

THE STORYBOARD
ARTIST

笔间映像

故事板的入门与技巧

A Guide to Freelancing in Film, TV, and Advertising

(美) 乔瑟培·克里斯蒂亚诺 著 青语潇 译
飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

014032891

J954.1

04

THE STORYBOARD ARTIST **笔间映像**
故事板的入门与技巧
 A Guide to Freelancing in Film, TV, and Advertising

(美) 乔瑟培·克里斯蒂亚诺 著 青语潇 译
 飞思数字创意出版中心 © 监制

J954.1
04

电子工业出版社
 Publishing House of Electronics Industry
 北京·BEIJING

北航 C1721121

The Storyboard Artist: A Guide to Freelancing in Film, TV, and Advertising (Giuseppe Cristiano)

Copyright© 2011 by Giuseppe Cristiano

This translation is published by arrangement with Michael Wiese Productions

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simplified Chinese Copyright © 2013 by Publishing House of Electronics Industry.

本书简体中文版专有出版权由Michael Wiese Productions授予电子工业出版社, 未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2013-4145

图书在版编目(CIP)数据

笔间映像: 故事板的入门与技巧 / (美) 克里斯蒂亚诺 (Cristiano, G.) 著; 青语潇译. -- 北京: 电子工业出版社, 2014.3

书名原文: The storyboard artist: a guide to freelancing in film, TV, and advertising

ISBN 978-7-121-22048-7

I. ①笔… II. ①克… ②青… 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(2013)第286656号

责任编辑: 田 蕾

文字编辑: 许 恬

印 刷: 北京京海印刷厂

装 订: 北京京海印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 12.75 字数: 326.4千字

印 次: 2014年3月第1次印刷

定 价: 59.80元

参与本书翻译的人员还有: 向筠、范敏、陈莹峰、乔丽娟。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

克里斯蒂亚诺

特别感谢：

我的家人，裴·卡尔松，弗雷德里克·诺伯格，
弗雷德里克·帕斯夸尔（感谢他帮忙绘制精美的封面插图），
辛西娅·普瑞斯切和丹尼尔·阿沃。

谨以本书献给我的母亲克莱拉和父亲洛伦佐。

致谢

在这里我要感谢吉恩·吉劳德先生，也就是莫比斯先生，感谢他给予我从故事板绘制工作的勇气和动力。我非常幸运地在现实生活中与他见过几面。他是一个非常和善的人，曾经邀请我去他的工作室做客。他给我提了一些非常宝贵的建议，还送给我一些我至今依然小心珍藏的十分精彩的书籍。

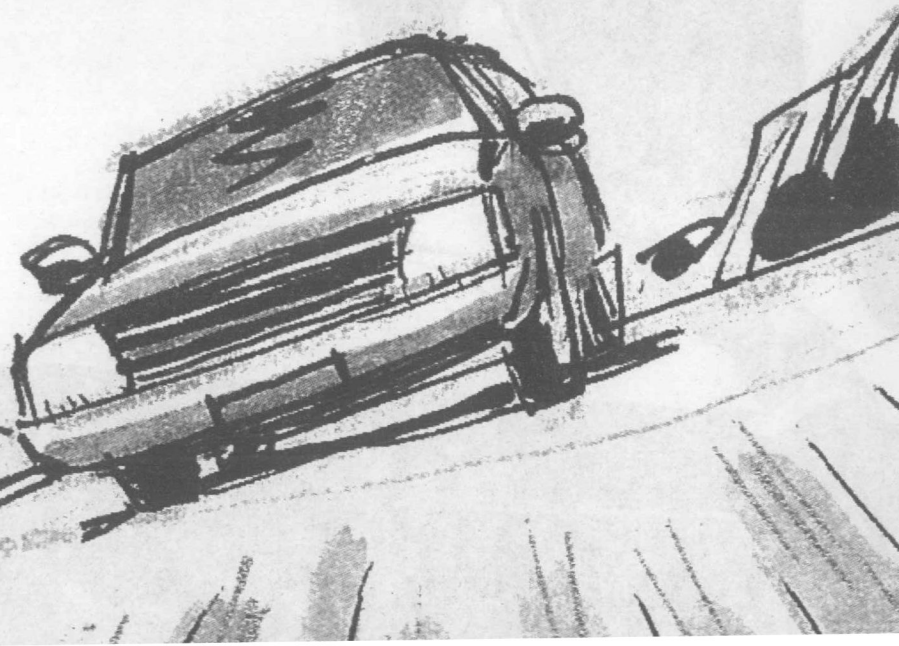
我还要感谢所有在工作中一起愉快合作过的导演。从他们身上我了解和学习到大量的信息、技能以及处理工作的窍门。感谢与你们一同工作的经历，正是因为这些经历，我才能不断成长。感谢乔纳斯·阿克伦德、弗雷德里克·邦德、约翰·卡米兹、艾瑞克·布鲁斯、山姆·布朗、约翰·仁克、托马斯·斯高金，还有其他许多人。

