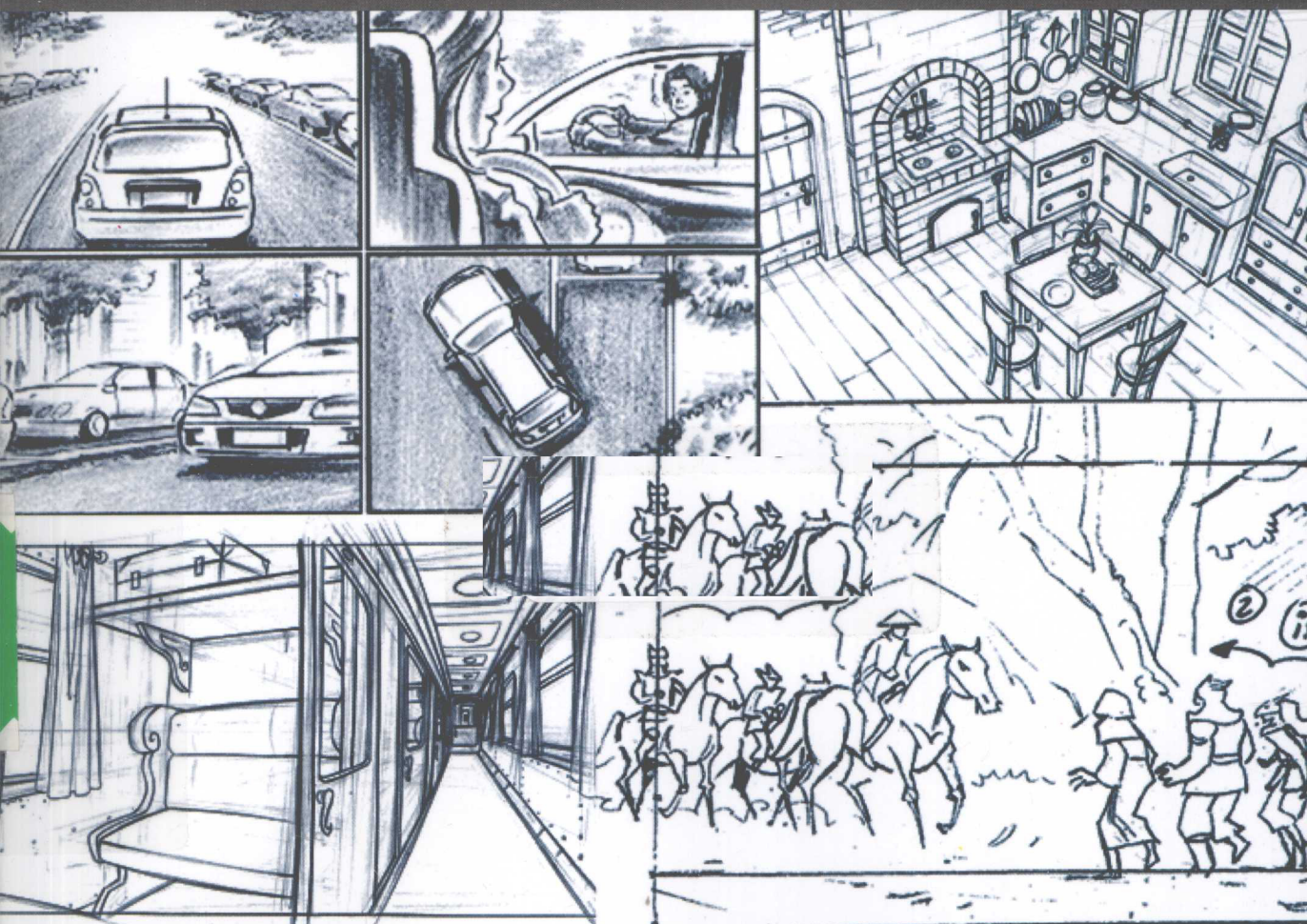


动画分镜画面基础

中国高等院校动画专业教材

Textbook for Animation Major
of University

编著 / 顾毅平 周一愚



上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

中国高等院校动漫专业教材

动画分镜画面基础

顾毅平 周一愚 编著

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

副主
主
编编
：：
钱乐
逸
敏坚

图书在版编目(CIP)数据

动画分镜画面基础/顾毅平, 周一愚著. —上海:
上海人民美术出版社, 2011.3
ISBN 978-7-5322-7121-4

I. ①动... II. ①顾... ②周... III. ①动画片—镜头
(电影艺术镜头)—基本知识 IV. ①J954.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第258530号

