

<<开拍之前：故事板的艺术>>

图书基本信息

书名：<<开拍之前：故事板的艺术>>

13位ISBN编号：9787510024115

10位ISBN编号：7510024110

出版时间：2010-10

出版公司：世界图书出版公司

作者：[美] 约翰·哈特

页数：360

译者：梁明,宋丽琛

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：<http://www.tushu007.com>

<<开拍之前：故事板的艺术>>

前言

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，我自己的亲身体验太多了。

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位的作品。

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。

<<开拍之前：故事板的艺术>>

内容概要

本书对好莱坞电影工业中前制阶段的故事板环节进行了系统的介绍，包括故事板画师与团队成员之间的合作关系、绘制故事板的基本要素与原则等。

全书包括超过150幅作者亲自绘制的场景草图、故事板画稿，并以从早期默片经典到当代电影的镜头草图为例，使读者掌握绘制故事板时的关键要素，如取景构图、人物布局、摄影机角度、空间透视、明暗关系等实用技巧，借此引领读者了解故事板的历史与发展，掌握这门视觉语言，并完成自己的作品，从而帮助电影创作团队有效地制订计划、清楚无误地交流沟通、精确地做预算。

<<开拍之前：故事板的艺术>>

作者简介

约翰·哈特(John Hart)，作家、演讲家、电影故事板画师、平面设计师、摄影师。
现居纽约，著有《电影布光》(Lighting for Action)。

<<开拍之前：故事板的艺术>>

书籍目录

序带着蓝图拍电影译者序前言图例索引第一章 电影故事板概述 建议作业第二章 电影故事板画师是创作团队的一员 建议作业第三章 电影故事板画师与故事板 3.1 导演的视角 建议作业第四章 电影故事板的基本要素与绘制原则 4.1 三分法 4.2 前景、中景和背景 4.3 提高绘画技巧 4.4 拍摄角度 4.5 构建电影故事板 4.6 经典电影示例 建议作业第五章 利用透视增加真实感 5.1 透视 5.2 经典电影示例 建议作业第六章 设计、构图与色彩 6.1 动态人物绘画 6.2 人体比例 6.3 光与影 5.4 色彩的重要性 6.5 黑与白 6.6 设计与构图 建议作业第七章 电影故事板中的动作说明 建议作业第八章 光源和景深 8.1 光源 8.2 景深 8.3 经典电影示例 建议作业第九章 镜头、镜头的动态以及它们在电影故事板中的功能. 9.1 蒙太奇 9.2 剪辑 9.3 动态设计 建议作业第十章 动态故事板：运动控制的未来 10.1 制定镜头拍摄顺序 10.2 剪辑 10.3 特技效果 10.4 真实世界的动态故事板 建议作业重要词汇延伸阅读出版后记提前为现场拍摄扫清障碍

<<开拍之前：故事板的艺术>>

章节摘录

插图：第一章 电影故事板概述美国电影行业目前通常使用电影故事板(storyboard)来进行前期设计和视觉预览，当初之所以采用这种方法，应归功于最早的周日漫画。

温莎·麦凯(Winsor McKay)是这方面的先驱，他因制作了《恐龙葛蒂》(Gertie the Dinosaur, 1914)(图1—1)和《路西塔尼亚号的沉没》(Sinking of the Lusitania, 1915)中的动画而成为动画片这一艺术形式的真正创始人，也为迪斯尼及其他动画公司开辟了道路。

通过一组连续的图画来讲故事这一概念可以上溯到古埃及的象形文字，甚至可以追溯到更久远的年代——穴居人在山洞里留下的野牛岩画。

贝叶挂毯(Bayeux Tapestries, 2005)上粗糙的纹理描绘了征服者威廉(William the Conqueror)侵略英格兰的历史，至今仍令人惊叹不已。

我们有理由认为，贝叶挂毯就是最早的“电影故事板”之一。

查尔斯·所罗门(Charles Solomon)在《动画的历史》(History of Animation)一书中所阐述的动画起源要晚得多，他认为动画起源于十七世纪巡回放映的老式幻灯片(magic lantern)，经过十九世纪的魔术幻灯(phantasmagoria)时期，发展到当代动画——从二十世纪二十年代的《菲利克斯猫》(Felix the Cat)、《米老鼠》(Mickey Mouse)系列到九十年代的《侏罗纪公园》(Jurassic Park)和《狮子王》(Lion King)系列。

近年来，又出现了像《超人总动员》(The Incredibles, 2004)、《怪物史莱克》(Shrek, 2001)和《马达加斯加》(Madagascar, 2005)那样精彩的用三维动画效果制作的动画片。

<<开拍之前：故事板的艺术>>

后记

本书对国内读者而言，最大的意义在于展示了一种观点，即电影如何得以成为一种工业。作者尤为强调故事板作为前期制作阶段极为重要的一环，在以美国大制片厂风格为代表的电影制作流程中的意义。

其实也向读者展示了一种专业的态度和一种制作商业电影的有效模式。

面对国内电影市场繁荣表面下不知节制的投资、缺乏规划的统筹，这些经验十分值得借鉴。

故事板作为前期制作阶段的一道主要工序，是集体创造力的结晶。

一个人的想象力总归是有限的，可如果把许多人的想象力集合起来呢？

所以作者在这本书中热情地列举了很多工作人员：布景设计、服装设计、灯光设计、摄影指导等，当然还有那些了不起的故事板画师。

最后创作完成的故事板里凝聚着整个制作团队的智慧和心血，而不仅仅是制片人和导演的想法和创意。

团队的合作贯穿了电影制作的整个过程。

制片人和导演既有明确的分工，又要进行密切的交流。

制片人参与影片的具体拍摄环节和后期制作。

导演也要站在制片人的立场上考虑影片的成本、拍摄周期等问题。

即使是像卡梅隆那样精于制作的电影导演，也不可能在整部电影的拍摄过程中完全没有一点失误，但是这些失误是可以被发现和避免的。

把失误消灭在前期制作阶段总比实拍时措手不及再去补救来得好。

<<开拍之前：故事板的艺术>>

媒体关注与评论

我看艺术创作，天才不可恃，所谓“七分人事，三分天也”。

每当看到成功艺术品或一出好看电影，在欣赏艺术趣味之余，亦应了解成功背后之人事操作，一位影像强烈的导演，更能透过故事板牢牢控制住整部戏的风格脉络，看似纸上谈兵，实则运筹帷幄，决胜千里。

——李仁港，导演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，导演给所有想在开拍之前描绘出作品样貌的电影人提供了一整筐宝贵的建议。

——VIDEOMAKER MAGAZINE,美国权威视频制作杂志

<<开拍之前：故事板的艺术>>

编辑推荐

《开拍之前:故事板的艺术(插图第2版)》编辑推荐：国内引进的首部全面系统地介绍电影故事板的著作，帮助制片人更合理地制订预算、拍摄团队更好地拟定计划和沟通交流。

br 超过150幅精选自《战舰波将金号》、《乱世佳人》、《阿甘正传》、《超人归来》等经典影片的场景草图和故事板例图，以及大量说明图和示意图，展示故事板创作过程中的关键元素和重要技法

°
br 精心设计的同步练习方案，让没有绘画基础的人也敢于尝试制作故事板。

<<开拍之前：故事板的艺术>>

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:<http://www.tushu007.com>