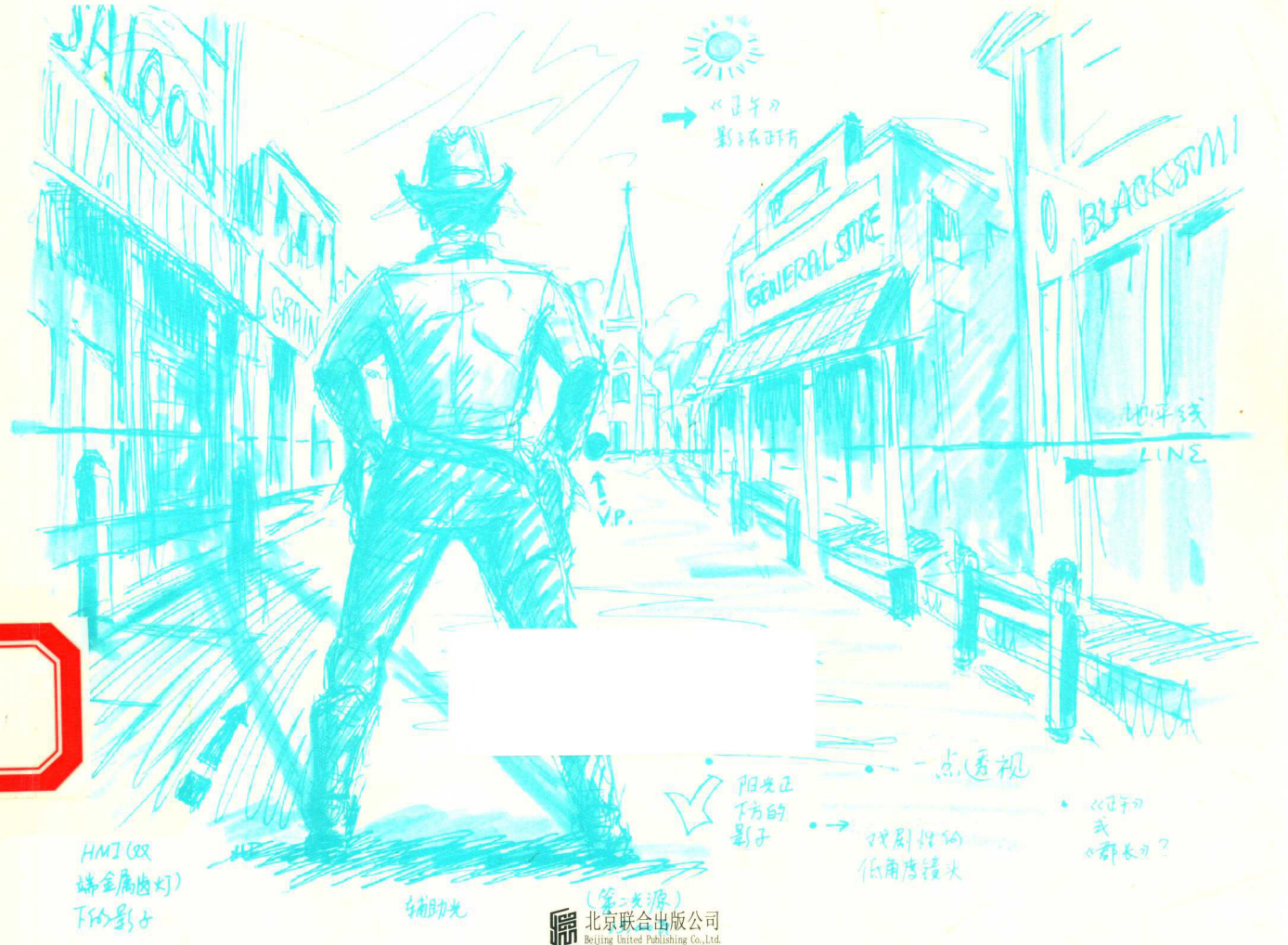
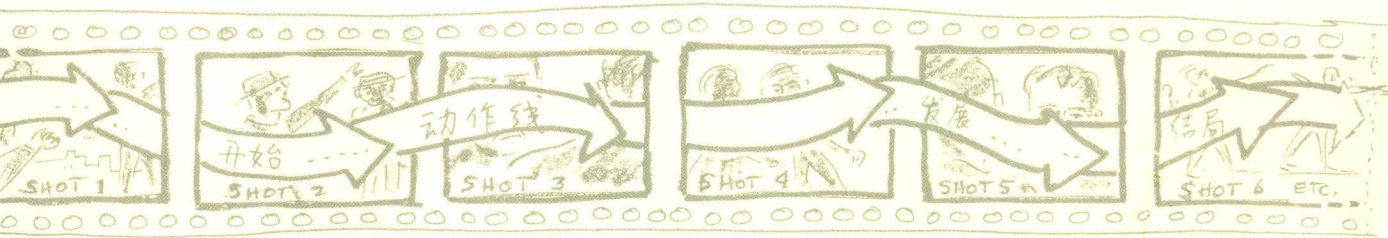