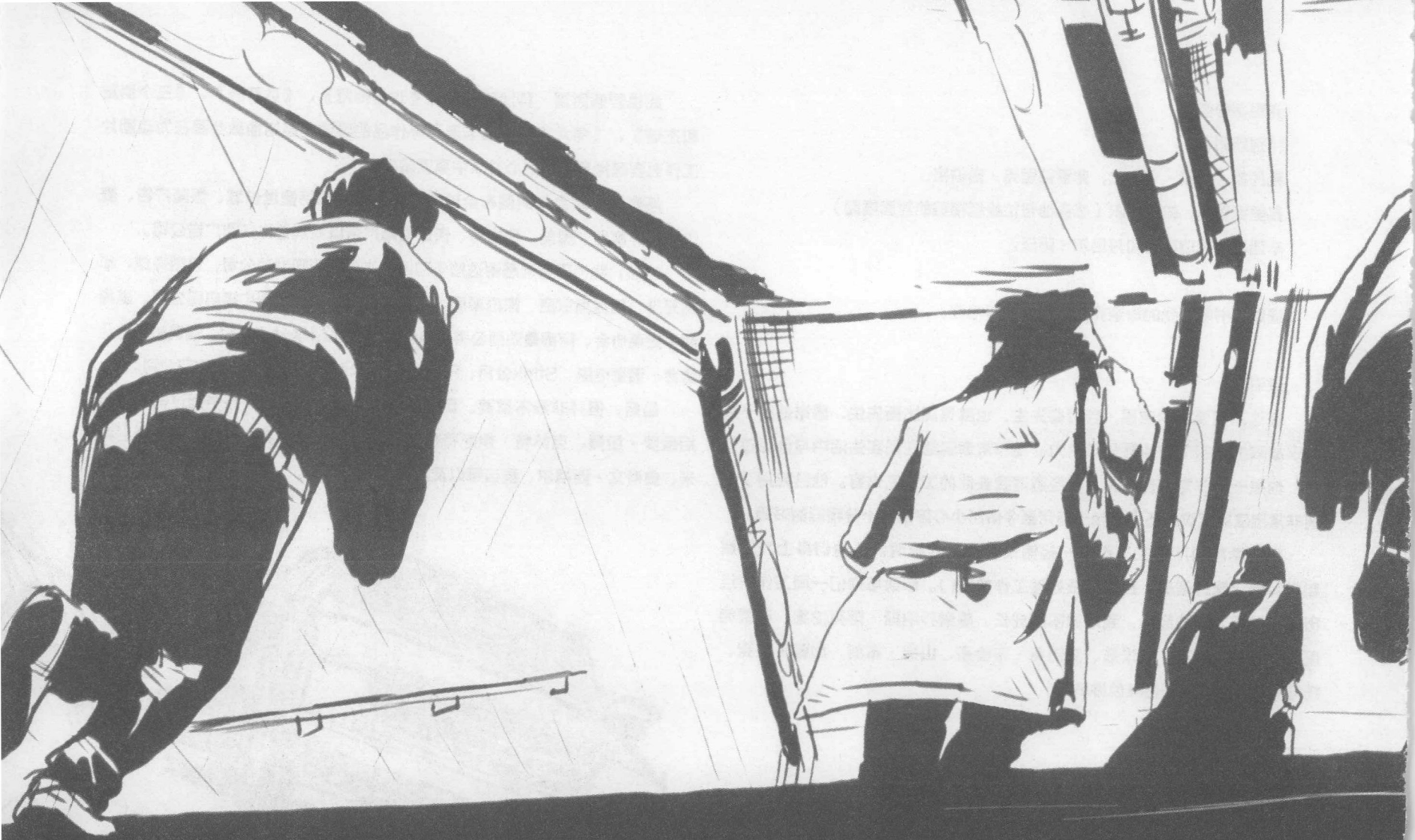
我也要感谢雷·科沙瑞，他是《双傻传奇》、《达丽雅》、《三个朋友和杰瑞》、《周六晚间直播卡通》等作品的导演，感谢他教会我在为动画片工作时要保持足够的耐心并从中享受乐趣。

