

《准备分镜图》

图书基本信息

书名：《准备分镜图》

13位ISBN编号：9787115288295

10位ISBN编号：7115288291

出版时间：2012-7

出版社：人民邮电出版社

作者：Nancy Beiman

页数：228

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《准备分镜图》

内容概要

《准备分镜图:动画编剧与角色设定》为动画师塑造角色和创作有独创性和吸引力的剧情指出了清晰方向。你将了解动画分镜头与活动动作面板的不同，以及如何使角色的发展顺应情节。书中举例讲解了成功解决问题的技巧，并收录了从未公开的作者对3位顶级动画角色设定大师的工作实例访谈，可使读者在掌握知识的同时，更好地把书中的设计理念应用、发展、创新。

《准备分镜图》

作者简介

作者:(美)Beiman

书籍目录

第1部分 创作入门

1 先抓住兔子——构思和角色创作

从新闻中获得素材，诠释现实。从平凡的素材中创造非凡的故事

线性和非线性的叙事方式

对两种剧情创作类型的说明

设定范围，自由创作

个人经历可以改编成动画片。但如果没有丰富的生活经历，那何不去创造生活呢？

编剧大采购：创作清单

通过自由的联想创造故事

总有新感觉：研究动作

十指齐动：快速素描和缩略草稿图

角色设计师应该了解的事

源于现实，高于现实

为什么漫画优于写实描绘

过去和现在：研究场景和服装

2 动画片与实拍影片分镜图的差别

连环画分镜图和动画片分镜图

连环画也适用于分镜图，但明显不同于动画片分镜图

电视动画片分镜图和剧场版动画片分镜图

电视动画长片与动画短片和剧场版动画影片的区别。创作前，需要了解它们的差异

3 把自己置身于作品之中

使用象征性的动物和物体

讽刺性和文化性的角色会向观众传达寓意，为聪明的你提供一个简要清单

新闻记者的写作指南：人物、事件、时间、地点和原因

关于角色设计的一系列练习

4 剧情创作之情节推动与角色推动

不讲述听过的故事

陈腐老套的故事以及如何避免或颠覆它们。并非教你做什么，而是教你怎么做

确定冲突

做你想做的

故事要点

在开始制作之前先概括出故事要点

抢戏

用最有趣的角色讲故事，避免让次要人物和情节喧宾夺主

滑稽模仿画和大杂烩

滑稽模仿画对一个特定的对象进行讽刺性描绘，大杂烩影片可以彻底改造一个类型片

5 条件假设：比较“可能的”与“幻想的”

从结局开始：德克斯·艾弗里(Tex Avery)手法

先想好结局，然后再从头开始构建规则

动画世界可能不会遵守“现实世界”的规则，但是它要遵守自己的内部法则

6 是“引人入胜”还是“令人震惊”：开始角色设计

辨认设计：剪影评估

为角色创造一个好看、简单、可辨认的外型，使他能在一组角色中远远地就被辨认出来

结构观测

构建角色

基本形状及其意义

用那些你可能用来点缀房间的简单形状设计复杂的角色

《准备分镜图》

事物的形状

有机的设计

根据设计潮流使角色更加鲜活

用无生命的物体创作角色

想象力的惟一局限

穿越世界

统一场景和角色设计

7 大小攸关：比例关系的重要性

比例的实践

一个角色的比例可以在自身内部发生变化或随着情绪发生变化

典型比例

坏人通常比英雄更强大，英雄总是外型更好看、更健壮。正常《运动之歌》里唱的“并不一定是那样”

轮廓相近角色的制作

如何区分三只小猪？

突出法

先走得远一点儿，再往回拉

8 美女与野兽：创造形成对比的角色

大独裁者：查理·卓别林的角色表演

我觉得很美！改变美的标准

是什么使角色美丽？

一张只有妈妈喜欢的脸

脸部的形状显示了角色的特点

神仙和怪物：外貌与性格的对比

为什么丑陋比美丽更容易描绘

9 地点，地点，还是地点：艺术指导与剧情创作

第2部分：技术处理

10 开始绘制故事草图：自己来构图

单色明暗草图

要记住的绘图规则

前方的景象

绘图速记、草书和场地策划

图画中的戏剧效果：使用对比来引导视线

每个微小的动作都有它的含义

最好的建筑平面图

塑造动画场景和布局

结构：思想的眼睛

这是谁的故事？一切都取决于你的视角

11 粗略的描绘：基本场景

特写镜头：分镜图拍摄技巧

动画角色都有“好看的侧面”和“不好看的侧面”

