

高等院校“十二五”规划教材·动画类

动画分镜头设计

ANIMATION STORY BOARD DESIGN

主 编 / 高宝宝 赵媛媛

副主编 / 范珊珊 方俊锋

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画分镜头设计 / 高宝宝, 赵媛媛主编. -- 南京:
南京大学出版社, 2013.9
高等院校“十二五”规划教材·动画类
ISBN 978-7-305-11529-5

I. ①动… II. ①高… ②赵… III. ①动画片-镜头
(电影艺术镜头)-设计-高等学校-教材 IV.
①J954.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 114497 号

出 版 者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 高等院校“十二五”规划教材·动画类
书 名 动画分镜头设计
主 编 高宝宝 赵媛媛
责任编辑 黄雪媛 陆 燕 (huangxy1212@163.com) 编辑热线 025-83597482

照 排 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 7.5 字数 150 千
版 次 2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷
ISBN 978-7-305-11529-5
定 价 38.00元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

专家委员会

- 左顺荣 中国动画学会副会长
江苏省动漫艺术家协会副主席
江苏省电视台优漫卡通频道总监
- 凌 清 南京师范大学美术学院动画系主任
- 容旺乔 南京师范大学美术学院副教授
- 苏 箐 昆明理工大学艺术与传媒学院视觉系主任
- 孙 亮 安徽师范大学新闻与传媒学院动画系主任

编委会成员 (排名不分先后)

陈 辞	南京财经大学艺术学院	苏 箐	昆明理工大学艺术与传媒学院
陈汉星	南京师范大学美术学院	谭 力	昆明理工大学艺术与传媒学院
陈晓华	徐州师范大学美术学院	王 健	南京航空航天大学金城学院
陈一雷	南京晓庄学院新闻与传媒学院	王思源	广西艺术学院影视与传媒学院
崔 祎	江苏省宜兴中等专业学校	王 玲	扬州大学新闻与传媒学院
冯裕良	黄山学院艺术学院	王岩岩	南京信息工程大学传媒与艺术学院
高宝宝	南京理工大学设计与传媒学院	吴 月	三江学院艺术学院
顾昕明	江南影视艺术职业学院	邢鹏飞	西南财经大学天府学院
李 晔	江苏省宜兴中等专业学校	徐 丹	南京铁道职业技术学院艺术系
梁洁梅	南京信息工程大学传媒与艺术学院	徐秀萍	江南影视艺术职业学院
凌 清	南京师范大学美术学院	闫丽丽	中国传媒大学南广学院动画系
米文杰	黄山学院艺术学院	张 源	扬州大学新闻与传媒学院
穆奕君	南京财经大学艺术学院	周志奇	三江学院艺术学院
容旺乔	南京师范大学美术学院	朱贵杰	扬州大学新闻与传媒学院
吴金龙	南京师范大学泰州学院美术学院	张 杰	江苏建筑学院
明 珠	南京师范大学泰州学院美术学院	孙林碧	南京高等职业技术学校动画系
范姗姗	安徽三联学院计算机科学与技术系	吕明明	马鞍山职业技术学院计算机系
濮 毅	马鞍山职业技术学院计算机系	陈 强	南通大学艺术学院
叶 敏	南通大学杏林学院	梁晶晶	安徽师范大学传媒学院
方俊锋	滁州学院美术与设计学院	高宁婧	扬州大学新闻与传媒学院
史文杰	合肥信息技术职业学院动漫系	赵媛媛	合肥师范学院艺术传媒学院
刘 凯	南京信息工程大学传媒与艺术学院	申福宏	南京高等职业技术学校动画系

