

顾问 林家阳

动画分镜头设计

傅文彬 著

中国美术学院
推荐教材

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD
CHAPTER
CASE EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

动画设计

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

顾问 林家阳

动画分镜头设计

傅文彬 著

中国美术学院推荐教材

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD
CHAPTER
CASE EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画分镜头设计 / 傅文彬著. — 杭州: 浙江人民
美术出版社, 2010. 2
新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2653-9

I. ①动… II. ①傅… III. ①动画片—镜头(电影艺
术镜头)—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV.
①J954.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第029229号

顾 问 林家阳
主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	寥 军	潘 沁	戴 红			

作 者 傅文彬
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤 孙琬淑
责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

动画分镜头设计

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州开源数码设备有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 8.5
版 次 2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2653-9
定 价 43.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性：强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的理念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

目录

CATALOG

第一章 课程概述

- 一、培养目标
- 二、教学模式
- 三、教学的重点与难点
- 四、课程设置与课时分配

8/
8/
9/
10/

第二章 教学流程

- 一、动画分镜设计教学流程 /14
- 二、动画分镜设计概述与技法 /15
 - (一) 镜头设计的概念和意义 /15
 - (二) 机位与镜头语言 /15
 - (三) 蒙太奇 /32
 - (四) 动画分镜设计的格式语言 /38
 - (五) 动画分镜画面设计的基本造型元素 /42
 - (六) 声音的设计 /73
 - (七) 动画分镜设计流程 /74
- 三、基本造型元素设计 /79
- 四、分镜草图的设计绘制 /87
- 五、分镜设计的调整完成 /93

第三章 案例引申

案例一	/100
动画片《西游记·人参果》	/100
案例二	/109
日本动画片《秒速5厘米》	/109
案例三	/115
动画片《蒸汽男孩》	/115
案例四	/122
动画短片《出走的守望者》	/122
国外优秀动画分镜设计《耶稣受难》	/126

第四章 作品赏析

国外优秀动画分镜设计	/130
美国迪斯尼动画片截图	/133

参考书目

/135

后 记

/135

动画设计

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

顾问 林家阳

动画分镜头设计

傅文彬 著

中国美术学院推荐教材

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD
CHAPTER
CASE EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日，国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神，发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件，其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性：强化职业道德，明确培养目标；以就业为导向，服务区域经济；大力推行工学结合，突出实践能力培养；校企合作，加强实训；加强课程建设的改革力度，增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足，也是今后高职教育发展的方向，为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月，温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计，教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出：国家要把职业教育放在重要的位置上，职业教育的根本目的是让人学会技能和本领，从而能够就业，能够生存，能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济；法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象；日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样，设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用，只有重视设计，我们产品的自身价值才能得以提高，才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用，但这些专业普遍都是近十年内创办的，办学历史短，严重缺乏教学经验，在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题，弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成，浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点：在内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的观念统领教材编写的全过程，并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”，并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台，使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

目录

CATALOG

第一章 课程概述

- 一、培养目标
- 二、教学模式
- 三、教学的重点与难点
- 四、课程设置与课时分配

8/
8/
9/
10/

第二章 教学流程

- 一、动画分镜设计教学流程 /14
- 二、动画分镜设计概述与技法 /15
 - (一) 镜头设计的概念和意义 /15
 - (二) 机位与镜头语言 /15
 - (三) 蒙太奇 /32
 - (四) 动画分镜设计的格式语言 /38
 - (五) 动画分镜画面设计的基本造型元素 /42
 - (六) 声音的设计 /73
 - (七) 动画分镜设计流程 /74
- 三、基本造型元素设计 /79
- 四、分镜草图的设计绘制 /87
- 五、分镜设计的调整完成 /93

第三章 案例引申

案例一	/100
动画片《西游记·人参果》	/100
案例二	/109
日本动画片《秒速5厘米》	/109
案例三	/115
动画片《蒸汽男孩》	/115
案例四	/122
动画短片《出走的守望者》	/122
国外优秀动画分镜设计《耶稣受难》	/126

第四章 作品赏析

国外优秀动画分镜设计	/130
美国迪斯尼动画片截图	/133

参考书目

/135

后 记

/135

三、教学目的

第一章

本课程是设计专业的一门综合性的专业基础课程，所涉及的知识面非常广泛，要求学生具有较为扎实的绘画功底和一定的造型能力，作为后续课程的学习基础。本课程的教学目的是使学生掌握设计的基本概念、设计思维、设计方法、设计流程、设计表现等知识，培养学生的设计意识和设计能力，为后续课程的学习打下良好的基础。

第一章

课程概述

Chapter

1

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

一、培养目标

动画片的创作与影视艺术、绘画艺术有着深厚的渊源关系，这使动画分镜设计具有典型的影视性和绘画性特征。动画分镜设计以较通俗简练的语言来阐述，就是将文字剧本转化为有形象画面的叙事剧本，它是整个动画片创作流程中极为重要的创作单元，也是动画片得以展现与动画设计得以实施的蓝图。

动画分镜设计课程具有较强的专业性，是高职影视动画设计专业的必修专业设计课程之一。本课程的教育培养目标是，培养具有一定的动画分镜专业基础理论知识，并具有较强动画分镜设计实践能力的高等应用型专业人才，使之能适应动画、游戏、电视、网络等现代相关传播媒体行业的岗位需求。