开拍之前 故事板的艺术

(插图修订第2版)

[美] 约翰·哈特 (John Hart) 著 梁明 宋丽琛译

 后浪
电影学院010

开拍之前 故事板的艺术

(插图修订第2版)

The Art Of The Storyboard

[美] 约翰·哈特 (John Hart) 著

梁明 宋丽琛 译 金依萌 李仁港 推荐

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

开拍之前 : 故事板的艺术 : 插图修订第2版 / (美) 哈特著 ;
梁明, 宋丽琛译. -- 北京 : 北京联合出版公司, 2018.11
ISBN 978-7-5502-5301-8

I . ①开… II . ①哈… ②梁… ③宋… III . ①电影制作
IV . ①J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 102859 号

THE ART OF THE STORYBOARD: A FILMMAKER'S INTRODUCTION, 2e

By John Hart

ISBN: 978-0-240-80960-1

Copyright © 2008 by Taylor & Francis. All rights reserved.

Authorized translation from English language edition published by Routledge, an imprint of Taylor & Francis Group LLC. 本书原版由 Taylor & Francis 旗下, Routledge 出版公司出版, 经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co., Ltd is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. 本书中文简体翻译版权授权由后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司独家出版。限在中国大陆地区销售。

No part of the publication may be reproduced or distributed by any means or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publisher. 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

开拍之前：故事板的艺术（插图修订第2版）

著 者：[美] 约翰·哈特 译 者：梁 明 宋丽琛
选题策划：后浪出版公司 出版统筹：吴兴元
特约编辑：陈草心 何 筠 责任编辑：刘 凯
封面设计：周伟伟 营销推广：ONEBOOK

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京天宇万达印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数228千字 787毫米×1092毫米 1/16 14印张 插页4

2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-5301-8

定价：56.00元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

致我的好友玛丽·安·莫勒，她在学术方面的见解使我得到了非常专业的帮助，还有她的幽默和乐观，使得这本书的写作过程变得更加轻松愉快。

序

带着蓝图拍电影

2001年,我放弃了电视台的工作,奔赴美国佛罗里达州立大学电影学院攻读电影制作的硕士学位。2004年我的毕业作品心理悬疑片《第十七个人》获得了美国大学生艾美奖,给我这个唯一来自大陆的学生着实增加了不少的信心。很快我就像所有充满热情的电影人一样去好莱坞碰运气了。偶然的机,2007年我回国拍摄了一部至今还没放映的文艺片《旗鱼》。在我还来不及郁闷的时候,2009年拍摄了由章子怡主演的商业片《非常完美》,并获得不错的票房,成为中国第一个票房过亿的女导演。很多人说我太幸运,没走什么弯路。我不知说什么好,只是每每想起这些年来走过的路,我很庆幸当年去了美国,并努力使自己迅速成为一个全能的电影人。因为这些坚实的制作知识与经验才让我可以在电影世界里走得轻松一些,长远一些。

很荣幸能为这本书写序,因为在制作故事板方面,我自己的亲身体会太多了。其实所有曾跟我一起工作过的人都知道我是一个超级喜欢故事板的导演,就连临时的分镜头表我都会亲自把它们绘制成故事板。我认为商业片导演跟建筑师的工作很像,都是要带着自己的团队去创造一个既实用又有艺术品味的作品。这是一个从无到有、制作严谨、有时间限制的工程。在我眼里,导演的故事板就像建筑师的图纸一样重要。没有它,不可能建立起一个结实的摩天大厦。

每个成功的电影人都知道团队之间良好沟通的重要性,特别是商业电影。当导演有了准确的方向后,就要把脑海里的每一个画面呈现在其他各部门面前,只有通过一个强有力的团队支持才能实现最终的画面。故事板就是导演与各团队之间最有效及便捷的沟通工具。特别是在今天,因为有了更多的特技与动画的加入,很多画面需要多个阶段的制作才能完成。大量的绿屏拍摄、虚拟世界、虚拟人物等等。一个准确的故事板可以帮助演员更清楚地知道自己在什么样情景下,跟什么人在什么样的机位下演戏。也可以帮助特技部门知道怎么来调整机位为后期合成来做准备。同时可以帮助造型部门提供准确的参考,美术、灯光等各部门提前做好一切。

