

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类

STORYBOARD DESIGN
IN ANIMATION

分镜 台本设计

高宝宝 | 主编

南京大学出版社

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类

STORYBOARD DESIGN
IN ANIMATION

分镜 台本设计

高宝宝 | 主编

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

分镜头本设计 / 高宝宝主编. — 南京: 南京大学出版社, 2019.6

ISBN 978-7-305-21569-8

I. ①分… II. ①高… 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 (2019) 第 013484 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号
出 版 人 金鑫荣

邮 编 210093

书 名 分镜头本设计

主 编 高宝宝

责任编辑 王元峰 裴维维

编辑热线 025-83592123

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 880×1092 1/16 印张 7.25 字数 190 千

版 次 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

ISBN 978-7-305-21569-8

定 价 48.00元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

微信服务号: njyuyexue

销售咨询热线: (025) 83594756

* 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

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类 编审委员会

学术顾问 朱明健（教育部动画、数字媒体专业教学指导委员会副主任委员，中国数字艺术设计专家委员会副主任委员，中国美术家协会动漫艺术委员会委员，武汉理工大学动画与公共艺术研究院院长，二级教授、博士生导师）

主 任

殷 俊（中国动画学会理事，中国高校影视学会微电影分委员会理事，江苏省高校动画、数字媒体艺术专业教学指导委员会秘书长，无锡古运河文化创意中心主任，江南大学数字媒体学院，教授，硕士生导师）