动画分镜设计创作中各种设计元素交汇互融，如何进行综合的设计运用要面临许多的判断与选择，要对未来完成的动画片有一个预期的效果设想。设计内容包括美术风格设计、故事情节设计、镜头调度设计、角色表演设计、场景运用设计、色调与光影效果设计及相关指示文字设计（时间设定、动作描述、声音表达、镜头转换方式等文字说明）。通过本课程各相关教学内容的讲授，全面训练与培养学生的逻辑思维能力、想象设计能力、艺术表达能力、综合运用能力。

二、教学模式

动画分镜设计课程在教学组织上必须以课程的教学目标为要求，将专业理论讲授与实际创作实践相结合，并针对本课程的专业特点，积极拓展教学知识面，以丰富学生的创作内涵。在整个教学过程中，也必须结合学生的实际专业能力，注重启发式的教学指导思想，强调学生的个性发挥，以激发学生的学习欲望与创作热情，使得学生能了解并掌握动画分镜设计中各相关知识点和整体创作的理论与方法，并具有较强的创作实践能力，为以后的动画片创作学习与实践打下较为扎实的专业基础。

三、教学的重点与难点

动画分镜设计课程是一门综合性非常强的专业课程,所涉及的知识点也非常多。要求学生具有较为扎实的美术绘画能力和合理运用影视语言技巧的能力。作为高职动画设计专业学生,在本课程的学习中,会有一定的学习难度,因此在教学课程的设置上和具体的教学过程中,无论在手段上、方法上都需要有较强的针对性,注意其课程内容的重点与难点,并加以深入浅出的讲解,让学生进行循序渐进的练习,举一反三,掌握其创作规律,以取得较为理想的教学效果。

(一) 教学重点

动画分镜设计课程的教学内容中的各知识点既多又相互关联,由于教学课时较为有限,因此在教学的过程中对所授的课程核心内容要有所侧重与加强,否则会使学生在学习中顾此失彼,从而影响课程的实际教学效果。以本课程整体结构分析,课程教学的重点包括以下三点:

- (1) 动画片整体风格样式的把握。
- (2) 相关知识点的掌握与应用。
- (3) 镜头画面组接的叙事连贯性。

(二) 教学难点

动画分镜设计需要有一定的艺术想象能力和较强的逻辑思维能力,而这些能力的培养则需要有长期的艺术熏陶和知识积累。因此本课程的主要教学难点是动画分镜视听综合设计的理念与能力的培养。在整体的设计创作中,各相关知识点的整合链接上,需要授课教师有一个系统的设计与安排,对具有不同个性特点和专业基础能力的学生进行有针对性的指导,并适当安排一些与学习内容有关的动画片进行鉴赏与学习,以取得积极的教学效果。

四、课程设置与课时分配

《动画分镜设计》总课时：144课时/8周

周次课时	教学内容	教学要求	作业内容	作业要求
第1周 18课时	第一章 动画分镜设计课程概述	了解动画分镜设计的概念及动画分镜设计在动画片创作中的作用与重要性，明确动画分镜设计课程的学习方法、重点与难点。	1.观摩具有各种风格特点的动画片若干部，以体会动画片整体创作关系。 2.利用相关的资料，初步编写动画短片故事文字台本梗概。	1.对所授课的内容需要有深入的体会与思考， 2.动画短片文字台本梗概故事的编写需有明确的主题并具有动画短片之创作特点。
	一、教学目标			
	二、教学模式			
	三、动画分镜设计课程教学的重点与难点			
第2—5周 72课时	动画分镜设计教学流程	学习与掌握动画分镜设计的相关专业知识，培养动画分镜设计的能力。	完成动画短片故事文字台本，设计绘制动画短片故事画面台本草稿。	1.要求动画短片故事文字台本较为完整。 2.要求所设计绘制的动画短片故事画面台本草稿在主题情节及各设计要素等方面具有一定的表达。
	动画分镜设计的知识点与技法			
	一、镜头设计的概念和意义			
	二、机位与镜头语言			
	1.什么是机位			
	2.镜头的景别			
	3.拍摄角度			
	4.镜头视点			
	5.镜头运动			
	三、蒙太奇			
	1.蒙太奇的功能			
	2.蒙太奇模式			
	3.镜头组接的规律和方法			
	四、动画分镜设计的格式语言			
	1.屏幕尺寸			
	2.动画分镜设计的列表元素			
	五、动画分镜设计的画面造型元素			
	1.角色			
	2.色彩			
	3.光影			
	4.场景			
	六、声音设计			
	1.人声			
	2.音效			
	3.音乐			
	七、动画分镜设计流程			
	1.整体策划			
	2.基本造型元素设计			
	3.分镜草图的设计绘制			
	4.分镜设计的调整完成			
第6—8周 54课时	对学生所创作设计的动画分镜画面草图进行讲解、分析。 国内外优秀动画分镜设计作品赏析、分析。 对学生所创作绘制的完整动画分镜设计台本进行讲解、分析与总结。	分析、观摩和学习国内外优秀的动画分镜设计作品。 通过设计绘制实践，深入了解动画分镜设计，并培养动画分镜设计的创作能力。	创作完成完整的动画分镜台本的设计。	要求创作设计完成的动画短片分镜台本具有完整性和对后续创作的可操作性，并在主题情节及各设计要素等方面具有较好的表达。