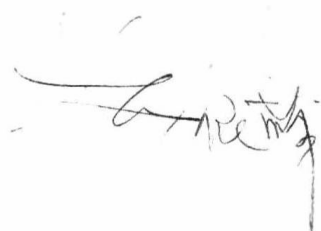
就拿《非常完美》中一组动画与真人结合的画面来说吧。我们至少画了两次故事板:第一板,我先画出我想象中演员与动画人物会出现的时间、位置及大小。然后,我们再拍摄由临时演员表演的这段画面中人物的表演,还有演员扮演的动画小人的表

演(为动画部门创作提供参考)。剪接后再根据画面里人物的位置及所需对话的长短来添加上临时的动画小人、小鸟、白云什么的。有了这个粗剪板,我们就有了一个更准确的故事板,当主演章子怡与何润东出现时,他们看到故事板就知道了自己准确的视线在哪里,也可以准确地与看不见的动画一起表演。同时这个定稿的故事板对于美术、摄影、动画部门也有很大的帮助,他们能够更准确地掌握动画小人、小鸟、白云等出现的时间及大小。

总而言之,对我来说故事板是准确及有效的制作电影的保证。而准确对电影制作而言是头等重要的,它代表着各部门可以在良好运转的同时与其他部门完美合作,它代表着提供给演员最准确的表演参考,它代表着所有工期可以准时结束。准时完工代表着节省资金。这都是作为商业片导演应该具备的本领与美德。

电影导演手里的故事板像什么?

它就像建筑师的图纸,旅行家的地图,军事家的作战图。

(金依萌)

2010年6月29日

译者序

中国电影已经走过了 105 年的岁月,它不仅见证了二十世纪中国社会的变迁,而且本身就是二十世纪历史的一部分。但中国电影的新生与成长应该从改革开放开始,于今天达到飞扬的青春期。电影创作的繁荣和电影产业的发展催生了电影教育和电影理论的发展,世界图书出版公司“电影学院”丛书使爱电影的人和电影学子有了一条抵达电影深处的新途径。而今,《开拍之前:故事板的艺术》的问世将使这条电影之路更为宽广和深入。

改革开放初期我们第五代电影人进入北京电影学院学习的时候,全国只有这一所大学教授电影制作,那时我们知道了电影剧本、电影分镜头剧本,也学习画一些简单的拍摄草图,但还没有电影故事板的概念。直到九十年代初我去美国留学,才知道电影的拍摄工序中除了分镜头之外还有电影故事板,我觉得这种直接用画面来分镜头的方式非常有用。后来回国之后我几次拍电影想尝试此方法都没有成功,因为国内电影制作没有这个习惯,靠现场临时发挥的情况比较普遍,缺乏前期设计和规划。而西方在电影前期制作阶段筹备得比较充分,故事板画得也比较仔细,拍摄时基本按照视觉预览的效果去实施,这样便节省了拍摄时间,降低了制作成本。其实国内的广告制作一直都在采用这个方法,电影制作真是应该尽早学习和推广运用。

数字技术在进步,中国电影在发展,各方面都在与国际制作接轨,电影特技、电脑影像合成越来越多地用于电影创作,国际间联合拍摄的电影也不断增多,作为电影前期制作阶段的一个重要环节,故事板能对电影制片人和导演控制整个制作和拍摄流程起到极大的作用,因此电影故事板作为一种视觉预览方式也就显得愈加重要。

感谢宋丽琛为本书做出的巨大努力,感谢管波在翻译过程中提供的重要帮助,感谢世界图书出版公司“电影学院”编辑部。

梁明

2010年7月4日于北京盛夏

前 言

最近,皮克斯及迪斯尼动画工作室的总裁埃德·卡姆尔(Ed Catmull)联合首席创意总监约翰·拉塞特(John Lasseter)发表了一份声明,用“过去的总会再度回归”这句话来形容这份声明是再恰当不过了。因为他们新的电影项目中又重新回归到了手绘动画时代。这简直太棒了!