总 序

欣闻南京大学出版社即将出版系列动画教材，并实实在在地做对学生负责的教科书，不胜欣慰。

近年来，国产动画产业发展迅猛：从1993年到2003年的十年时间，中国动画平均年产量不到2400分钟；而2011年我国的动画产量已经达到26万分钟，是前十年总和的十倍；同时，国产动画片的质量也有了飞速发展，涌现出一批叫得响、立得住、有影响的优秀作品，这其中离不开动画教育的贡献。自2001年动画专业在中国传媒大学开设以来，如雨后春笋一般在全国各大高校落户，历经10余载风雨，一路走来喜忧参半。喜的是，中国动画教育的蓬勃兴起，带动了整个动画产业的飞速发展，这期间涌现了一大批优秀的动画作品及动画人才；忧的是，动画专业课程教学不够系统，存在教学内容陈旧、理论与实践脱节等诸多问题；近年来，出版的动画教材不少，但质量参差不齐。教育好学生，首先要有好教材，南京大学出版社的同仁有志于为中国动画专业的学生出一套好的教科书，这是一件颇有远见、功德无量的好事情。

动画是集体智慧的结晶，需要编剧、导演、原画、动画等各专业人才的通力合作，缺一不可。动画教育也是如此，同样需要群策群力。万丈高楼平地起，出一本好的动画教材，就是为动画教育的发展扎扎实实地做基础工作。我相信，在这样坚实的基础之上，中国国产动画的腾飞指日可待。

左顺荣

中国动画学会副会长

江苏省动漫艺术家协会副主席

江苏省广播电视集团（总台）优漫卡通频道总监

前言

动画分镜头创作是动画前期创作中的一个非常重要的环节，它的创作与完成，关系到整部作品的成败。因此，认真学习和研究这一环节十分重要。本书从动画分镜头基本概念入手，选取了包括日本动画大师宫崎骏、美国迪斯尼动画作品以及皮克斯、梦工厂等在内的一系列风格形式、各具特色的世界经典优秀动画作品，对其中的有关剧本、镜头、景别、构图、角度、运动、色彩以及声音等动画分镜头元素进行了科学、理性的分析，深入浅出地论述了动画分镜头的基础理论和动画分镜头的主要特点，以及创作技巧、手段与表现方法，在理论和实践相结合的基础上对动画分镜头创作做了全面的论述和系统的分析。本书力求帮助读者系统地学习动画分镜头创作，通过丰富的内容，鲜明的观点，图文并茂、通俗易懂的形式，使学生掌握动画分镜头画面设计的基本规范与原理，以及作为动画独特的视听语言在分镜头画面创作中的叙述方法及应用，开拓思维，提高动画创作水平。

本教材适合用作高等院校动画、漫画、游戏及相关专业教学用书，也可用作相关培训机构、高职高专教材，以及与动画相关专业学习参考书。

高宝宝

2013年5月

目 录

第一章 分镜头台本概述 001

- 第一节 分镜头的概念 002
- 第二节 分镜头的使用 007
- 第三节 分镜头台本应用的产业 009

第二章 镜头画面的设计原理 011

- 第一节 镜头的概念景别 012
- 第二节 镜头的运动类型 018
- 第三节 机位与轴线 024

第三章 分镜设计前期准备 029

- 第一节 拍摄手稿 032
- 第二节 镜头列表 034
- 第三节 俯视图的制作过程 055
- 第四节 制作分镜头脚本的流程 061

第四章 镜头中各部分组接设计 065

- 第一节 结构 066
- 第二节 透视 077
- 第三节 灯光 083
- 第四节 连贯性 089

第五章 动画分镜头台本的类型 095

- 第一节 剧场版动画 096
- 第二节 电视动画 099
- 第三节 动画广告 102
- 第四节 动画MV 103
- 第五节 艺术短片 105
- 第六节 网络动画 107
- 第七节 电脑(电视)游戏动画 108

参考书目 110

第一章

分镜头台本概述

本章重点：

- 分镜头基本概念
- 分镜头台本的应用

第一节 分镜头的概念

影视动画片作为一项复杂的工作，其创作环节就是画面的分镜头台本，这与在实拍过程中的分镜头有着相通之处——它们的语言和规律是一致的。影视动画制作需要组织一个团队进行合作，最终顺利完成整部动画片。动画画面分镜头台本是集中了导演处理、美术设计、剪辑、声音（对白）、音乐为一体的摄制工作蓝本。整个摄制组的所有工作部门都要以此为工作依据。