中国高等院校动漫专业教材

动画分镜画面基础

编 著: 顾毅平 周一愚

责任编辑: 卢卫 徐善飞

封面设计: 宗蕾

版式设计: 陈慧

技术编辑: 陶文龙 任继君

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海惠顿实业公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2011年2月第1版

印 次: 2011年2月第1次

印 数: 0001-3250

书 号: ISBN 978-7-5322-7121-4

定 价: 28.00元

中国高等院校动漫专业教材编委会

 主任:

张晓敏 上海文艺出版集团 社长

 委员:

常光希 《宝莲灯》导演 上海美术电影制片厂原厂长

曲建云 《阿凡提的故事》导演 上海美术电影制片厂一级设计师

戴铁郎 《黑猫警长》导演 上海美术电影制片厂一级导演

姚忠礼 《葫芦兄弟》编剧 上海美术电影制片厂一级编剧

黄玉郎 《神兵小将》导演 香港玉皇朝出版有限公司创作总裁

张天晓 《中华小子》导演 上海今日动画有限公司董事长

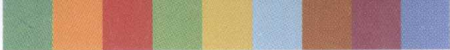
林 超 《小红军长征记》导演 中国美术学院动漫传媒学院副院长

赵崇邦 《喜洋洋与灰太狼之牛气冲天》导演 香港著名导演

陈维东 《三国演义》绘画者 天津神界漫画公司董事长

阮筠庭 《空色彩虹》绘画者 中国美术学院动漫传媒学院教师

于 路 《听雨》绘画者 著名漫画家



前言

十几年前，动漫对我们大部分编辑来说，还是很陌生的；但是，从概念发展为初具规模的新兴产业，其发展速度之快超出我们的想象，以至于今天动漫的影响在我们的生活中随处可见，尤其是对青少年，动漫及其衍生产品很大程度上影响着他们的生活，既丰富了他们的精神世界，又改变着他们的生活形态，从某种意义上来说甚至会影响他们一生，就如我们这一代人当年深受连环画的影响一样。

动漫产业的巨大影响力不仅凸显在我们的生活中，其发展过程中产生的经济效益也吸引了越来越多投资者的眼光，成为了新一轮经济发展的增长点。社会上对动漫人才的需求使许多高校纷纷开设相关的专业院系，多家出版社相继推出相关的教材及教辅。我们上海文艺出版集团下属的上海动画大王文化传媒有限公司早在几年前就涉足动漫教材出版领域，策划出版了《高等院校动漫教材》。我们广泛聘请国内动漫艺术创作领域的名家、著名高等院校动漫专业的一线教师参加这套书的策划和撰写工作，对书稿的审校力求精益求精，目的就是让这套书出版后成为动漫专业教材的品牌。教材推向市场后取得了预期的效果。

如今，这套教材经过修订后重版，修订目标也很明确：根据动漫专业教育的现状及未来发展的趋势，除了修订已有的理论类、基础类、设计类、创作类等教材外，还特别增加了游戏类教材，使本套教材更充实、更系统、更具权威性。

为高校动漫专业教育提供更丰富的教育资源，是我们出版人的责任，是我们编辑的愿望。希望修订重版的《中国高等院校动漫专业教材》继续受到广大高校动漫专业师生的欢迎。同时欢迎广大师生在教和学的过程中对本套教材存在的不足提出批评、指正。

张晓敏

2010年5月

目录

前言

第一章 影视动画分镜头概述/2

- 第一节 电影镜头和画面/3
 - 一 电影镜头/3
 - 二 电影镜头的景别/3
 - 三 电影画面/7
- 第二节 文学剧本与文字分镜头台本/7
 - 一 文学剧本/7
 - 二 文字分镜头台本/8
- 第三节 画面分镜头台本/13
 - 一 画面分镜头台本的概念/13
 - 二 画面分镜头的内容/17
 - 三 画面分镜头的格式/19

第二章 动画画面分镜头设计/22

- 第一节 动画画面分镜头工作的前期准备/22
 - 一 导演阐述/22
 - 二 文字分镜头台本/22
 - 三 角色造型设计稿/22
 - 四 场景设计稿/22
 - 五 先期对白与先期音乐/24
- 第二节 画面分镜头台本的基本构成要素/24
 - 一 角色造型/24
 - 二 场景设计/29
- 第三节 画面分镜头的创作/34
 - 一 创作构思/35
 - 二 用镜头讲故事/35

