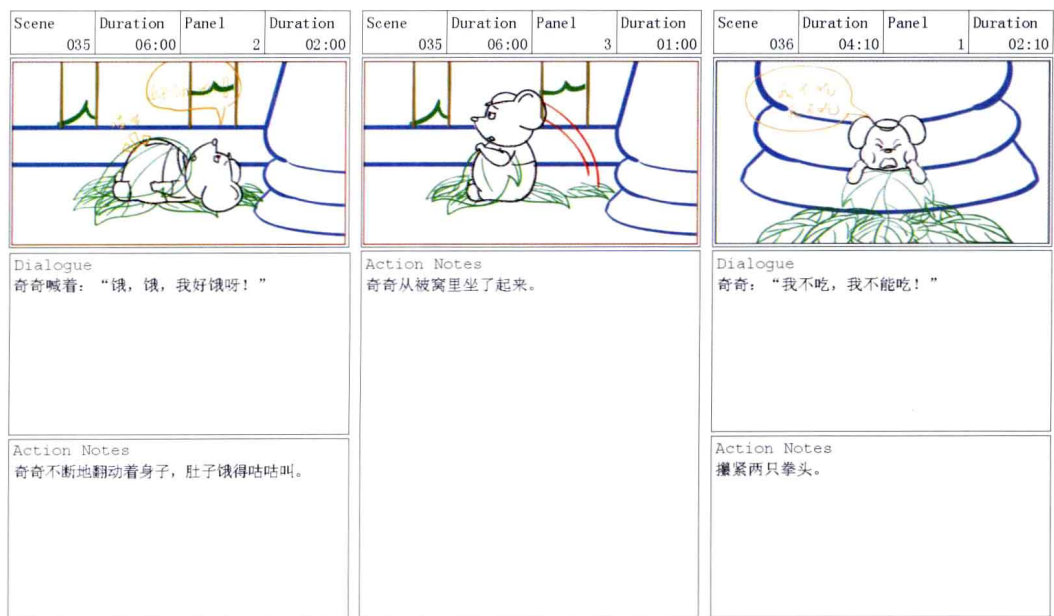

图 1-1 Flash 动画片《老鼠也疯狂》的分镜头台本

在普通影视片拍摄过程中，分镜头画面台本扮演的角色并不突出，但是对动画片而言，却是至关重要的。分镜头台本作为控制全片艺术水准和创作质量的第一重要环节，要受到十分重视。普通影视片拍摄过程中，会受到多方面的客观实际条件的限制约束，各种人为因素及客观条件会相互制约，与导演的指导要求互动性很强，即便设计了分镜头台本，在实际拍摄过程中却不能完全按其行事，要根据客观条件进行调整，无法起到真正控制局面的作用。而动画片的分镜头台本却可以几乎不受限制地调控全片的内容，无论是人物表演、镜头角度、画面构图还是气氛色调、场景道具等。通常，好的分镜头台本在动画片完成的最后，几乎可以控制动画片的各项内容，不需要做太多调整，就可以出片了。

在一部动画片的分镜头台本确定以后，所有的制作部门都要以它为蓝本，必须围绕分镜头台本进行工作。这是由动画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为可视性的分镜头画面。分镜人员在绘制分镜头台本时，必须要清楚地展现出故事的发展情景，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，并用文字的形式给剧中角色的动作设计、讲话内容、景别变化、镜头和场景的转换方式、音响效果等加以说明和描述。同时，分镜头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。

分镜头台本也是导演及时发现问题、解决问题的重要依据。有了分镜头台本，整个影片的大概情况就有了明确的依据。导演依据分镜头台本可以清楚地对影片的情节发展、细节描述作出分析和推敲，对某些情节表现不够满意的地方及时进行调整和修改。

1.3 动画分镜头台本包含的内容

分镜头台本是对文学剧本内容的再创造，是创作者通过画面的形式表达创作思想的一种方式。动画分镜头台本包括以下几个方面的内容。

- 1) 根据对剧本的理解和导演的要求确定全剧的基本框架结构，将文字性内容落实到剧本段落、剧本场次、剧本镜头等基本单位，并按剧本逻辑顺序列出每个镜头的镜号。
- 2) 依据剧本和导演要求，在画面安全框内绘制镜头的景别，以确定每个镜头中场景与角色的空间位置关系，根据拍摄角度的需要确定镜头的俯仰关系，把握和控制镜头间的节奏。
- 3) 确定每个镜头的拍摄方法和镜头间的转换方式，机位的运动或静止，镜头的推、拉、摇、移、跟、变焦的运动轨迹，镜头间直接切换或淡出、淡入、融、溶等方式的转换。
- 4) 确定镜头画面的特技、特效处理，为影视后期制作提供一定的依据。
- 5) 用简练的语言描述画面的主要内容，包括场景安排、角色表演。
- 6) 描述角色对白、音乐和音效。
- 7) 根据剧本内容和观众欣赏估计镜头的时间长度，一般以秒为计算单位。