动画片的种类很多，每一部动画片在制作的具体细节上都不一样，但是基本的流程是一样的，都包括前期准备、中期制作、后期处理这三个阶段，如图1-1-1所示。

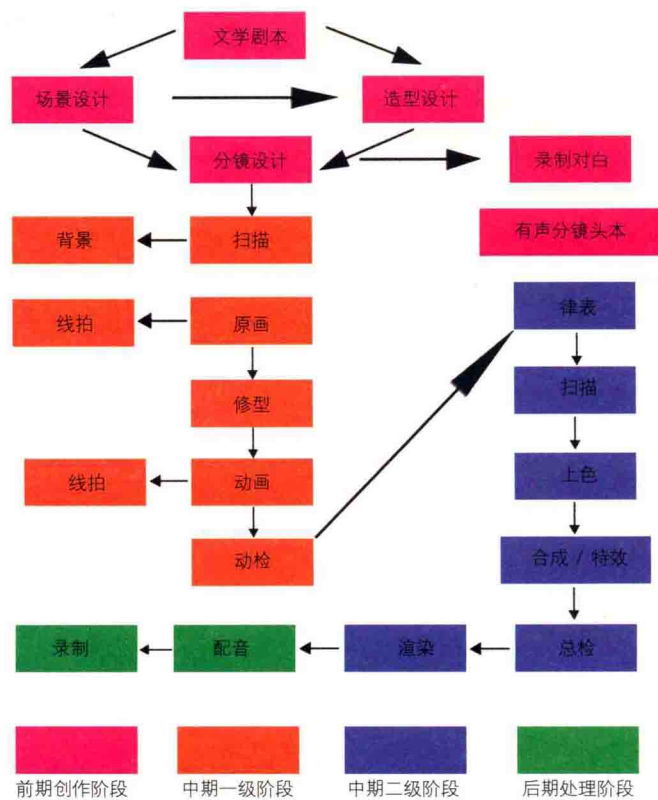

图1-1-1 动画流程图

影视动画分镜头台本在前期准备阶段是一个非常重要的工作。无论是哪种类型的动画，它们的制作都要根据画面分镜头台本为依据。

动画片分镜头台本的类型有文字分镜头台本和画面（含文字）分镜头台本。有的也直接将文学剧本画成画面（含文字）的分镜头台本，图1-1-2所示。

一、文字分镜头台本

动画片文字分镜头台本是导演把文学剧本分为一个系列可供拍摄的镜头的一种文字剧本。导演按照对文学剧本的理解和构思，将文学剧本中所提到的故事情节和艺术形象进行增减补充加工。导演将需要表现的内容分成若干镜头，每个镜