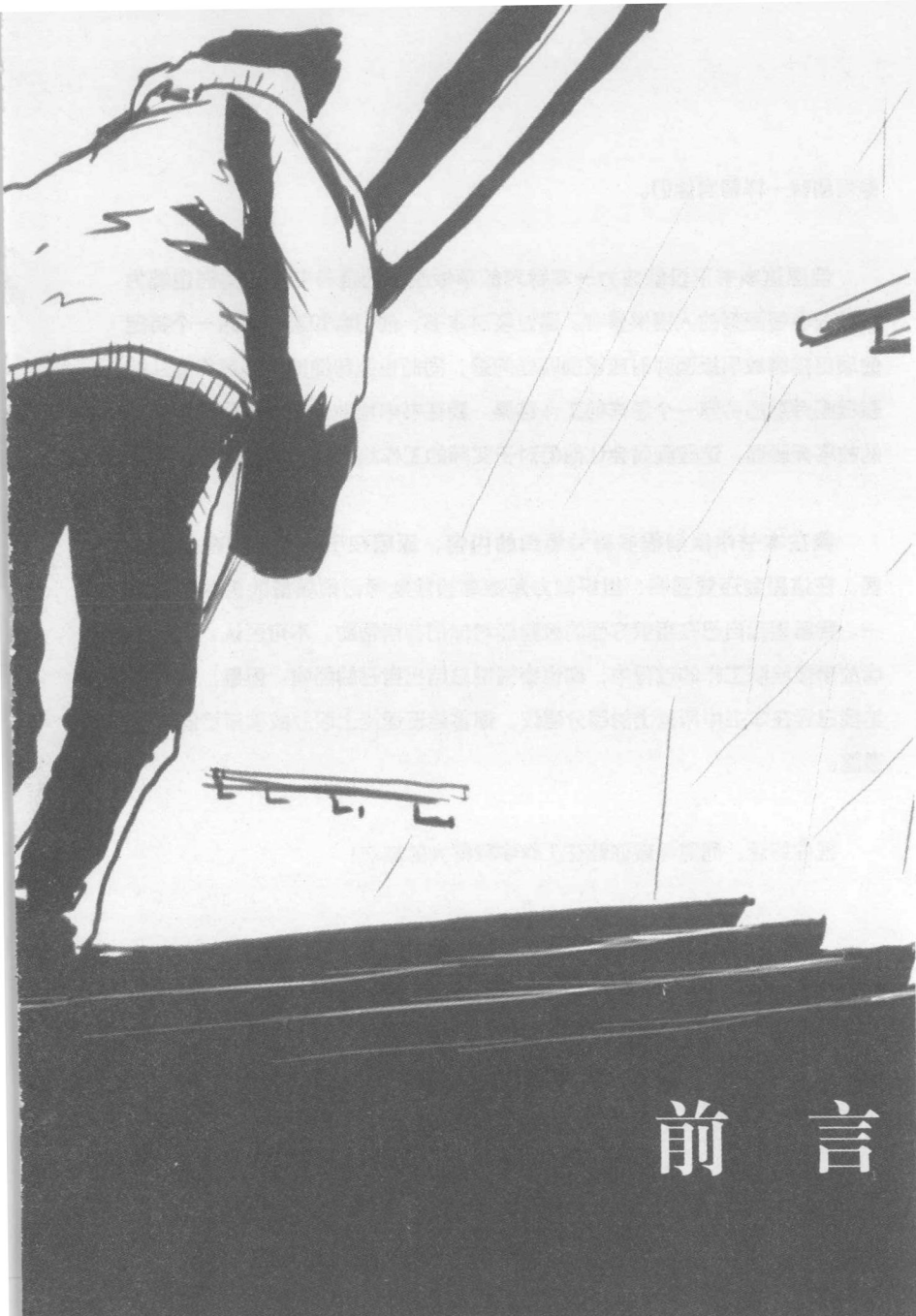
感谢我经常合作的遍布全球的广告公司：包括盛世长城、恒美广告、麦卡恩世界集团、奥美、伯内特、天联国际广告以及其他许多的广告公司。