第三章 影视动画镜头调度的基本规律/43

- 第一节 轴线与机位/43
- 第二节 镜头画面的运动/55
 - 一 固定摄影/55
 - 二 运动摄影/59
- 第三节 镜头画面的连贯和镜头段落的转换/66
 - 一 镜头之间的切换/66
 - 二 镜头之间的画面衔接/67
 - 三 镜头之间动作的衔接/69
 - 四 镜头段落的转换/71

第四章 镜头的表现/77

- 第一节 镜头画面的安排/77
 - 一 纵向调度/80
 - 二 横向调度/82
 - 三 上下空间调度/83
 - 四 环状360°调度/85
- 第二节 镜头时间的安排/85
- 第三节 声音和画面节奏的协调/88

第五章 设计稿制作91

- 第一节 画面分镜头台本与设计稿的关系/91
- 第二节 设计稿的模式与规格/91
- 第三节 设计稿中的角色动作和场景处理/96

第六章 画面分镜头台本赏析/100

□第一章

影视动画分镜头概述

第一章 影视动画分镜头概述

一个精彩的故事需要用恰当的形式来表达,否则只能由作者独自欣赏,他人无法分享其成功的愉悦。就像我们汉族的语言,同样的词语、句子、段落,有的人能组合得通顺流畅,很有激情;有的人则组合得空洞无物、词不达意、不知所云。

同样,影视动画的故事内容也需要运用电影语法的表现手段来体现,只有了解掌握了电影语言的运用规律,才能正确表现作者的创作意图,进而感染和感动观众,达到自己的创作目的。所



分镜头设计稿样

以在本章节中,我们先就电影镜头语言作一个大概的阐述。这些电影镜头语言是经过前人反复探索总结的成功经验,是影视同行承认的完整的符号语言。我们认识和掌握电影语言的一些叙事手法及运用规律,是进行分镜头画面创作的必然前提。

第一节 电影镜头和画面

一 电影镜头

电影镜头通俗地讲就是电影的可视画面,是摄影机不换机位连续拍摄的一个片段,是影片结构最基本的单位。电影每秒播放24格,电视每秒播放25帧。一部电影是由若干个镜头画面组成一个片断,再将若干片断组成一个段落,然后将若干段落组成一部完整的影片。

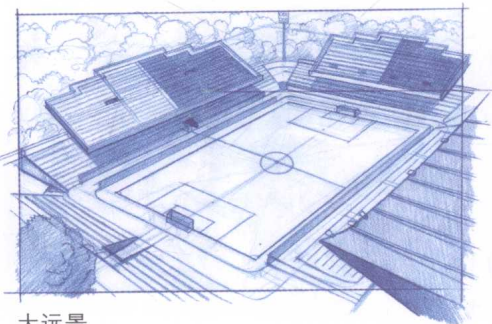
二 电影镜头的景别

具有不同故事内容的影视镜头,虽然画面尺寸大小没有发生变化,但是形式上出现了不同视距的画面交替。这就是电影语言的基本要素之一——景别。

景别就是被摄主体在画面中所占比重的范围,是取景镜头分类的基本概念。关于景别的分类程度没有统一的标准,各种教科书略有差异,只要符合基本的景别分类就行。

动画片作为电影家族的一员,采用的是真人故事片的视距。根据视距的不同,景别主要分为:远景、全景、中景、近景、特写这几类。另外运动镜头本身也可以产生不同的景别。

大远景——一般展示故事发生的地点,交代时代背景和风土人情。不少影片都是把大远景作为整场戏或一段情节的开场或结尾,做到首尾呼应。如日本动画片《苹果核战记》从城市废墟的大远景推进开始讲述故事,而以人物拉至大远景结束。