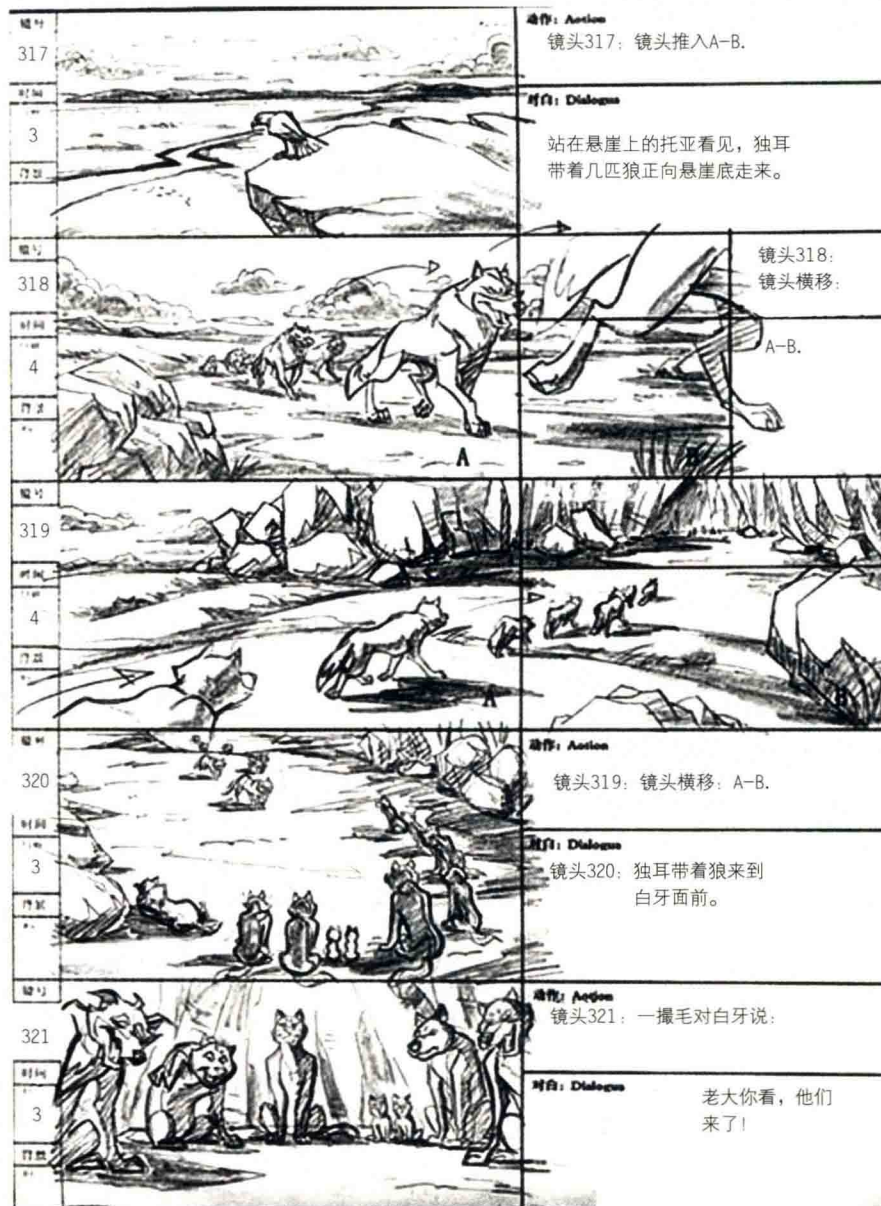

图1-1-2 《乌兰其其格》

头依次编号，标明长度，写出各镜头画面的内容、台词、音乐（音效）及拍摄备注，摄制组的所有工作部门都要以此为工作依据。

动画片文字分镜头台本是导演把文学剧本分为一个系列可供拍摄的镜头的一种文字剧本。文学剧本就是影视动画作品的文字依据，它是影视编剧用文字表述和描绘未来影片内容的一种文学样式。文学剧本服务于影视创作，同时又具有独立的可读性。

文学剧本

文学剧本是影视动画片的基础，是整部影片创作的第一道工序，也是导演及其他创作人员在这基础上再创作的依据，关系到整部影视动画片的成功。剧本和小说、戏剧是有区别的，它具有视觉转化能力，能描绘出生活图画。因此，文学剧本虽然是文字，但却是文字分镜头台本里叙事的基础、声像的支柱、审美的根基。例如：文学剧本——动画电影《晏子使楚》。

人物：晏子、楚王、城门卫兵、武士。

画外音：春秋末期，齐国和楚国都是大国，齐正派大夫晏子出使楚国。晏子来到楚国城下，只见城门关着，在城门旁开了一个小洞。

晏子：这是个狗洞，不是城门。

卫兵：我国大王说了，你人矮，只配从这小洞里钻进去。

晏子：只有访问“狗国”，才从狗洞进去。你去问问你们大王，楚国到底是个什么样的国家？

画外音：卫兵向楚王报告了晏子的话，楚王只好吩咐大开城门迎接晏子。

士兵：大开城门，有请大夫！

（晏子大步走进大厅，与楚王并排而坐）

楚王：（冷笑地）难道齐国没有人了吗？

晏子：（严肃地）这是什么话？我国首都临淄住满了人。大伙儿都把袖子举起来，就能够连成一片云；大伙儿都甩一把汗，就能够下一阵雨；街上的行人肩膀擦着肩膀，脚尖碰着脚跟。怎么说齐国没有人呢？