在使用电脑动画技术的《玩具总动员》(*Toy Story*)于1995年获得巨大成功后,迪斯尼公司就在2004年关闭了手绘动画部门。现在他们又重新做出决定,要更大限度地发挥手绘动画中线条的魅力,同时增加景深空间,这样的话手绘动画在未来的动画领域仍然大有可为。我们希望这个决定会催生出很多优秀的作品,同时也祝福那些至今依然坚持手绘的美术师们。

当我还在高中课堂上学习美术的时候,我觉得一个美术师最好的出路,莫过于在迪斯尼工作室里获得一席之地。《白雪公主与七个小矮人》(*Snow White and the Seven Dwarfs*, 1938)、《幻想曲》(*Fantasia*, 1940)、《小飞象》(*Dumbo*, 1941)、《小鹿斑比》(*Bambi*, 1942)、《南方之歌》(*Song of the South*, 1946, 首部真人与动画相结合的杰作)等精彩绝伦的动画让我大为着迷,无比向往着成为迪斯尼创意团队中的一员。然而,当我在大学里获得了一笔奖学金之后,就去攻读了专业美术的硕士学位。这使我最终去了纽约而不是加州,并且成为一个成功的商业美术师、摄影师、讲师和作家。至今我有时还会想,如果当时我接受了迪斯尼工作室的工作的话,我的人生将会是什么样子呢?

后来我才知道,迪斯尼创意团队中的大部分美术师,都是在透明胶片上进行最简单、最基础但又浩繁复杂的着色工作,这样才能完成一部完整的卡通动画电影。这些赛璐珞片画师为了改善工资待遇曾经组织过好几次罢工。如今,如果一个人有能力进入动画行业担任创意、概念草图画师、美术设计师、故事板画师,或者动画造型设计师,就应该使他的故事与众不同,且更富有创意。事实上,概念图画师在梦工厂和皮克斯动画公司一直是个紧俏的职位,在其他大制作公司也同样如此。随着电影制作成为一门讲究合作的艺术,我们欣喜地看到,现在大部分主流电影都会在片尾字幕滚动时感谢电影故事板画师。

为了满足动画片或视频图像的要求,你必须充分施展绘画才能来描绘现实场景,

并在画面上进行标注。要成为一名电影故事板画师,就要能够为那些动画片、故事片或者多媒体项目和教育片等绘制拍摄脚本的分镜头。所有这些类型的影片都使用相近形式的电影故事板。你是制作团队中的一员,要同制片人、美术设计、摄影指导以及特效组的成员一起工作奋战。当然你的大部分工作是要跟导演一起沟通,完成导演的意图,而导演所选择的视点也将引领全部成员一起为之努力。

本书的第2版希望可以在以下方面给读者一些帮助。

- 本书总结了电影故事板的历史及发展过程,清楚地阐明故事板作为一种切实可行的视觉化工具,对故事片、动画片、多媒体/工业电影和视频制作团队而言所具备的适应性和功能。

- 提供一些最基本的经验和插图,帮助你提高绘画能力和设计技巧。美术师如果要创造出满足导演需求的风格,这些能力和技巧十分必要。

- 可以加深制片人、导演、摄影师、美术师以及不了解故事板工作程序和目的的其他人对其作为一种拍摄前准备工具的理解。

- 可以帮助那些正在学习电影故事板创作或者学习电影技术,又没有太多时间和金钱参加培训班的学生们。

- 可以作为标准教材或辅修课教材,提供给电影学院或者其他开设美术或电影研究课程的大学以及中学使用。

本书将采用一些从默片时代到有声片时代历史上很著名的电影画面,从而说明它们的设计特色和“拍摄瞬间”。书中的镜头是从近200部电影中精挑细选出来的,每一幅都具备如下三个功能:

- 可以定位影片在电影风格演化过程中的历史背景,尤其是那些获得奥斯卡金像奖提名或获得最佳影片、最佳摄影、最佳美术设计/艺术指导或者最佳特效奖的影片。

- 可以看到不同电影的构图特色,就像是要使电影在银幕上呈现出三维空间的真实感时,构图在取景上的应用。

- 可以展示人物的移动路径、摄影机角度的运用(人物的主观视点常常决定了采用哪一种摄影机角度)、摄影师或者摄影指导“用光作画”的理念,以及光影(明暗对照法)创造出的出众的视觉效果。

这些我们已经分析和解释过的镜头,作为说明性的画面保证了构成视觉叙事的故事板中动作的连贯性。当这些关键画面被独立拍摄完成之后在银幕上以每秒24格放映,由于人类视网膜的视觉暂留(persistence of vision)现象,观众产生了“运动”的感觉。

这本书中所涉及的基本绘画技巧适用于任何创造性的工作，同样也适用于世界各地的电影故事板画师，不论他是否使用 CGI、特效与合成技术。

这本书一再强调的是，画出故事的整体概念是电影故事板画师的首要责任，另外，绘画技巧也要传达出电影故事的叙述流。我希望这种强调将会完善故事板方面的各项技术，并使未来的电影故事板画师技艺更加娴熟，从而设计出更加完美的作品。