当然，我也要特别感谢这些年曾经合作过的影视制片公司，包括环球、华纳兄弟、福克斯家庭、家庭票房、英国广播公司、意大利广播电视公司、里德利·史葛协会、阿德曼动画公司、加拿大NELVANA动画公司、瑞典电影行业协会、诺德电影、Stink公司、Rogue设计公司以及其他一些机构和公司。

最后，但并非不重要，我要感谢所有我有幸在故事板中画过的人，包括保罗·纽曼、克林特·伊斯特伍德、罗伯特·德尼罗、吉尼·西蒙斯、莱米·史蒂文·西格尔、麦当娜以及其他的一些朋友。

前言

一个好的故事板画师能够熟练地运用画框完成自己的工作，而一幅好的故事板画面却能吸引故事板画师的注意。

关于这本书的写作初衷，我并不希望把这本书写成另外一本故事板绘制手册。我希望能够推出一本有关故事板方方面面的书。这本书在很大程度上主要关注一个故事板画师以最佳方式完成工作所需要具备的创造性思维。我希望通过这本书能为那些对故事板绘制感兴趣或希望从事该项工作的人提供一些有用的信息。

作为一名职业的故事板画师，我深深地知道，一位优秀的故事板画师所要具备的不单单是良好的绘画技能。除此之外，还需要掌握其他很多方面的知识和能力。一位从事自由职业的故事板画师必须善于解决问题，特别在与艺术总监、文案、电影导演等创意型人士共同围绕一个脚本合作时，要学会处理过程中可能出现的诸多问题。除了拥有绘画能力这一基本条件，故事板画师这一职业还牵扯许多其他的细节性问题。所以，这本书的内容将会涉及除去绘画之外的有关故事板绘制工作的方方面面。

在读这本书的过程中，请你边读边做笔记。我相信当你读完这本书后，你将会获得从事自由职业的故事板画师所需具备的所有基础知识。祝你好运！

你最真诚的朋友
克里斯蒂亚诺

怎样使用这本书？

当我开始写作这本书时，我的脑子里闪现出这样一个想法，那就是这本书的读者不仅包括故事板画师，同时也可以是那些在工作中可能会以不同方式参与故事板绘制相关的事务的人。这使我想到了那些雇佣我为他们绘制故事板的客户。有时候他们并不了解绘制故事板的目的是故事板所表达的含义，我就得经常给他们解释和提示。这种情况促使我产生写作一本能够为制作团队的所有成员起到指导作用的一本书的想法。

举个例子来说，虽然在实际的工作中，我并不经常与电影摄影师合作，但是一旦与他们合作，他们的摄制工作将会从一份精心绘制的故事板中受益。所以，对摄影师来说，能够了解一些有关故事板的常识对他们的工作是非常有帮助的。在这本书里，我要谈到的除了技术层面的东西，也包括一些圆满完成工作所用的一些方法。

另外，本书也涉及我个人的一些故事，包括我从工作中总结出的经验和建议，我希望能对年轻的故事板画师产生一点启发。我建议那些急切成为故事板画师的人能够认真去做我在本书中谈到的练习，我希望这些练习也能

像帮助我一样帮到你们。

但愿这本书不仅能成为一本针对故事板画师的指导书籍，同时也能为雇佣故事板画师的人提供参考。通过看这本书，他们会知道，在为一个特定的项目招聘故事板画师时应该提哪些问题，同时也能帮助他们理解将会从故事板画师那里得到一个怎样的工作结果。我在书中也放入了一些我自己原创的故事板画面，这些画面会让他们对于实际的工作结果有一个直观的认识。

我在本书中谈到很多有关组织的内容，原因在于这一点实在太过重要。在这里我还要强调：组织能力是故事板绘制师必须具备的重要能力之一。我希望我自己在组织方面的经验能对你们有所帮助。不可否认，在你从事故事板绘制工作的过程中，你也会慢慢总结出自己的经验。但是，如果采纳我已经在本书中所列出的部分建议，你将能迅速走上职业故事板绘制师的道路。