大远景



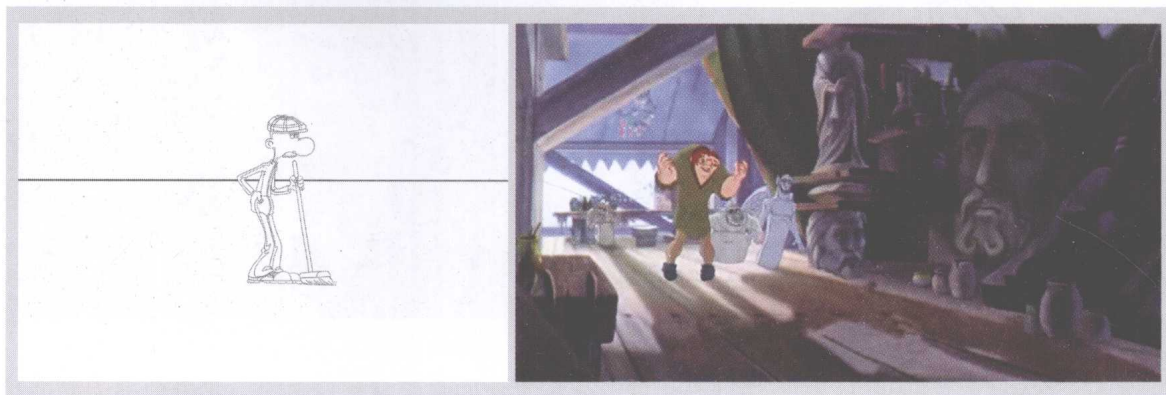


日本动画片《苹果核战记》的大远景设计

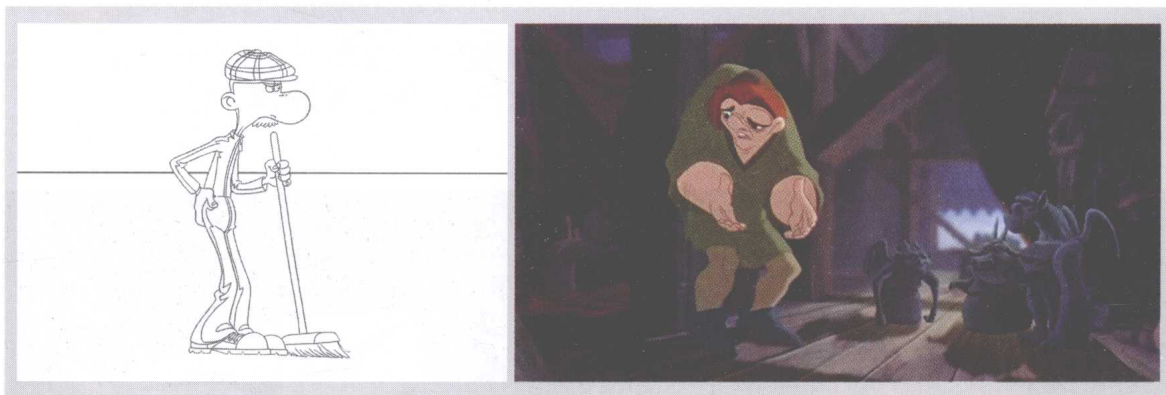
远景——展示故事角色活动的场所与空间，是人物冲突、戏剧发展的重要环节之一，强调人物与环境之间的关系，经常