分镜头台本的具体格式在业内并没有统一规定，但是基本上都是根据行数内容进行制作的。一般可分为日式分镜格式和美式分镜格式两种。图 1-2 为采用日式分镜格式制作的广告分镜头，图 1-3 为采用美式分镜格式制作的广告分镜头。

分镜头台本

片名：使用电话

页数：1

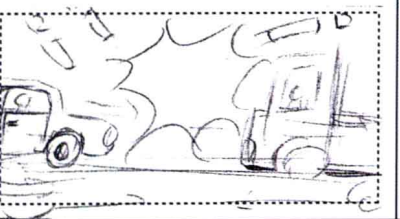
镜头	SC	内容	对白	备注	时间
	1	城市马路全景，路上车来车往			8''
	2	小王开车回家			4''
	3	小王面带笑容哼着歌曲	“妹妹等等我……”		3.5''
	4	手机铃声响起	老公，老公我爱你		1.5''
	5	伸手拿手机			1''

图 1-2 采用日式分镜格式制作的广告分镜头

分镜头台本

片名：使用电话

页数：2

镜头	SC	内容	对白	备注	时间
	6		小王：“亲爱的，我在路上……” 小王的妻子：“给我买什么礼物了……”		5.5''
	7	小王微笑	小王：“待会给你个惊喜。”		2.5''
	8	小王的妻子点头微笑。 小王看到了什么东西似的表情惊讶。	小王的妻子：“快点嘛，亲爱的。”		3''
	9	小王吃惊的表情			1''
	10	迎面开来一辆货车……			3''

分镜头设计

图 1-2 采用日式分镜格式制作的广告分镜头（续）

分镜头台本

片名：使用电话

页数：3

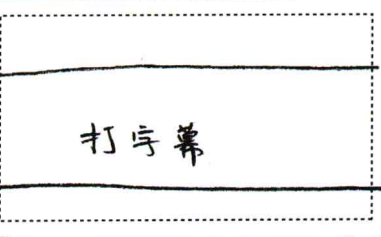

镜头	SC	内容	对白	备注	时间
	11	两车相撞，碰撞特效			1.5''
	12	烟雾弥漫中，有小王的人影，手机声音响起，小王接通电话	小王的妻子：“老公……，什么时候回来？”		4''
	13	小王泪流满面	小王：“老婆，我回不去了。”		3''
	14	黑屏，打出字幕：“驾车时，请不要接打电话”			6.5''
					

图 1-2 采用日式分镜格式制作的广告分镜头（续）

分镜头台本

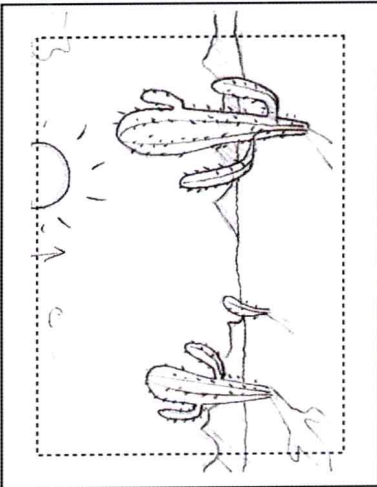
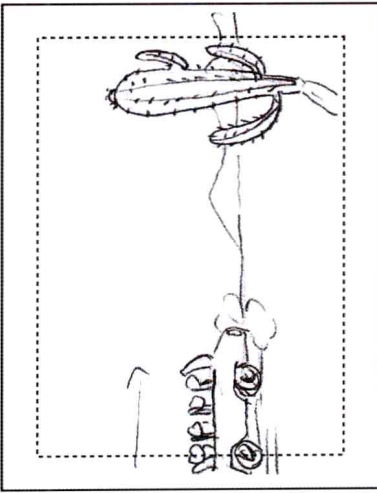
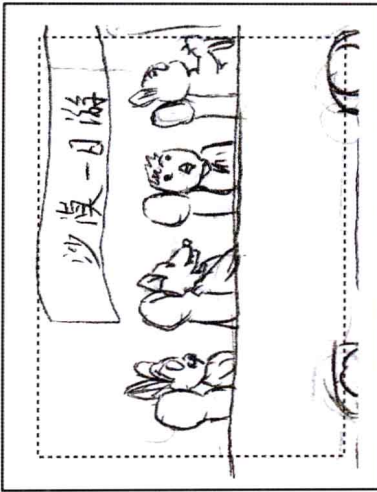
TITLE (片名)	节约用水	PROD (集号)	Page (页数)	1										
SC (镜号)	1	BG (背景)	T (时间)	3"	SC (镜号)	2	BG (背景)	T (时间)	2"	SC (镜号)	3	BG (背景)	T (时间)	2"
			Action (内容)	炙热的太阳烤在沙漠上，镜头下移。	(左侧入画) 一辆飞驰的越野车进入。	(近景) 车上有一面旗子，上面写着：“沙漠一日游”。 车上有各种动物。	Dialogue (对白)	(对白)		Trans (处理)	(处理)			