致 谢

首先要感谢我已故的好友兰尼·福斯特，他对这本书的写作起到了至关重要的作用。

还要感谢 Focal Press 的乔治娅·肯尼迪和发展部的编辑贝丝·米利特，感谢他们的帮助和鼓励。

本书大部分的插图都是由我亲自绘制的，其余作品都已标明了出处。

图例索引

第一章 电影故事板概述

图 1-1 动画片《恐龙葛蒂》的制作者温莎·麦凯,他是动画片这一艺术形式的真正创始人。麦凯的手绘风格至今还影响着迪斯尼。本书作者哈特绘制。 3

图 1-2 由彼得·杰克逊执导的《指环王》三部曲主人公。哈特绘制。 8

图 1-3 以哈特在一家餐厅的桌布上绘制的素描为例,注意观察他是如何使用基本的几何图形和阴影的。 8

图 1-4 这是曼哈顿南街海港解剖尸体展示会入口处的结构草图。注意其中使用的一点透视法和画面右上角的消失点。 9

第二章 电影故事板画师是创作团队的一员

图 2-1 哈特为谢尔盖·爱森斯坦的电影《伊凡雷帝 II》原始草图做的图解。 13

图 2-2 哈特为格里菲斯的《党同伐异》所画的草图。这个镜头拍下的场面是好莱坞历史上搭建的最大的布景之一,这也是史上第一次从热气球上拍摄。 14

图 2-3 哈特为弗雷德里克·费里尼拍摄于 1963 年的自传性杰作《八部半》绘制的“塔”的场景。 15

图 2-4 哈特为奥逊·威尔斯重新剪辑的犯罪电影《历劫佳人》绘制的草图。 16

图 2-5 哈特为爱森斯坦的《伊凡雷帝 II》所绘制的草图。 18

图 2-6 哈特绘制的关于电影故事板如何实现视觉预览功能的示意图(由 6 步组成)。 19

图 2-7 沃尔特·迪斯尼以及迪斯尼的概念图画师们把电影故事板粘贴在他们的工作室墙上,以便全面的展示要讲的故事。 20

图 2-8 莱尔·惠勒和威廉·卡梅隆·孟席斯正在讨论《乱世佳人》的电影故事板。哈特绘制。 21

图 2-9 哈特绘制的《乱世佳人》中“火烧亚特兰大”的说明性草图。 21

图 2-10 哈特为希区柯克的《西北偏北》绘制的爆破镜头。“认错人”的桥段在《三十九级台阶》、《擒凶记》和《伸冤记》中也有体现。 23

图 2-11 一个现代的引人入胜的电影故事板范例,由埃里克·德容于 2006 年创作, www.ericdejong.com, www.illustrationen.de。它包含出色的绘图和大量的动态特写镜头,同时指明了摄影机的角度、水平线和垂直线的使用,并给出了特技效果。 24

图 2-12 哈特为《达·芬奇密码》绘制的示意图,该片根据同名小说改编。这部电影因出色的美术设计、大量的场景展示和电脑特技而著名。 26

图 2-13 埃里克·德容 2006 年创作的电影故事板, www.ericdejong.com, www.illustrationen.de。注意观察每一画面中画师如何勾勒汽车和狼、如何表现其特点、如何展现极富想象力的镜头角度。 27

图 2-14 哈特画的《飞天巨桃历险记》草图。这一改编自经典儿童故事的视觉盛宴出自罗尔

德·达尔之手,由亨利·塞利克导演。注意图中强行透视的使用。背景中的房屋只有 10 英寸高。视觉兴趣中心(巨桃)置于远离画面中心的左上角处。 29

第三章 电影故事板画师与故事板

图 3-1 2005 年动作/冒险类电影《天国王朝》的一个场景,上图说明了这一镜头中多角度变化的摄影机和升降机的位置。 33

图 3-2 一张放大的电影故事板,表现出一个包含演员、布景和由电脑生成的直升机的合成镜头。 35

图 3-3 丑陋的野兽眼神哀伤,一身十七世纪的绅士打扮以及绅士做派,而美女胆怯却又充满好奇。 36

图 3-4 哈特为《美女与野兽》中一个场景绘制的草图,是一点透视的范例。 37

图 3-5 图为一透视,其中道具精美。这是“月之王”的床。 38

图 3-6 女王在为加冕画像摆姿势。“传统注定了她将加冕,改革将决定她成为怎样的女王。”这幅图在构图上十分强调平衡:女王被置于画面左侧,画师则相应地位于画面右侧。 39

