

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

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)

[美] Marcie Begleiter 著 何煜 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

**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，她已经为您削尖了铅笔，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。对于正容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版延续了贝格莱特一贯的作品风格。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，该分镜画面在我和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、陈述精炼。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·玛斯特 (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)

“贝格莱特的书很透彻,从事动态影像行业18年的经验是她论述的极佳手段,能够给人以印象深刻的形象化视觉来说明复杂的概念。”

——《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起到帮助。”

——琼·图克斯布瑞 (Joan Tewkesbury), 电影《纳什维尔》(Nashville) 剧本作家,《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’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) 作家

“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。通过分镜头的创作技巧、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 Sickle), 《独立资源杂志》(The Independent Source Magazine) 责任编辑

J904
B681

郑州大学 *04010784018X*

-200
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)

[美] Marcie Begleiter 著

何煜译

人民邮电出版社
北京

J904
B681

图书在版编目(CIP)数据

从文字到影像：分镜画面设计和电影制作流程：第2版 / (美) 贝格莱特 (Begleiter, M.) 著；何煜译. —北京：人民邮电出版社, 2012. 4
(写给未来的电影人)
ISBN 978-7-115-26918-8

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第243341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:

2011 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

写给未来的电影人

从文字到影像——分镜画面设计和电影制作流程（第2版）

◆ 著 [美] Marcie Begleiter

译 何煜

责任编辑 宁茜

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 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：19.25

字数：468千字

2012年4月第1版

印数：1—4500册

2012年4月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2010-8059号

ISBN 978-7-115-26918-8

定价：68.00元

读者服务热线：(010)67132837 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

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在利用着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，我将故事进行分镜头画面设计。”

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

附录一：

分镜画面编辑软件	244
----------	-----

附录二：

含有分镜画面、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
------	-----

前言

影视艺术教育是当代中国高等艺术教育不可或缺的重要组成部分，它的发展在当代中国高等教育结构中占据着重要的地位，成为新时期中国高校本科教育与时俱进的一个侧面和缩影。随着中国影视艺术教育的大发展，创办影视专业的院校可谓遍地开花，从南到北，从东到西，从沿海到内地，从重点综合性大学到一般普通院校，影视专业不再为传统影视专业院校独享。然而，影视艺术专业的规模急剧扩张与专业师资的匮乏形成了巨大的反差，也带来了许多问题。目前影视艺术专业师资很大一部分由大学文科专业改行而来，边教边学，师资队伍影视专业理论素养和实际创作积累相对缺乏，部分师资的影视知识结构，尤其是影视理论的学养和创作实践方面的积蓄不够丰厚，造成了影视专业教学中许多教师仅仅是照本宣科。有的院校的专业教学点甚至没有接受过影视艺术学历教育或从事过影视创作实践的教学师资。但值得庆幸的是，从上到下、从中央到地方的社会各界，在重视高校教学质量和办人民满意学校的教育责任的趋势下，影视教育的这种缺失现象已经有所改观。

其实，在整个影视艺术教育体系中，我们最为缺乏的还是那些真正具有时代感和系统性的教材，我们所缺乏的是能够系统介绍影视专业创作的经验和体会的教材。在中国影视教学中，能将理论与创作实践相结合的教材极少，特别是分镜画面设计等创作指导性的教材。分镜画面设计作为影视作品前期制作阶段的主要方面一度被严重忽视，即便是在电影行业内似乎也没有形成良好的采用分镜画面的习惯，这种习惯的缺失大大影响着影视教学的基础环节，与此同时也弱化了影视专业学生的创作能力，阻碍了他们创新意识的养成。我在“电视节目策划与编导”的教学中其实早已关注到这一点，并已经有意识地强调电视节目的前期规划设计。20世纪90

年代末我在中央电视台文艺与戏曲频道工作时,对一些电视文艺片和电视广告节目的编导强化了前期规划设计这种理念,对电视节目前期的拍摄提纲、镜头的景别、镜头组的解说词、段落音乐音响等都会做相应的建构,形成未来节目在屏幕上的总体形象。当何煜老师提出要翻译《从文字到影像》(第2版)这本书并将其作为分镜设计方面新开课程的教材时,我很高兴,因为她瞄准了我国当前影视教育的基础弱点,在一定程度上填补了一方空白。尽管翻译一本书并非易事,往往会有吃力不讨好之嫌,但我还是非常欣慰地支持她的决定。

在西方,分镜画面设计在影视筹备工作阶段一直做得较为充分,从古典默片到现代电影都在使用分镜画面设计这项技艺,并将这项技艺升华为镜头理论和影像理论。这期间涌现出了不少以特别重视分镜画面设计而著名的导演,如爱森斯坦、希区柯克、黑泽明等,关于分镜画面设计的经验之谈和理论探讨也更加成熟。在我国,关于电影理论、电影美学和电影创作的专著也很多,唯独电影“分镜头”研究的专著相对少,故而引进一些研究电影分镜的专著是十分必要的,某种程度上也具有填补国内这方面书籍稀缺之积极意义。

从分镜画面设计发展历史来看,其重点探讨如何有效地用绘图或制模等手段将抽象的文字概念转化为形象生动的视觉语言,并据此在影片摄制阶段能与摄影师、布景设计师、特效总监等有效地交流沟通。因此,不论制作成本的控制、摄制时间的把握还是作品的质量都得到有效保障。随着数字技术的发展,分镜画面设计波及电影、电视、动画、交互式媒体等领域,在影视广告上的运用已经达成业界共识。因此,介绍分镜画面设计表现方式方法的一般规律,触类旁通的实践案例,直至绘制分镜草图要具备的绘画技巧以及使用到的一些材料工具都成为必需。

今天引进翻译的《从文字到影像》(第2版),紧跟媒介发展的潮流动态,清晰界定了分镜画面设计的概念,并对其设计理念、应用发展和设计流程作了详细的阐释。书中案例分析与作者玛茜·贝格莱特本人提供的工作经验、实战建议和专业窍门都能使读者受益匪浅,特别是对著名导演、摄影师、艺术指导访谈中的真知灼见,应该能够帮助读者更好地提升创作技巧,对影视、动画、新媒体等艺术形式的创作学习者是一种极好的指导。虽然这本书的内容主要针对专业的分镜艺术家创作分镜画面而言,但对那些想从影片制作中获得更多专业技巧的初学者,以及在影片摄制之前就视觉形式创新感兴趣的读者都将大有裨益。

时值浙江传媒学院扩大学校规模,新成立电影学院、设计学院等二级学院,开设分镜画面设计这类新课程也是应时之需。何煜老师毕业于中国美术学院,有着良好的美术功底,有多年的影视美术、影视色彩学等视觉相关课程丰富的教学与研究经验,并且一直贯彻影视创作团队前后期良好沟通的理念,这与原作者玛茜·贝格莱特提倡“综合学习创作”(Integrated Learning Production)的教学愿望是一致的。

以上把我个人的认识和一些看法写出来,希望与同行及影视爱好者们交流。

项仲平

2011年8月6日于杭州