图 1-3 采用美式分镜格式制作的广告分镜头

分镜头台本

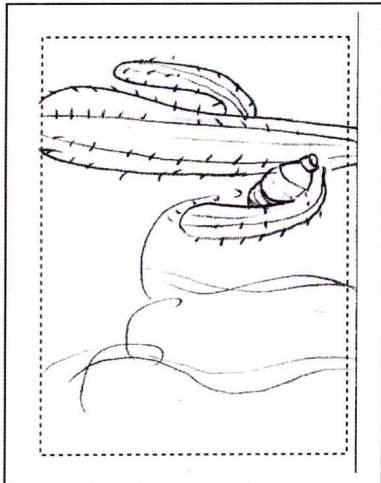
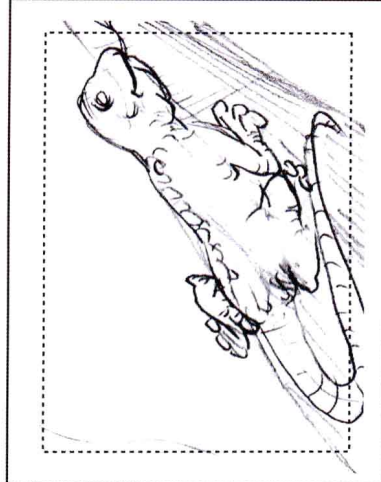
TITLE (片名)	节约用水	PROD (集号)	Page (页数)	2										
SC (镜号)	4	BG (背景)	T (时间)	1"	SC (镜号)	5	BG (背景)	T (时间)	1"	SC (镜号)	6	BG (背景)	T (时间)	1.5"
														
Action (内容)	车出画，车后滚滚沙尘中飞出一个空矿泉水瓶。	在空中旋转的瓶子落在一棵仙人掌掌上。	在地面上有热浪升起。	在狭小的绿荫下，有一只虚弱的蜥蜴，听到声音，迅速抬头。										
Dialogue (对白)														
Trans (处理)														

图 1-3 采用美式分镜头格式制作的广告分镜头 (续)

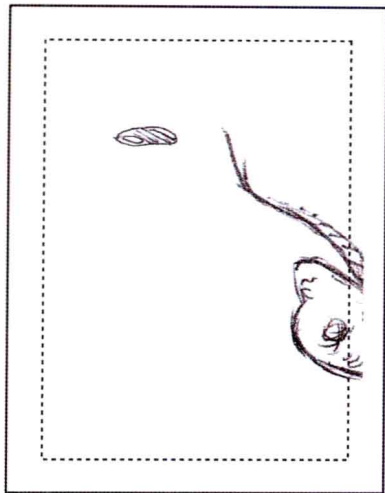
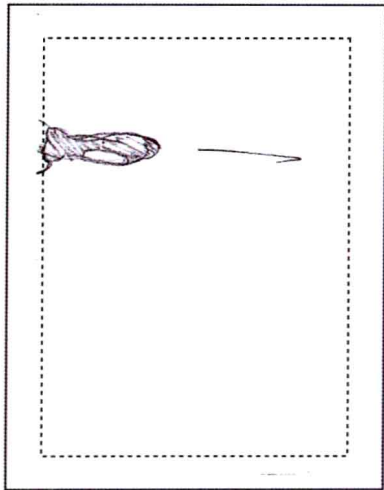
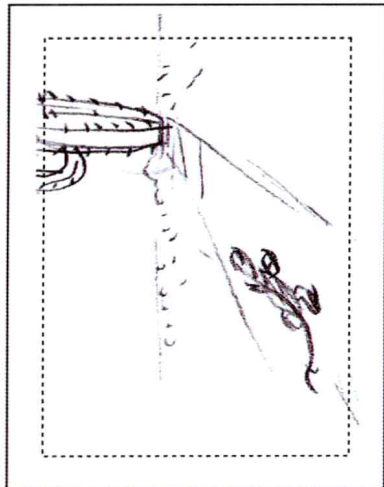
分镜头台本

TITLE (片名) 节约用水

PROD (集号)

Page (页数) 3

SC (镜号) 7 BG (背景) T (时间) 1" SC (镜号) 8 BG (背景) T (时间) 1.5" SC (镜号) 9 BG (背景) T (时间) 1"

Action (内容) 蜥蜴迅速向仙人掌爬去。

一滴水从瓶中正欲落下。

蜥蜴张大嘴巴，伸出舌头，去接水滴。

Dialogue (对白)