12 分镜图阶段：跟上故事的节拍

设定节拍：故事发展的节拍与分镜图

构建故事框架

想谈谈这部电影吗

动画片的剧情解读就像做演讲

13 分镜大图：创作故事片段

画板和画纸：分镜图的绘制材料

电视动画片与剧场版动画片分镜图的更多区别

《准备分镜图》

付诸行动：组织片段

使用顺序结构的故事描述

A-B-C序列：将情节按优先顺序排列

在动画前期制作阶段，为什么B不一定在A后面

角色弧线和胜利

如何以及为了让角色在整个影片的过程中发生变化和发展；如果不是，又是为什么给角色命名

为了易于分辨，动画片中的片段和角色都要有名字。了解一些有趣的名字

14 节奏：在粗略分镜图中调整情节发展的速度

高潮事件

故事可以像坐过山车那样进行构建

15 现在时：在分镜图中创作表演

配乐

我心里有一首歌，我的电影里也有一首

将脚本形象化

你认为我从不考虑脚本吗？动画片一定需要脚本……有时这令人很痛苦……

16 草稿模型图上的亮点：改进角色设计

将它固定：使设计标准化

将角色上下颠倒，并由内向外构建它们

欺骗性的画面：非写实的设计

事物并不总是像它们看起来那样

17 上色：艺术指导与剧情解读

寻找补充

简单的色彩分析和色彩理论

饱和点：色彩与明暗

为什么彩色图就像灰度图一样

写出颜色：颜色脚本

动作、情绪和场景的变化可以用变化的颜色来表现

一些建议

研究插画家和不同历史时期的材料

第3部分：表现手法

18 展示和讲述：演示分镜图

更多的改变：修改讨论会

利用和接受修改建议

19 会说话的图片：编辑配有音轨草稿的剧情样片

这只是测试：改善剧情样片

预览和审阅样片和动画草稿

20 设计一只更漂亮的小老鼠：创造精确模型图

设定角色的最终外貌

21 简单的初步设计模型：角色的三维建模

雕塑能帮助改善角色的设计

22 我是蓝色(忧郁)的吗？通过颜色塑造角色

根据情节创作颜色

为什么“现实的”颜色只是一个相对概念

测试颜色模型

将角色放入背景，看看它们在一起是否和谐

23 走上银幕：准备上映

再见，祝你好运，玩儿得开心！

24 延伸阅读

《准备分镜图》

- 附录1 与A.肯·奥康纳的讨论
- 附录2 与T.谢讨论漫画
- 附录3 肯·安德森访谈录

《准备分镜图》

章节摘录

版权页：插图：灯光渐强，摇摄。一盏煤气灯照亮了银幕，一辆小马车停在一幢黑色建筑前。此时是凌晨两点，在伦敦一个阴雨蒙蒙的晚上，1897年。夏洛克·福尔摩斯说：就停在这儿，赶车的。马车停下，夏洛克·福尔摩斯飞速从开着的车门中冲出。外景：2218贝克街——晚上光线照亮了房子的门牌号，同时我们听到一声门响。内景：华生的卧室——过了一会儿房间里几乎完全黑着。床上有一个模糊的人影。快速上楼的脚步声，一扇门突然开了。一个拿着蜡烛的人在门口站了一会儿，注视着眼前的景象。夏洛克·福尔摩斯说：华生！福尔摩斯的脸被蜡烛照亮。他是一个脸庞消瘦，精明的男人，戴着传统的猎帽，穿着斗篷。夏洛克·福尔摩斯说：尤斯塔斯爵士死了，他的头被他自己的拨火棍打穿了！福尔摩斯拿着蜡烛来到华生的床边。夏洛克·福尔摩斯说：来吧，华生，起来！穿上衣服快来。福尔摩斯拉开床上的毯子，露出了穿着睡衣的华生。华生没有起来。福尔摩斯冲到衣柜那儿拿出华生的衣服，扔到床上。动画脚本不会包含大量的背景描述，因为那是编剧和艺术导演的工作。现在只有一个对基本架构的描述。众所周知，文学作品的电影改编是一件很困难的事。文学作品的画面感有强有弱。有一些提供了角色性格的线索。夏洛克·福尔摩斯是一个有着固定行为举止的广为熟知的角色。把剧情转化为分镜图时，需要注意下面4点。故事的基调是什么？是戏剧、喜剧、讽刺剧，还是悲剧？角色的情感是什么样的？是高兴、担忧，还是冷漠？我们会从谁的视角看到那些行为？我们能辨认出一个特定的角色吗？他们是大块头还是小个子？这会决定镜头的角度。动作是如何进行的？为什么它们会发生？这个例子只是一个练习。在实际的电影制作中，总编剧或导演会告诉你他们希望故事如何诠释。你也会读到完整的脚本，了解之前和之后的场景。第1步是“用想法”打破场景。为每个场景画出极其粗略的缩略图，并决定框架中的哪个区域将是注意中心。创造一个“真实的诗句”来描述场景中的动作，并像图15—5所示那样，直接把它写在画板中的每个对象上。用句子说明，而不是用词语，也不要包含对白。这个片段中有两个场景：（a）福尔摩斯和华生的房子外部，（b）华生的卧室。