图 3-7 哈特所画的《纳尼亚传奇》中对立双方的说明图:正义——神狮阿斯兰;邪恶——女巫。 40

图 3-8 哈特为《罗生门》绘制的说明草图,多襄丸正在接受法官审问,漫不经心地重述着他那个版本的强奸和谋杀的过程。 41

第四章 电影故事板的基本要素与绘制原则

图 4-1 帕特农神庙是神圣比例的范例。 45

图 4-2 按照本示意图所示简要步骤练习绘制黄金矩形(长宽比符合神圣比例的矩形)。 46

图 4-3 塞尚相信所有物体都能够被解构为三种基本形状:圆锥体、球体和圆柱体。 47

图 4-4 塞尚的理论正好适用于现代电影。 48

图 4-5 三分法证明了在既定电影镜头或画面中兴趣中心的最佳位置。 49

图 4-6 由小路和树组成的同心圆构成了画面的兴趣中心。 50

图 4-7 用环形构成的兴趣中心。 50

图 4-8 自然界同样遵循三分法和神圣比例的法则。 51

图 4-9 那些最引人注目的构图通常会画面按比例分割(为三部分)。 52

图 4-10 哈特拍摄的中央公园的照片。这张照片是使用三分法构图和前景、中景、背景的一个范例。画面下方前景处移动的人群是画面的兴趣中心。 53

图 4-11 《艺伎回忆录》的现场素描图,运用了前景、中景、背景以表现场景中丰富的层次和有趣的细节。 54

图 4-12 哈特的速写,大部分是在看影碟时照着电视屏幕画下来的。 55

图 4-13 人体骨架结构的素描。哈特绘制。 57

图 4-14 绘制简单的解剖图:哈特的手、木质手模型、手部骨骼。 58

图 4-15 对照一个小玩具画的溜冰娃娃的素描。这幅素描图同时展现了人物的运动以及三分法的构图原则。 59

- 图 4-16 士兵和狗展示了这个镜头中的动作线。 60
- 图 4-17 跳舞的怪狗展示了运动和表情。 60
- 图 4-18 高角度草图,展示同心圆在表现这对夫妻的移动时的用法。 61
- 图 4-19 《大地惊雷》中的约翰·韦恩。 62
- 图 4-20 哈特为《公民凯恩》中的一个镜头绘制的草图,这个镜头也曾被希区柯克用在电影《精神病患者》中。 63
- 图 4-21 《维纳斯山》脚本开头部分的简笔说明图。 64
- 图 4-22 《维纳斯山》简笔说明图(续) 65
- 图 4-23 向我们展示了不同类型的镜头的《维纳斯山》详细故事板草图。 67
- 图 4-24 《维纳斯山》详细故事板草图(续) 68
- 图 4-25 头顶强烈的阳光和它所造成的阴影增加了画面中的失败意味和角斗士的孤独感。注意长方形画面与圆(盾牌)的对比。 69
- 图 4-26 经典影片《乱世佳人》的场景草图:郝思嘉和正从亚特兰大撤离的人群相遭遇。 70
- 图 4-27 《乱世佳人》场景构成元素的平面分解图。 71
- 图 4-28 《原子怪兽》场景草图。 72
- 图 4-29 《吹牛大王历险记》中一个动作场景的草图。 73
- 图 4-30 《终结者 II:末日审判》的故事板草图。向我们展示了激烈的动作和传统的摄影机角度。 74
- 图 4-31 《终结者 II:末日审判》故事板草图(续) 75

第五章 利用透视增加真实感

- 图 5-1 这个外景镜头展示了摄影机的高角度拍摄。黄昏的阳光投射在人身上形成了强烈的垂直阴影,画面左边“活雕塑”举着的伞显得异常突出,光影给它圆形的外观增加了生动的立体效果。 79
- 图 5-2 哈特所拍摄的人体展览会图片,它说明了什么是一点透视和消失点。 79
- 图 5-3 人体展览会的广告图详细地展示了人体的肌肉结构。 80
- 图 5-4 哈特拍摄的这张照片图解了三种景(前景、中景、背景)的概念。 81
- 图 5-5 哈特以极低的角度拍摄的杜奥莫大教堂,照片中包含了好几个消失点。 82
- 图 5-6 这张草图说明了视平线是一条人们想象出来的总是与远处的地平线平行的水平线。 82
- 图 5-7 如图所示,两点透视考虑了视平线远端的消失点。草图展现了想象中的消失点被标记在水平俯视图的两眼之间的位置。 83
- 图 5-8 直角线是指会聚至消失点的所有线条。 84
- 图 5-9 以极低角度拍摄的建筑物,复制了杜奥莫大教堂照片(图 5-5)中相同的透视方法。 85
- 图 5-10 草图说明了直角线的方向。 86
- 图 5-11 这张素描展示的是一点和两点透视以及光影效果。 87
- 图 5-12 电梯效应表明,无论你在垂直方向上或水平方向上移动多远,你的视平线和消失点始终跟随着你。 88
- 图 5-13 这幅草图展示了电梯效应的一个空中视角,就像我们从一个很高的阳台向下俯瞰一