Trans (处理)

图 1-3 采用美式分镜格式制作的广告分镜头 (续)

分镜头台本

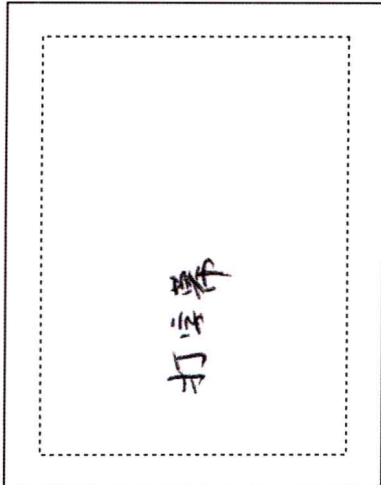
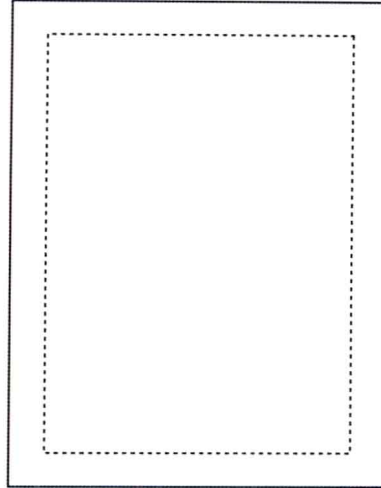
TITLE (片名) 节约用水	Page (页数) 4		
SC (镜号) 10	BG (背景)	SC (镜号)	BG (背景)
T (时间) 3"		T (时间)	
			
Action (内容)	黑屏。 字幕：有时候，一滴水能救活一条生命。		
Dialogue (对白)			
Trans (处理)			

图 1-3 采用美式分镜格式制作的广告分镜头 (续)

1.4 绘制动画分镜头的基本要求

绘制动画分镜头画面必须简洁明快，角色以动作表现为主，形象次之；场景以空间关系为主，细节次之；画面设计以构图、光影为主，不单纯追求画面效果的精致细腻。

动画分镜头画面的旁白、对白、音乐、音效等文字性内容，镜头号、时间标识、序列号等数字性内容必须明确、具体、位置恰当。

动画分镜头台本的绘制必须准确、详尽地反映编剧、导演的创作意图、创作思想和艺术指导风格，这是其核心所在。

1.5 课后练习

- (1) 简述动画分镜头台本包含的内容。
- (2) 绘制动画分镜头的基本要求。

第2章 动画的文学性剧本分析

本章重点

本章将介绍动画的文学性剧本的相关知识。通过本章的学习，应掌握以下内容：

- 文学剧本与动画分镜头台本的关系
- 动画文学剧本的形成
- 动画文学剧本的主题
- 动画文学剧本的结构

2.1 文学剧本与动画分镜头台本的关系

分镜头台本设计是影视前期策划的核心，前期策划属于整部影片中最为重要的原创部分之一，而分镜头台本的设计基础是影片的文学性剧本。正常情况下，文学剧本应包括全片的主题思想、结构框架、角色关系、时空关系、戏剧情节等最基本的构成要素，并对剧情的完整性、统一性和连贯性起着至关重要的作用。高水准的影视文学剧本已经成为一部影片获得成功的重要保障，同时也是反映导演执导思想的分镜头台本设计的创意之源。

2.2 动画文学剧本的形成

动画剧本不是小说、戏剧，它们是靠具体的文字性描述来反映动画影片画面性质的一系列对话、角色、场景、段落的总合。一般影视剧本多是改编自文学原著，而动画剧本由于其制作方式和观众对象的特点，在题材和表现着眼点上与真人影片有所不同。动画剧本传统上侧重夸张与幽默的剧情氛围，强调角色肢体语言和大跨度时空场景的表现。可以说，一部好的动画剧本要能够从镜头视觉画面的角度来写作，因此，相比较于一般影视剧本而言，动画剧本除了故事框架以外，应该更多地考虑动画制作的特点，强调角色关系和角色动作表演，并能够从镜头画面效果出发给出具体技术与艺术风格指导。

2.3 动画文学剧本的主题

影视剧本的主题是一条表现剧情情节的故事主线，主题包括剧中的角色和角色行为，角色行为就是发生了什么样的故事，而角色就是故事中的人。一部精彩的能够打动观众的影片首先应该有一条精彩的故事主线，它是由特定的人在特定的场所所做的特定的事件构成的。

动画剧本的主题也遵循这样的规律，由于动画影片制作的绘制特点，使动画剧本能够超越一般的影视剧本的表现跨度。在动画影片中，我们会发现角色的选择类型更加宽泛（几乎没有动画不能表现的角色），动画角色的行为十分夸张，动画场景不受时空限制。可以说，凡