楚王：既然你们齐国有这么多人，为什么打发你这么一个人来呢？

晏子：（为难地）您这一问，我实在不好回答。撒个谎吧，怕犯了欺君之罪；说实话吧，又怕大王生气。

楚王：实话实说，我不生气。

晏子：（拱了拱手）敝国有个规矩，访问上等的国家，就派上等人去；访问

下等的国家，就派下等人去。我最不中用，就派到这儿来了。

卫兵：押犯人上！

（两犯人被武士押上）

楚王：那个犯人犯了什么罪？他是哪里人？

武士：犯了盗窃罪，是齐国人。

楚王：（笑嘻嘻地）齐国人怎么这样没出息，干这种事情？

（众大臣及武士等哈哈大笑）

晏子：大王怎么不知道哇？淮南的柑橘，又大又甜，可是这种橘树一种到淮北，就只能结又小又苦的枳。大王，请问这是什么原因？

楚王：因为水土不同吧？

晏子：是啊，齐国的人在齐国能安居乐业，好好劳动，一到楚国，就做起盗贼来了，也许是两国的水土不同吧。

楚王：唉，我原来想取笑大夫，没想到反让大夫取笑了。

文字分镜头台本具有操作性很强、场景明确、镜位清晰、情节转接自然、文字叙述简洁等一些基本特性。

二、画面分镜头台本

动画片中的画面分镜头台本有时候就叫作分镜头台本或故事版（story board），是导演把文字分镜头内容落实到以连续画面为主的分镜头剧本进行绘制。画面的内容包括环境背景、人物活动氛围、起止位置、镜头处理等内容，并对各个画面注明人物感情、动作、台词、音乐（音效）备注等。画面分镜头是设计、绘画、动画、音乐、剪辑等各部门的工作依据。

画面分镜头在画框中的内容包括场景、人物的关系、景别的大小，角度的变化，摄像机的运动——推、拉、摇、移的轨迹，动作的起止位置等，如图1-1-3所示，是用画面显示机位、景别。在画面分镜头中镜头之间的衔接、转换、淡出淡入等都将在台本上有所标明。在台本上各个栏目都有自己的作用：内容栏是标注动作，音乐栏是标注出音效和音乐的开始和结束的地方，备注是写明特效的用法，时间栏是标明时间的秒数，背景栏是把同一集或不同集的背景专用或共用情况写清楚，如图1-1-4至图1-1-6所示。

画面分镜头台本是影片的最初视觉形象，是技术含量很高的创作生产的重要依据，是设计稿工作的重要依据，它对原画、动画有着指导意义，是绘画工作者的依据，给校对工作以指示，同时它也是画面作曲的依据。