祝你好运，同时希望你能在工作中取得大的成功！

目 录

第1章 故事板释义	1
故事板是什么?	2
第2章 开始工作前你需要准备哪些工具	5
迈向数字化.....	12
第3章 故事板画师和漫画师	19
影响过我的艺术家.....	22
第4章 绘画技能培训	25
理解并练习画人体结构.....	28
理解透视.....	31
理解画框.....	32
技术性问题和摄影机的运动	39
景别	52
动作线.....	54
形成你自己的风格并提高技能水平.....	57
第5章 把故事板作为制定预算工具	63
第6章 故事板和广告	67
广告公司和影视制作公司	68
给客户看的版本和用于实际拍摄的版本	69
故事板画师在广告行业还能做些什么?	73

跟上时代!	80
与广告代理公司合作以及广告文案撰稿人	81
从创意到提案	83
头脑风暴	84
套路和策略	87
提案	94
活动故事板	94
在广告公司工作	98
第7章 与导演和制片公司合作	101
了解你的导演	102
使用参考材料	104
资源	110
提升你的专业技能和工作效率	113
第8章 为电影绘制故事板	117
分析脚本	122
组织工作	124
会议	131

概念设计师	134
以一种不同的视角看电影	139
第9章 合同及法律事务	141
第10章 职业的故事板画师	145
对工作进行有效组织	146
你的工作室	148
记账	151
宣传	153
自由职业生存技能	160
我的日常生活	161
结 语	165
专业术语	183

故事板释义

第1章

故事板是什么？

一般来说，故事板是指一系列对影视剧脚本进行视觉化呈现的插图。在影片的拍摄过程中，导演和剧组的其他成员都要借助故事板来开展工作。有时候，人们会错误地以为故事板就是漫画版的脚本。这种认识是不正确的，因为故事板画师和漫画师从事的工作分别属于两个行业领域，二者在策划、执行和完成阶段有着完全不同的处理方式。故事板画师和漫画师唯一的共同点是他们都是用笔和纸进行工作的绘画人员。

故事板对影片的拍摄非常重要，因为它可以帮助导演对即将拍摄的影片进行视觉化表现。在影片正式开拍之前，导演能根据故事板对影片进行更加全面深入的思考，从而对脚本做最后的完善。对任何导演来说，故事板都能帮助他们有效地避免错误和节约时间。

故事板也可以被当作制定项目预算的工具。制片公司通过研究故事板就能大致确定整个项目的成本、拍摄中需要用到的东西以及完成拍摄所需要

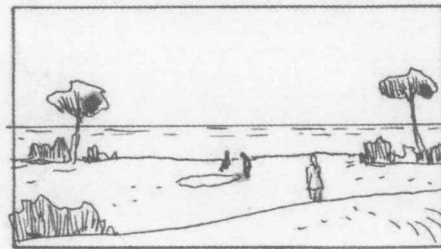
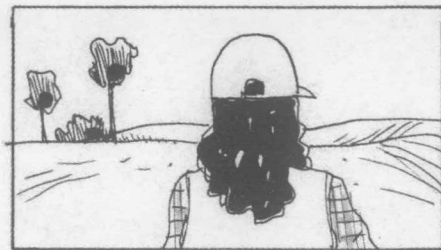
的时间。与此同时，故事板会告诉制片公司应该选择怎样的场景和演员，应当准备怎样的特殊效果以及如何组织拍摄工作。此外，制片人也能借助故事板去为影片寻找投资。

故事板在广告行业的应用非常广泛，同时故事板对动画片来说也至关重要，但是这一职业却很少被提及。即使是在专门的电影学院，故事板也很少被谈论。介绍故事板的专业书籍更是非常少。

当我开始故事板画师的职业生涯时，我压根不知道我将走向何处。老实说，故事板绘制对我来说并不是非常有吸引力的工作，它不像画漫画那样能让我感到兴奋（在误打误撞进入故事板绘制行业之前，我曾经是一名漫画师）。有一次，一家因为找不到合适的人而几乎要崩溃的广告公司联系到我，希望我能帮忙画一些适合电视这种特殊媒体的东西。那个时候，由于我对电视和广告一无所知，所以最终的结果非常糟糕。虽然工作没有很好地