样。 89

图 5-14 制作草图范例,展示消失点,透视法和光源。 90

图 5-15 乌尔里克·泽德勒 1999 年绘制的电影故事板, www.Ulrichzeidler.com。 在 www.story-boards.nl 上有多种关于物体的运动、光影和特写景别的展示。 91

图 5-16 选自《马耳他之鹰》的一幅说明性草图,本图体现了一点透视、两点透视、低角度镜头以及一些不同光源的设置。 92

图 5-17 电影《蝙蝠侠》系列的镜头草图。 93

图 5-18 21 世纪福克斯公司新标志的素描。 93

图 5-19 选自《迷魂记》的一个场景,草图体现了极高角度的一点透视的应用。 94

图 5-20 选自《红河》的一个场景,本图表现了动态移动的构图、明暗对比的使用以及逆光的用法。 95

图 5-21 《皇家赌场》的现场拍摄情景。 96

第六章 设计、构图与色彩

图 6-1 加上明暗效果的跑步者,从线稿到立体图。 101

图 6-2 在速写本上不断进行练习会让你变得越来越熟练。 102

图 6-3 使用解剖模型,捕捉人物动作。 103

图 6-4 包含光影效果的人体模型素描。 104

图 6-5 利用模型绘制出运动中的人体。 105

图 6-6 人体绘画的比例。 106

图 6-7 毕加索线条。 107

图 6-8 一幅简单的人物速写。 108

图 6-9 《现代启示录》的一个场景素描;注意机身的反光。 108

图 6-10 《加勒比海盗》的阐释性草图。 109

图 6-11 《阿玛柯德》,“轻”喜剧。 110

图 6-12 《蝙蝠侠与罗宾》中“急冻人”一角的分析性草图。展示了用以指示人物动作方向的箭头的使用。 111

图 6-13 《《蓬门今始为君开》》的这幅图说明了自然和绿色的舒缓作用。同样,环境也反衬了奥哈拉的心情。 112

图 6-14 在电影《梵高传》中扮演梵高的克里克·道格拉斯为本片拍摄海报的场景素描。 114

图 6-15 哈特为《四百击》绘制的草图。注意图中人物采用了椭圆形结构,在构图上人物位于画面中心偏右的位置。 115

图 6-16 《精神病患者》中的一个场景,人物在偏离画面中心的地方,明暗对比强烈。 116

图 6-17 西部英雄与坏人之间的对决。 116

图 6-18 这是《蒂科和鲨鱼》中的一幅草图。具有暗示性的雾灰色和原作画面的前景使草图更具视觉特色。 117

图 6-19 三维环状物作为一种设计元素出现在《2001 太空漫游》中。 118

图 6-20 《战舰波将金号》的 76—84 号画面。 119

图 6-21 《战舰波将金号》的 85 号画面。 119

图 6-22 这个草图描绘的是孟席斯正对照《魔鬼和琼斯小姐》的电影故事板核对摄影机的机位。 120

第七章 电影故事板中的动作说明

- 图 7-1 《超人归来》故事板。 124
- 图 7-2 《超人归来》故事板。 125
- 图 7-3 从简笔画到细节丰满的人物形象。 126
- 图 7-4 《从心开始》的草图,暗示性动作的范例。 127
- 图 7-5 《一夜狂欢》的草图,公开性动作的范例。 128
- 图 7-6 《第七封印》的完整故事板。 129
- 图 7-7 《和平缔造者》的故事板展示了优秀的前景设置、极佳的构图和强大的空间扩展能力。 130
- 图 7-8 《公民凯恩》。 131
- 图 7-9 斯坦利·库布里克的《奇爱博士》。 132
- 图 7-10 为新剧本调整的示意图。 133
- 图 7-11 《哈姆雷特》。 134
- 图 7-12 《消失在地平线》。 135
- 图 7-13 《斯巴达 300 勇士》。 136
- 图 7-14 《开心一笑》的故事板,画面 1—8(约翰·塔尔塔里奥尼授权)。 137
- 图 7-15 《开心一笑》的故事板,画面 9—16(约翰·塔尔塔里奥尼授权)。 138
- 图 7-16 《开心一笑》的故事板,画面 17—20(约翰·塔尔塔里奥尼授权)。 139
- 图 7-17 约翰·塔尔塔里奥尼制作的《关山飞渡》的故事板,画面 1—6。 140
- 图 7-18 约翰·塔尔塔里奥尼制作的《关山飞渡》的故事板,画面 7—12。 141