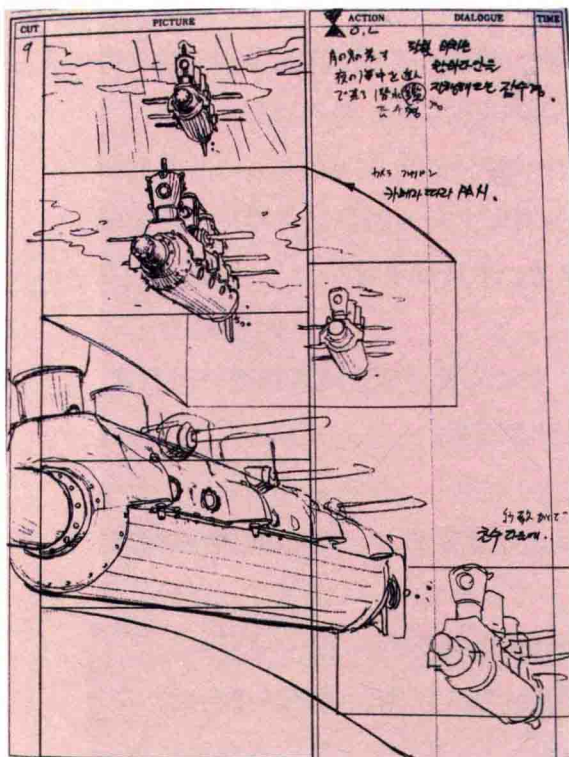

图1-1-3 《蒸汽男孩》摄影机机位、景别图

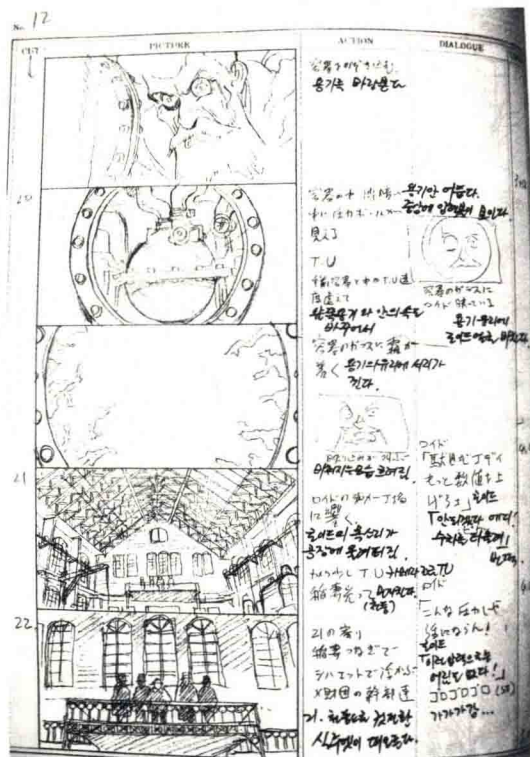

图1-1-4 《蒸汽男孩》

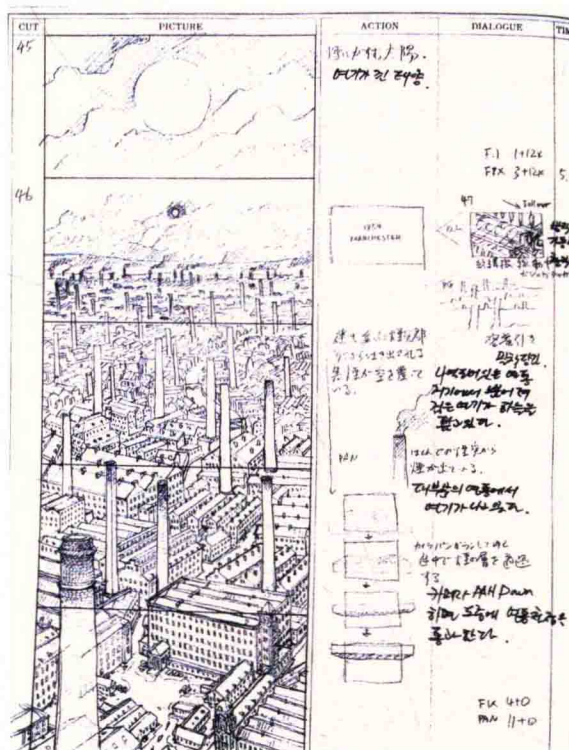

图1-1-5 《蒸汽男孩》

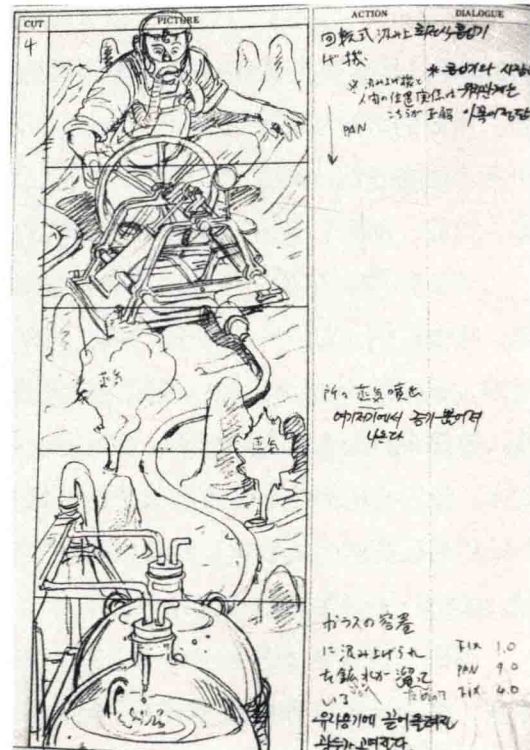

图1-1-6 《蒸汽男孩》

第二节 分镜头的使用