用于一段情节的开场。

全景——就是把整个人的全身展示在画面内，用来交代人物角色与环境的关系、角色之间的关系，主要展示人物角色的形体动作。



远景



全景

中景——画面中展示一个成年人膝盖到头部的范围，既能看清人物角色的动作表情，也能看清环境背景的信息传达。是叙事和表演场面中使用最频繁的镜头。



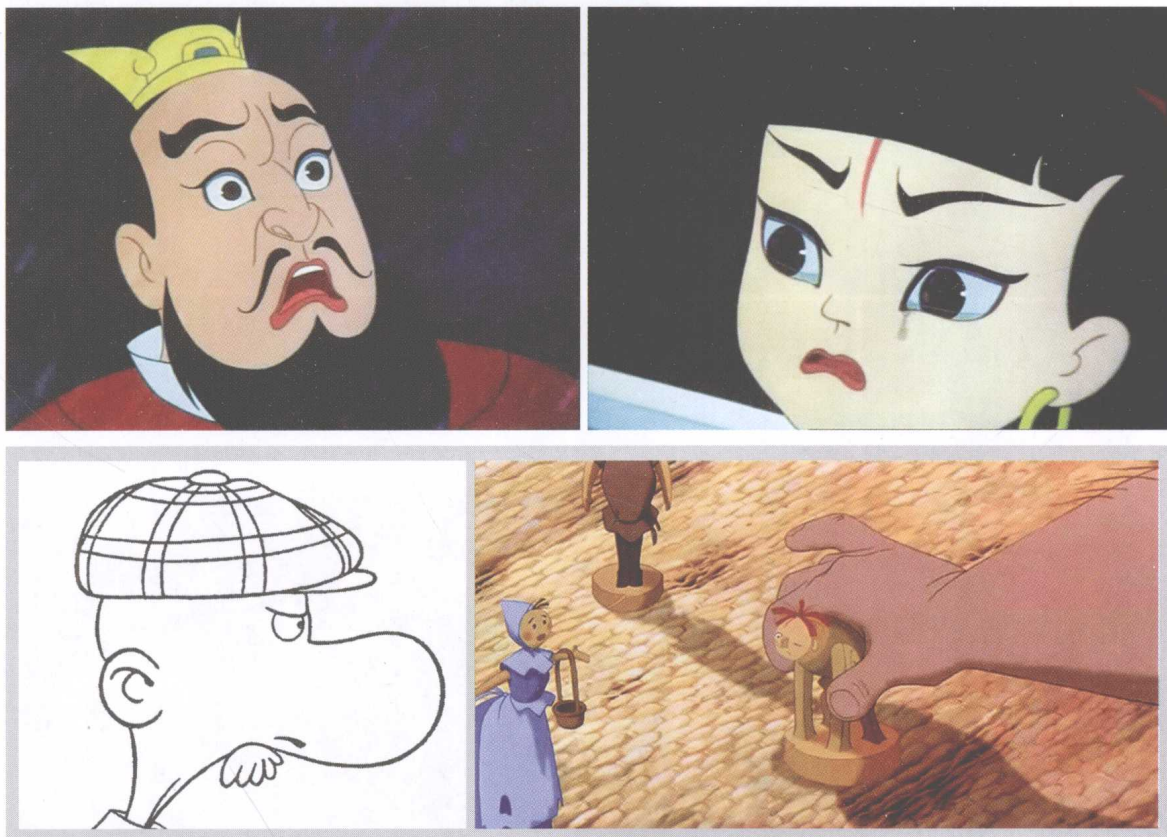
中景

近景——人物胸部以上的画面，通常用于人物角色的语言交流镜头或者表现人物眼睛和面部神态表情。在电视剧中的情景交流中我们可以经常看见。



近景

特写——人物肩部到头顶的范围。主要展示角色的表情流露或交代细节，给观众带来某种心理上的暗示。



特写

大特写——是指画面展示被表现对象的局部细节，如激动的泪水、颤抖的手指等，用于提升观众紧张和波动的情绪。



大特写

蒙太奇就是把不同景别的镜头画面按照内容的逻辑关系和时间顺序连接起来，呈现给观众整体的视觉效果。如果我们把画面处理成连续拍摄三个镜头以上的远景，画面效果就会过于平缓；同样，特写镜头虽然很有视觉冲击力，但连用几个特写镜头，画面效果就会显得凌乱，使人烦躁。导演只有把不同景别的镜头合理地穿插，才会产生视觉上的节奏和韵律，给观众带来视听上的享受。

三 电影画面

我们通常所说的电影画面，是指电影银幕的二维空间，也就是银幕高度与宽度的大小。目前电影采用的放映规格大致有三种：标准银屏，又称普通银幕，画面高宽比例为1: 1.375；遮幅式银幕，画面高宽比例为1: 1.85；宽银幕，画面高宽比例为1: 2.35。

镜头画面是指有时间约定和空间内容的电影画面。时间约定包括每个镜头的时间长度、镜头中动作表现的长度。空间内容是影片角色展现自我的表演，要求能展现故事情景和角色性格。一部影片或电视剧就是由许多内容不同的画面组成的。

第二节 文学剧本与文字分镜头台本

一 文学剧本

我们这里所说的文学剧本主要是指动画文学剧本。它不仅具备了主题、结构、角色、冲突、场景等诸多主要戏剧元素，而且已将动画的特性（能最大限度发挥动画片特长）考虑在内，是作为整部动画片拍摄基础的“一剧之本”。动画片文学剧本首先需要确立一个明确的思想主题，然后才是精彩的故事内容。主题

一般是指文学艺术作品所要表现的中心思想,是动画影片故事情节关注的核心,是动画片文学剧本的支撑点。剧中所有角色定位,矛盾冲突、情节发展都是围绕这个核心展开的。

所谓“戏剧性”就是角色自身性格与意志之间、角色与角色之间、角色与生存环境之间发生的矛盾冲突所带来的悬念和变化。一部优秀的文学剧本要引导观众关注角色的命运走向,设置不断推进的矛盾冲突,把握节奏,渲染气氛,把观众引入影片设定的剧情之中。

尽管动画片文学剧本确定了戏剧的故事情节,但是因为还有很多角色动作细节无法用文字来描述,所以需要导演的二度创作发挥。说得明白一点,就是编剧用文学语言来讲故事,导演是用镜头语言来表现故事。