第八章 光源和景深

- 图 8-1 近景,一个拿着反光板的小男孩。 145
- 图 8-2 草图,父亲对朝摄影机跑来的儿子举起反光板。 146
- 图 8-3 表现该场景的照片,注意镜头对焦的那片树叶。 147
- 图 8-4 电影摄影班学生在户外拍摄一位女模特的情景以及下面的成片。 148
- 图 8-5 哈特的小册子《粉笔说》中的室内灯光图,是他在纽约大学摄影班使用的示意图。
149
- 图 8-6 室内拍摄的近景,主光效果柔和,逆光照亮了模特的头部轮廓,并且提亮了她的头发。
150
- 图 8-7 为了追求最好的效果和鲜明的形象,用明星级别的布光拍摄的艺术人像。 151
- 图 8-8 图 8-7 的灯位图。 152
- 图 8-9 农场场景草图,说明景深。 153
- 图 8-10 《浣熊里奇》。 154
- 图 8-11 以足球场为例。 155
- 图 8-12 哈特带领学生在世贸中心画速写。 156
- 图 8-13 《一个国家的诞生》中的戏剧性场景。 156

- 图 8-14 《大饭店》中的嘉宝和约翰·巴里摩尔。 157
- 图 8-15 《公民凯恩》中的分析性草图。 157
- 图 8-16 《伊凡雷帝 II》中光影的分析性草图。 158
- 图 8-17 《日瓦戈医生》的分析性草图。 159
- 图 8-18 《外星人 E.T.》的分析性草图。 160
- 图 8-19 《阿甘正传》中的一点透视。 160
- 图 8-20 《阿甘正传》中的强行透视。 161
- 图 8-21 《巨人传》说明草图。 162

第九章 镜头、镜头的动态以及它们在电影故事板中的功能

- 图 9-1 电影故事板的功能。 165
- 图 9-2 《阳光下的对决》。 167
- 图 9-3 《精神病患者》淋浴场景的电影故事板。 168
- 图 9-4 切纳的新片脚本中的一页,其中带有选定动作的说明草图。由德克萨斯州达拉斯的奥德赛影业公司、JL 传媒以及杰夫·切纳提供。 170
- 图 9-5 切纳的新片脚本中的另外一页,其中带有选定场景的说明草图。由德克萨斯州达拉斯的奥德赛影业公司和 JL 传媒以及杰夫·切纳提供。 171
- 图 9-6 奥逊·威尔斯和格莱格·托兰德正在为一个镜头调试机位。 172
- 图 9-7 罗伯特·邓肯为选定的镜头所画的一些概念草图。 173
- 图 9-8 《福计划》宣传页,由邓肯电影公司罗伯特·邓肯提供。 174
- 图 9-9 放大的《福计划》概念草图。 175
- 图 9-10 《关山飞渡》中的电影故事板组图。 176
- 图 9-11 马龙·白兰度在《教父 I》的一个戏剧性二人镜头中。 177
- 图 9-12 《教父 I》的故事板。 178
- 图 9-13 《法国贩毒网》。 180
- 图 9-14 《郡长》中会议场景的原始草图。 181
- 图 9-15 《郡长》中会议场景的原始草图(续)。 182
- 图 9-16 《战舰波将金号》中狮子的三个镜头。 183
- 图 9-17 画师蒂诺·索 2001 年绘制的四格故事板组图,被称为后窗, www.dinosa.de, www.illustrationen.de, www.storyboards.nl。 184
- 图 9-18 《后窗惊魂》。 185

第十章 动态故事板:运动控制的未来

- 图 10-1 动态故事板画面 1—6。 191
- 图 10-2 动态故事板画面 7—10。 192
- 图 10-3 电影故事板画面 1—6。 194
- 图 10-4 电影故事板画面 7—12。 195

目 录

Contents

序 带着蓝图拍电影	金依萌 3
译者序	梁 明 5
前 言	6
图例索引	9
第一章 电影故事板概述	1
建议作业 9	
第二章 电影故事板画师是创作团队的一员	11
建议作业 30	
第三章 电影故事板画师与故事板	31
3.1 导演的视角 32	
建议作业 41	
第四章 电影故事板的基本要素与绘制原则	43
4.1 三分法 44	
4.2 前景、中景和背景 47	
4.3 提高绘画技巧 54	
4.4 拍摄角度 56	
4.5 构建电影故事板 61	
4.6 经典电影示例 66	
建议作业 75	
第五章 利用透视增加真实感	77
5.1 透视 78	
5.2 经典电影示例 90	
建议作业 97	