《准备分镜图》

精彩短评

- 1、有用的一本。
- 2、准备分镜图，基本上官方教材了都
- 3、写得很通俗，但是个人觉得缺乏系统性。整体来讲是一本不错的书，值得购买。
- 4、非常细致，很不错哦
- 5、书很不错，还是彩页的哦
- 6、书中对动画前期制作以及对分镜头脚本知识做了细致专业的介绍。
- 7、拿到手的书和以前看到的颜色上有些差异，不过纸张什么的还是不错的，内容就是讲如何塑造人物，抓住故事点的，外国人的思维值得学习
- 8、不错噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢
- 9、内容很好很实用，还有课后作业剖析的很深刻
- 10、这本书我翻了觉得很好就定了一本结果拿到手的跟我之前看到的封面不一样，吓得我以为是假货~~后来仔细看才发现原来拿到的是第三版joyo的封面是第一版的~~该换一下了书我喜欢
- 11、当时在新华书店翻了翻，感觉讲的东西挺好，就是感觉不是很详细，可能是没有仔细看到原因吧。
- 12、老外的书以读者为中心，可读性强，不过作为教材时系统性稍欠缺
- 13、内容说不上，但是书的质量不错
- 14、还没细看，纸质很好，摸着舒服
- 15、老师推荐的好书。很喜欢
- 16、全篇全是废话，浅显的东西被你用好几页写个没完没了
- 17、不错，非常适合初学者阅读，是一本内容丰富，知识全面的教材
- 18、老师介绍的书，这个是新版的，还可以
- 19、写得不错，有收获。
- 20、适合初学者，本来是老师推荐的，以为会很精辟，很深入，没想到一看，非常初学和肤浅，尤其是对于本身是动画专业的同学，不推荐，不够深入
- 21、喜欢这本书写的浅显易懂吸引人
- 22、动画学习必备书，强烈推荐！
- 23、没有塑料包装书的封面都坏掉了
- 24、内容是超级好的啦，但个人不喜欢这第二版的封面和印刷，喜欢第一版，兰皮的
- 25、耐心不好,每次都是来的急的催钱,有时给了钱多拿了也不响,直接就跑了!
- 26、告诉3D动画师如何看懂二维的镜头稿，还有镜头怎样摆会更好，我其实也没有太明白书中的道理，毕竟很灵活。。值得慢慢学习和临摹。。。个人读后感。。。
- 27、准备分镜图——动画编剧与角色设定(“十一五”国家重点图书出版规划项目)国际动画教育指导丛书，ACG国际动画教育推荐用书。《...
- 28、文字和图片都很充足· ·不错的教学书·
- 29、排版不好看，看着有点乱。。书的架构也不是很好..
- 30、主要讲了动画角色设定
- 31、虽然书名叫准备分镜图，但是并不是讲分镜的，概括了编剧、分镜和前期美术的综合内容及生产上的相互关系，但每一部分谈的并不深入，提到的都是一些要点和窍门，想要系统的掌握，还是需要去看其他专门分类的书。不过这种东西还是应该多实践，再结合理论。
- 32、本来还以为是个分镜的书，拿到手之后一看是关于编剧与角色设定的书，也挺好的。误打误撞了，不过书也还不错
- 33、我第一本动画编剧入门书
- 34、观点和讲述挺特别的。
- 35、比较专业的书籍，适合看
- 36、作者研究的很细致....我很喜欢
- 37、慢慢学吧慢慢学吧慢慢学吧
- 38、因为需要，不是觉得里面内容好

《准备分镜图》

39、看了前面几页，能看得懂，学到很多实用的东西

40、一本非常优秀，详细的教材。国外的就是国外的！语言易懂，内容易学，学到的都是十分珍贵的基础知识。

41、还没细读，但简单翻看了一下，还不错

42、一定不会要我失望的

43、==可能因为我是初学者吧，没有什么基础。看完书，上面的练习基本上不知道怎么做，也不知道从何画起。该书适合有绘画基础的人读。不对我胃口啊~~~

《准备分镜图》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com