动画片作为影视艺术,它以文学剧本为基础,还需融合表演、摄影、美术、音乐、编辑等手段,画面分镜头台本就是综合其他艺术元素的工作范本。

二 文字分镜头台本

1. 文字分镜头台本的概念

文字分镜头台本是导演通过对原有文学剧本的主题思想和风格表现的理解进行创意,进而阐明拍摄设想的文字形式。在创作分镜头台本时导演对文学剧本进行结构调整和情节取舍,用蒙太奇的手法将剧本分成若干镜头,依次编上镜头号,表明景别,写明拍摄要求和音效处理方法,文字分镜头台本是绘制画面分镜头台本工作的有效依据。

动画片导演可以通过编写文字分镜头台本的工作,来加深对文学剧本的理解和认识,进一步运用电影语言来丰富主题内容,理顺影片结构。由于已对剧本有了深入的研究和思考,所以在绘制画面分镜头台本时,就能得心应手水到渠成。这对初学分镜头台本设计的作者来说尤其重要。

2. 文字分镜头台本的要求

首先在充分阅读文学剧本的基础上,理清整个故事结构脉络,理解影片所要表达的主题思想是什么,主要角色的性格特点是什么,然后把剧本故事分为“开始、发展、高潮、结束”等几个段落,安排好起承转合。用文字视觉化的手法,把故事串连起来,为画面分镜头工作作案头准备。

文字分镜头工作要求简单、明了、准确,围绕主题突出角色的表演,运用电影的镜头语言把影片的表现方式和风格,用文字的形式先设计一遍,达到文学剧本文字视觉电影化,使作者头脑中形成整部影片的初步画面意识。

3. 文字分镜头的格式

影片的文学剧本一般是编剧创作的，文字分镜头台本却要由导演来编写，是导演编写画面分镜头台本的前期工作。

目前，我国文字分镜头台本没有固定的格式，有文字段落样式的，也有表格样式的，两种样式各有自己的特点。

段落式的文字分镜头台本，是以场景为段落，简单标明镜号、景别、时间、场所和内容对白等。

段落式文字分镜头台本样式案例：

外景：白天、山谷中的大树下：

炎热的太阳下，小狗正在大树的绿荫里，打着呼噜酣然入睡。
(近景拉全景，然后往下移)

一只蜻蜓飞入画面，悄悄地停在小狗的鼻子上想休息一下。(特写)

小狗的鼻子痒痒的，突然打了一个喷嚏。(特写)

小狗醒后，恼怒地追打蜻蜓。(跟移)

突然，山谷中传来爷爷的声音：“开饭喽……”小狗听后大喜，不再追打蜻蜓，拔腿就跑。(全景到近景)

内景：白天、山间草屋。

小狗欢快地回家，一路马不停蹄，直接扑向小屋。(跟移、全景)

爷爷把一盆食物放在地上。(近景)

小狗扑向食物忘我地大吃起来。(近景)

爷爷望着小狗贪吃的样子，高兴地说：“阿弥陀佛，小狗，今年我们种的庄稼长得不错，吃起来真香啊。”(近景拉全景)

小狗吃饱后，肚子胀得像个不倒翁似的来回摆动。(近景)

表格式的文字分镜头台本，在传统的电影制片厂使用较多，基本包含了镜头语言的表现要求，还展示了后期制作的艺术要素。

表格式文字分镜头台本样式案例：

镜号	景别	时间	内容	对白	音效	处理
1	特写—近景		太阳下，小狗正在打呼噜睡觉。		呼噜声	拉、摇移
2	特写		一只蜻蜓飞入，停在小狗鼻子上想休息。		同上	
3	特写		小狗打喷嚏，蜻蜓被喷出画面。		喷嚏声	
5	近景—全景		小狗醒后追打扑抓蜻蜓。		打闹声	拉、斜移
6	全景		小狗多次跳起想咬蜻蜓。		同上	
7	全景		山谷中，传来爷爷的声音。	“开饭喽”		向上移
8	全景—中景		小狗听后大喜，不再戏逗蜻蜓，赶紧回家。			拉
9	全景		小狗欢快地回家。		狗欢快声	跟移
9A	全景		小狗从远到近扑向小屋进入家门。		同上	
10	近景		爷爷把一盘食物放在地上，小狗开心地大吃起来。		吃饭声	
11	近景		爷爷高兴地说话。	“阿弥陀佛， 小狗，今年我们种的庄稼……”		
12	近景—全景			“长得不错，吃起来真香啊。”		拉
13	特写—全景		小狗吃饱后，像个不倒翁似的来回摆动。			拉