完成，但是从那以后，我对故事板产生了浓厚的兴趣，我开始想要弄明白它的绘制方法。几年以后我才明白，我第一次画故事板时所做的一切都是错误的。同时我也在想联系我的那家广告公司是否也从这件事上汲取了教训。他们不应该在最后关头找人随便画点东西，因为这个东西根本不是合乎要求的故事板。

当你接到第一份绘制故事板的工作时，如果你已经读过这本书，那么你将知道画漫画和画故事板是完全不同的两回事。

开始工作前你需要准备哪些工具

第2章

故事板绘制所需要用到的工具非常简单而且价格不贵。这是一项不需要投入大量资金购买基础设备的职业。在最开始的时候，你所需要准备的全部工具就是一支钢笔、一支铅笔和一些纸。除开这些东西，也许你最需要具备的是对工作的奉献精神。

当我因为工作而在外四处奔波时，我随身携带的工具就是一支笔和一叠纸。虽然仅靠这两样东西也能完成工作，但是实际上，为了提升工作水平和工作效率，你最终还会想要添置一系列的设备和工具。

■ 纸——我建议使用市场上能买到的最普通的复印纸，这种纸的优点在于价格非常便宜。由于故事板画师在工作中要使用大量的纸，选择价格便宜的纸有助于节约成本。考虑到购买的量非常大，因此选择大包装会比小包装更加实惠。另外最好选取A4尺寸的纸张，这种尺寸的纸用起来非常方便，既可以在任何扫描仪上进行图像扫描，同时也能放在标准尺寸的文件夹里收藏保存。当然，在完成一些特定工作时，比如生产图纸或精美的插画，你可能需要使用质量更好的纸张。但是当你绘制草图或者故事板时，这种复印纸完全可以满足使用需要。

■ **铅笔和钢笔**——商店里有各种各样的铅笔和钢笔可供选择，但是实际上这些笔的绘画效果并没有大的差别。选择什么样的笔往往取决于故事板画师的个人喜好，而每个人的喜好都各不相同。我建议是可以多买一些不同种类的铅笔和钢笔，尝试练习不同的风格和技法。这些笔在用完之后最好用收纳盒存放起来，这样它们就不会因为随处摆放而轻易丢失，同时也能防止你在外出工作时将它们遗失。如果没有盒子，那么你最好用一条橡皮筋将它们绑在一起。

■ **马克笔**——彩色或灰色的马克笔对于故事板的绘制非常有用。为画面添加一些阴影能使其看起来更加专业。大多数情况下，故事板的画面都是黑白的，偶尔会被要求使用彩色。由于马克笔的墨汁在纸上干得很快，且色彩种类多、色调层次丰富，因而被认为是给故事板上色的最好的工具。马克笔的缺点在于价格比较贵，特别是当你需要一次性购买一整套时，这个问题会比较突出。当然，你也可以选择用电脑来完成故事板的上色工作。

■ **电脑**——对自由职业者来说，电脑已经成为最基本的工作设备。我经历过市场上销售的电脑主要是“Commodore 64”型号的时代。那时候手机还像砖块一样，价格也非常昂贵，只有那些很富有的人才有能力购买。不过，值得庆幸的是，时代已经进步了！现在，电脑已经非常普及，不仅被应用到包括故事板绘制在内的诸多行业领域中，同时也给人们的日常生活带来了革命性的变化。

至于你是选择一台苹果电脑还是其他品牌的电脑并不重要，因为这些电脑都可以运行某些程序。为了借助电脑更好地完成故事板的绘制工作，你并不需要成为电脑专家，而只需要熟悉一些电脑软件的操作方法。在选购电脑时，你首先要考虑的是购买的电脑必须能满足你的工作需要。作为故事板画师，你最应该关注和投资的是电脑在图像处理方面的性能。这意味着你需要考虑显示器的效果、处理器的速度、存储器的容量等问题。一般来说，为了顺利地运行图像处理软件，你的电脑至少要有4GB的内存空间。我在电脑操作方面最后一个建议是：务必保证你的电脑能自动备份数据，能恢复丢失的文件，在系统崩溃后可以自动还原。现在的新电脑普遍都有这些功能，所以不必太过担心，但是当你准备使用一台二手电脑时就必须特别注意了。