副 主 任（排名不分先后）

邱秉常（青岛大学新闻与传播学院副院长，教授，硕士生导师）

黄秋儒（江南大学数字媒体学院，副教授）

编委会成员（按姓氏首字母排序）

曹 洋（南京师范大学美术学院）

陈 晨（江南大学数字媒体学院）

陈 辞（南京财经大学艺术设计学院）

高宝宝（南京理工大学设计艺术与传媒学院）

郭 梅（南京高等职业技术学校计算机管理系）

韩 涛（江苏大学艺术学院）

胡起云（江南大学数字媒体学院）

梁洁梅（南京信息工程大学传媒与艺术学院）

刘庆立（江苏大学艺术学院）

骆 玮（南京林业大学艺术设计学院）

马晓翔（南京艺术学院传媒学院）

申福宏（南京高等职业技术学校计算机管理系）

宋晓利（江南大学数字媒体学院）

束 铭（南京邮电大学传媒与艺术学院）

王 玲（扬州大学新闻与传媒学院）

王岩岩（南京信息工程大学传媒与艺术学院）

杨 杰（安徽工业大学艺术与设计的学院）

张 宁（南京林业大学艺术设计学院）

赵 燕（江南大学数字媒体学院）

郑 曦（南通大学艺术学院）

朱贵杰（扬州大学新闻与传媒学院）

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

2019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