分镜头台本是由整套草图组成的。导演或者设计创作团队在设计方案时，都会使用分镜头台本，通常利用草图的形式表现出来。而与这种草图形式很相近的就是漫画、连环画，但这些是具有娱乐性的一种手段，而分镜头台本则是帮助导演或者设计创作团队进行工作的依据，如图1-2-1所示。

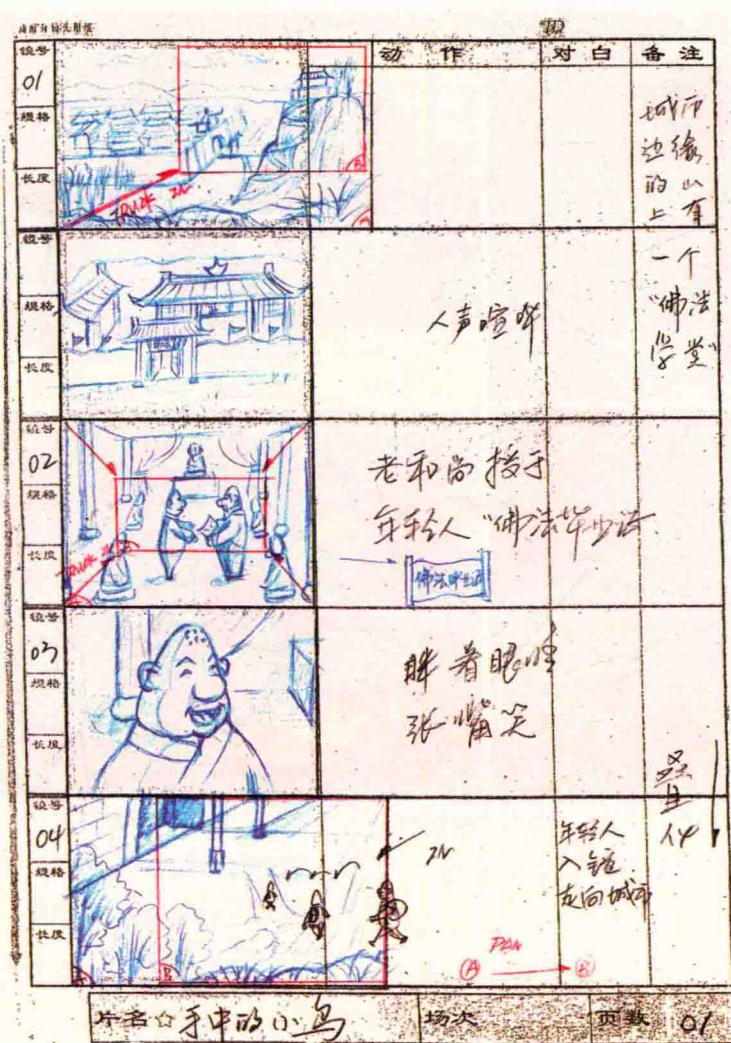

图1-2-1 《手中的小鸟》

分镜头台本的制作主要就是用画面详细说明主人公在达到某个目标时遇到的困难和问题,从而清晰地将一个故事的叙事流程传达出来。那么,想要做好分镜头台本的制作,了解其过程中的要素是十分重要的。在故事情节上,分镜头台本可以帮助导演的调配,对镜头角度和运动的连续性分镜头台本也是导演调配工作的依据。