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。

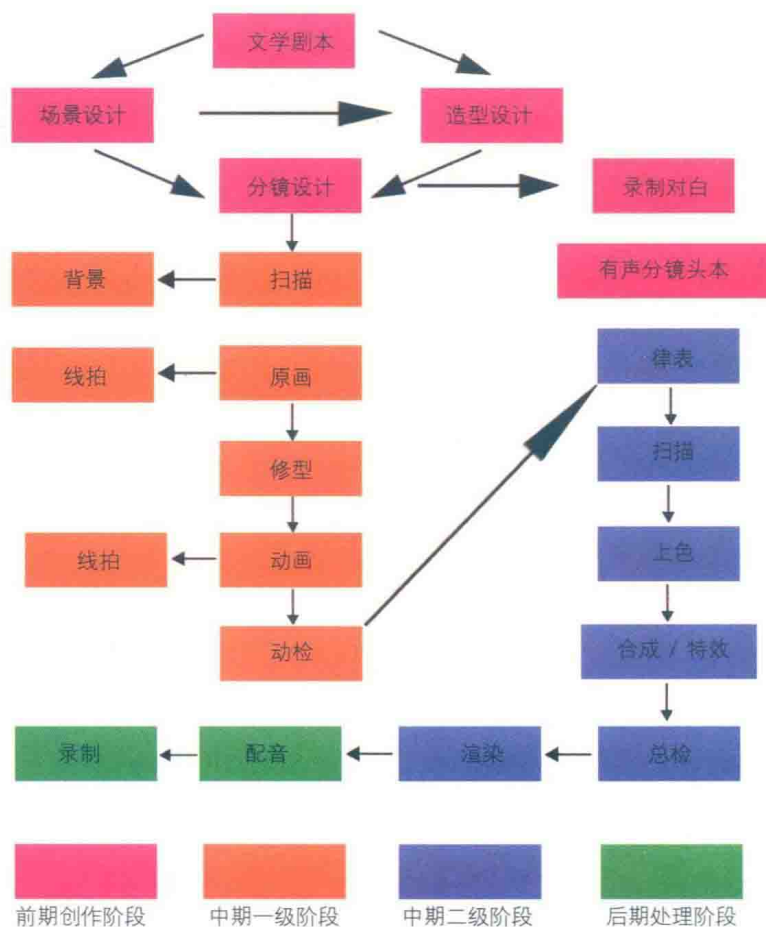

图1-1-1 动画流程图

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。

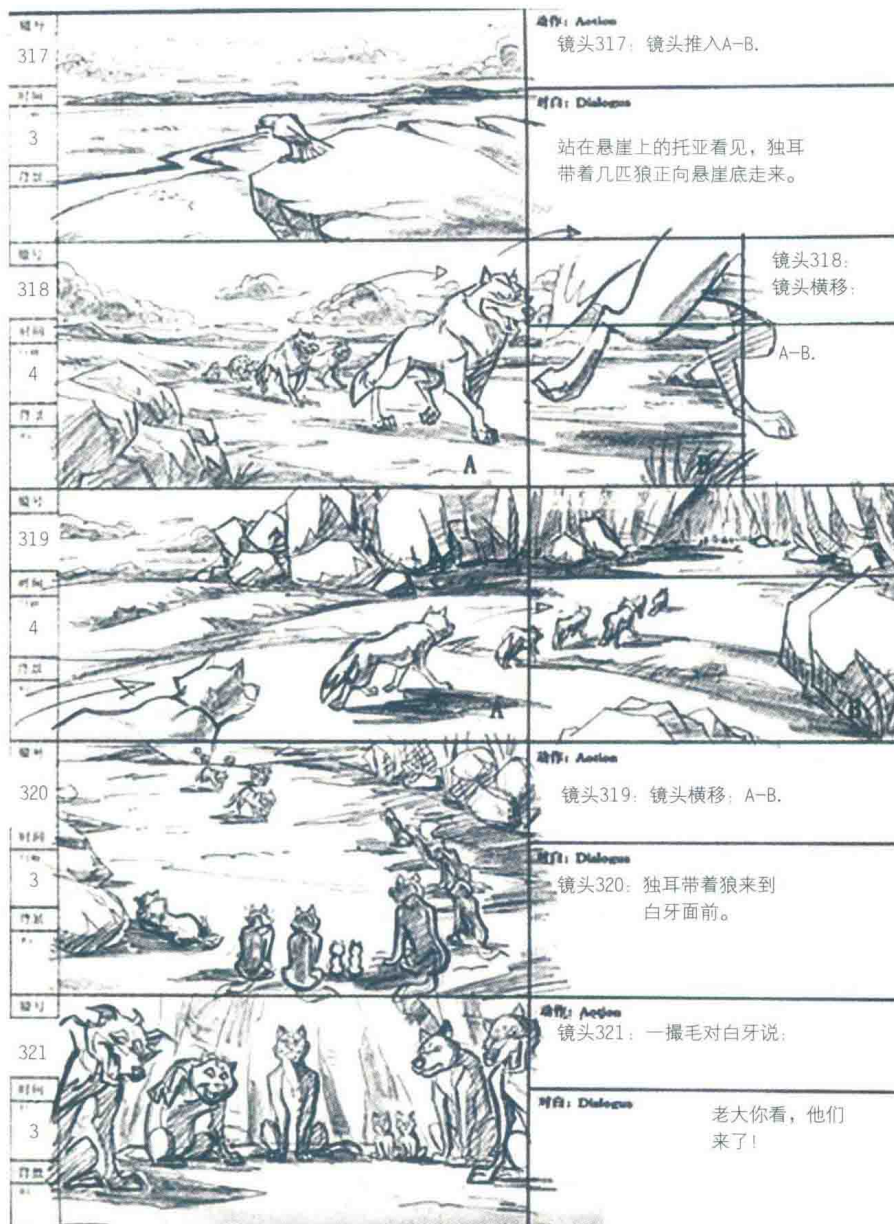

图1-1-2 《乌兰其其格》

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。

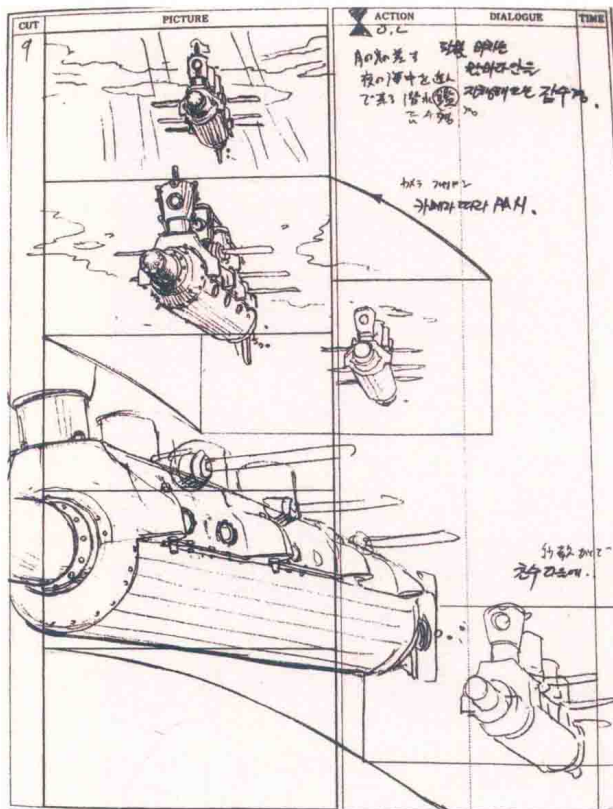

图1-1-3 《蒸汽男孩》摄影机机位、景别图

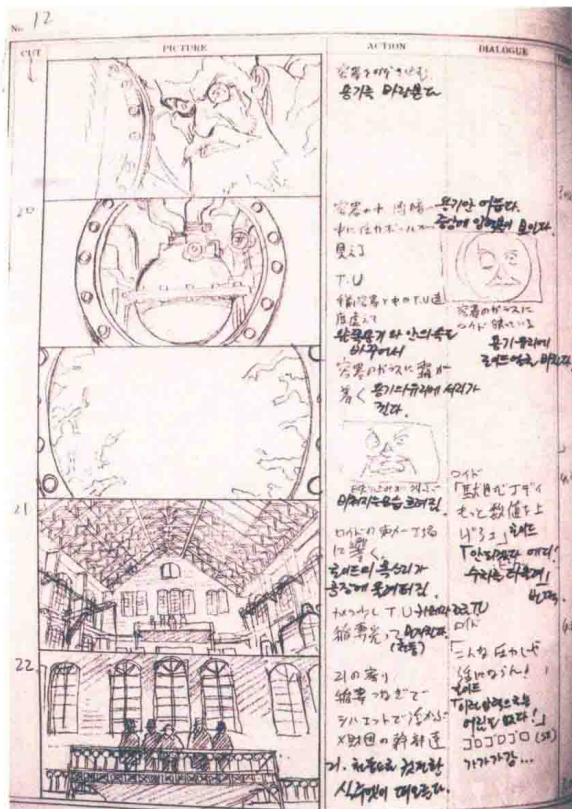

图1-1-4 《蒸汽男孩》

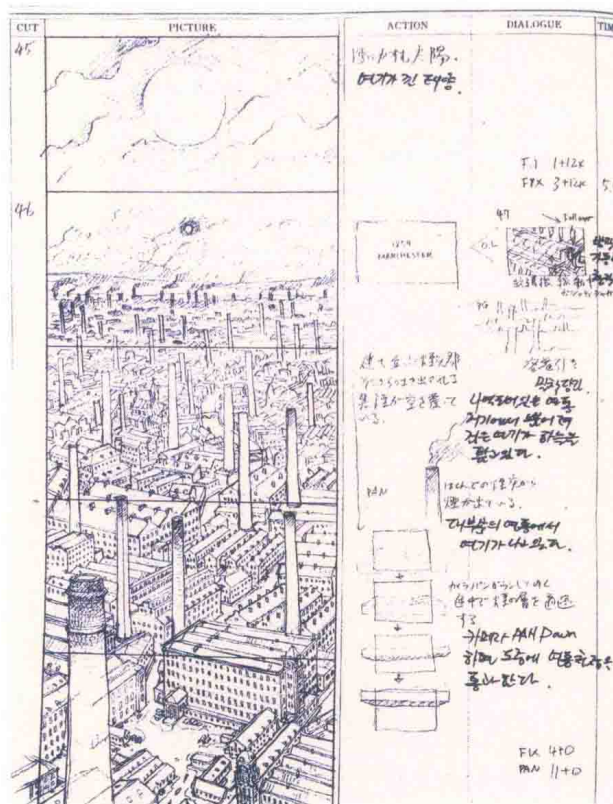

图1-1-5 《蒸汽男孩》

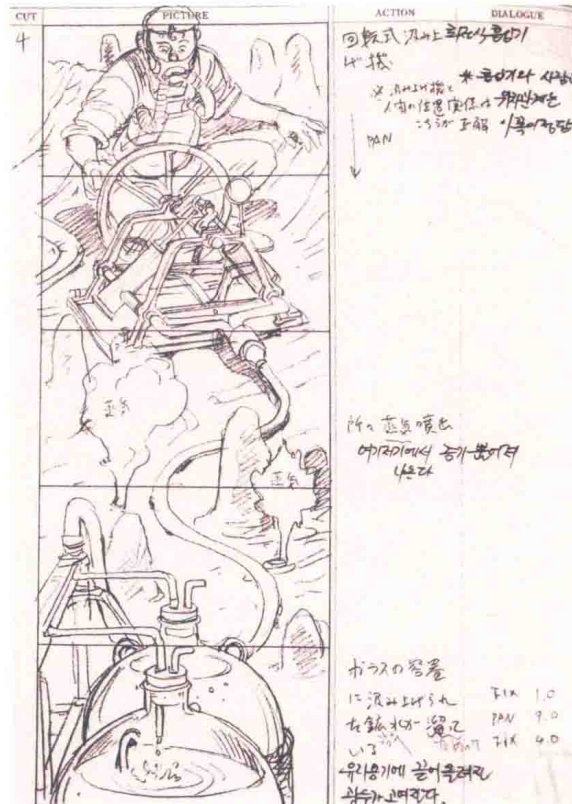

图1-1-6 《蒸汽男孩》

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。

镜头号	规格	长度	动作	对白	备注
01		20s			城市边缘的山上有一个
			人声喧哗		一个“佛法学堂”
02			老和尚授予年轻人“佛法毕业证书”		
03			眯着眼睛 张嘴大笑		吴生
04				年轻人入镜，走向城市	18s
片名 ☆ 手中的小鸟			场次	页数	01

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，分镜头台本也是导演调配镜头角度和运动的连续性的依据。

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。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。

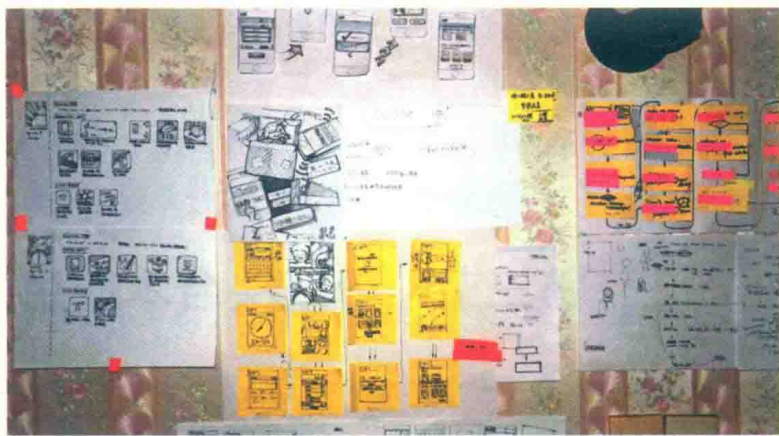

图1-3-1 Storyboard 草图手稿

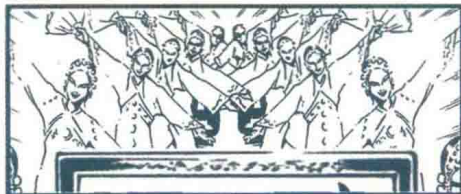
SC. 22
13
Camera booms down to the commercial vehicle to...

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

第二章

镜头画面的设计原理

本章重点：

- 动画分镜构成的基本元素
- 动画分镜的功能