根据剧情的需要,分镜头台本可以不断地被修改和调整。最常用的是生产性分镜头台本和介绍性分镜头台本。

生产性分镜头台本也可叫作镜头板或剪辑分镜头台本。在生产影片的过程中,可以帮助设计创作人员做取景、舞台调度、镜头等工作如图1-2-2所示,介绍性分镜头台本则是用来说服客户或者对已有的计划方案进行评估。

图1-2-2 《星际宝贝》

第三节 分镜头台本应用的产业

分镜头台本在不同的产业中会有所不同，但都是把设计方案的思路和目标传达出来（图1-3-1、图1-3-2）。

1. 广告活动

广告公司使用的是介绍性分镜头台本，广告商可以利用分镜头台本向客户推销自己的设计方案并对其进行演示。因为分镜头台本的内容很详细，有丰富的细节，并且可把关键帧画出来。

2. 游戏

游戏的开发是要做大量的准备工作的。游戏的设计者和使用者的互动性，都可以在分镜头台本中体现出来。游戏的情节确定后，设计者会画出每个场景中的分镜头台本，当然这里同时需要把玩家在游戏中过关卡的奖励在分镜头台本中体现出来。

3. 电视剧

在拍摄电视剧的时候，导演有时候会把一些情节用分镜头台本的形式表现出来。比如《巴比伦5号》、《犯罪现场纪实》（CSI）、《急诊室的故事》都是用分镜头台本绘制出情节的。

4. 多媒体

在教育、训练或带有入门性的一些内容中，分镜头台本具有一定的图形解释、文字的说明、图形和声音以什么方式出现。

5. 网络设计

在网络设计中分镜头台本对于设计人员来说非常有用。它主要用于对图形、动画、录像以及列表等要素进行定义和分类。分镜头台本可以使设计人员理解一个网站的结构并使信息有效呈现。

6. 工业和政府录像

工业和政府可以用一些录像的形式把一些规划呈现给客户，而在制作这些录像的时候，分镜头台本是必不可少的，这可以促使相关部门调整策略、解决问题、提高决策。

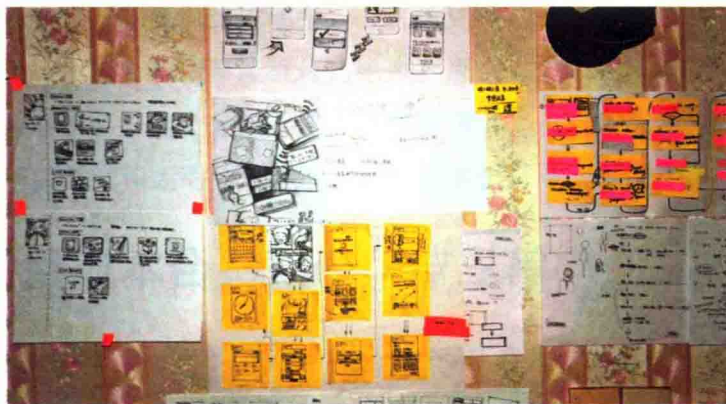

图1-3-1 Storyboard 草图手稿

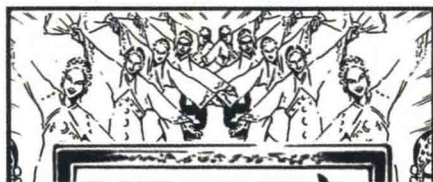
SC. 22
13
Camera booms down to the commercial vehicle to...

14
the golden sign.

15
Camera passes over the golden sign to a group of actresses dancing.

16
Camera pushes in through the group as they split up in the middle to reveal Mu Lang Xi.

SC. 22
17
Camera pushes in to Mu Lang.

18
The street audience whistles and cheers.

SWIFT PAN to:
Guan and Meng in the crowd.

19
Guan and Meng's POV on the golden sign.

20
Camera pans to Guan and Meng.

图1-3-2 《大武生》分镜稿