

分镜头设计的课程实践与教学改良

许 优

武汉设计工程学院 湖北武汉 430205

摘 要: 分镜头设计在影视制作中具有重要地位, 强调其在动画制作流程中的核心作用。分析当前分镜头设计课程在教学内容、学生差异、授课方式以及成果应用方面存在的问题, 探讨如何通过教学改良来提升分镜头设计的教学效果。提出一系列教学改良措施, 包括强化前后课程的衔接性、引入现代的教学手段、运用现代技术辅助以及改善成果的呈现方式等。

关键词: 分镜头设计; 课程实践; 教学改良

《分镜头设计》课程作为动画专业的专业核心课, 不仅为动画专业的学生提供基础知识, 同时要求学生掌握综合性设计技能, 是培养动画人才的重要环节。分镜头课程承上启下, 通过理论与实践相结合的方式, 围绕基本分镜概念知识和镜头功能, 结合实践环节提升他们的综合能力和就业竞争力。

一、分镜头设计课程的基本概述

《分镜头设计》课程在动画专业本科人才培养方案中占据着至关重要的位置, 课程安排48个学时的课程, 其中理论学时和实践课时均为24学时, 学生经过三周的学习, 为从事分镜相关工作打下坚实的基础。该课程需要具备扎实的美术绘制基础, 要求对文字剧本进行视觉化呈现, 对学生的空间思维能力和调度能力进行考察, 是动画专业学生应学习和掌握的重要课程。

分镜头设计环节在动画制作流程中起到决定性作用, 结合视听语言、剧本创作、角色设计、场景设计等课程知识进行综合设计, 并指导动画中后期的制作过程。通过分镜头设计课程的学习, 帮助学生熟悉完整的动画前期设计过程, 培养学生的镜头感以及对分镜的审美能力。

在课程教学计划的安排上, 针对知识、能力、素质三个层面对学生进行培养, 学习和研究分镜头设计的理论知识和绘制技法, 将其运用到实践创作环节中。要求学生能够明确镜头语言中不同元素的概念和特征, 培养视听思维, 掌握分镜的规范绘制及设计技巧。教师结合案例对分镜头设计的要素进行讲解, 针对分镜头设计的

各个元素进行先基础后综合的实践练习, 使学生掌握分镜头设计的基本要素。并通过文字脚本到分镜头的综合实践, 让学生运用所学知识对文字脚本进行视觉化的设计和呈现。

分镜设计工作除了设计镜头画面的内容之外, 还包括镜头拍摄方式的设计, 主要是镜头构图、镜头运动、转场方式和特效处理。分镜是在文字的基础上充分运用镜头思维和技巧将文字视觉化, 对文字脚本进行加工和创造, 除了体现故事情节, 还需要体现空间关系、运镜方式, 难度相对于其他动画专业课程来说非常大。

二、课程实践过程中遇到的问题

(一) 教学内容繁杂

分镜头设计课程的教学内容主要分为理论知识和综合实践两个部分。在理论知识的讲解部分, 教师通常会结合拉片、摹片练习来建立学生对视听语言中基本概念的掌握, 分镜头设计的理论知识包含剧本解析与创作、镜头设计、蒙太奇手法等, 知识点比较细碎。例如, 其中镜头设计部分就可以分为景别、角度、调度、组接等。教师要在课程中涵盖每个知识点, 三周的时间是非常有限的, 在这样的情况下难以实现学生对于每个设计要点的深入理解。并且提升学生的镜头组接能力需要花费大量的时间对剧本、镜头进行打磨和优化, 在紧凑的课程安排下难以保证实践成果的质量。镜头感和绘制能力的锻炼除了需要学生在课堂上紧跟教师的思路以外, 还需要学生在课下花费大量时间进行自主练习和阅片, 而这些因素都影响着分镜头设计课程的教学效果。

(二) 学生能力差异

拉片分析、摹片练习和实践创作是分镜头设计课程

作者简介: 许优(1996—), 女, 汉族, 湖北黄冈人, 武汉设计工程学院助教, 硕士研究生, 动画。

中实践部分的主要手段，在课程实践教学过程中，通常会把课程分为三个阶段。前期是对于课程主要知识点的讲解和基础绘制练习，对先修课程的知识点进行衔接；中期阶段结合拉片学习镜头设计的特征和技巧，让学生站在导演视角对镜头的景别、运动、光影色彩、组接等元素进行分析，引导学生深入理解镜头设计的方法；后期则是通过实践创作对剧本进行创作。

学生的写作能力和绘制能力是影响作品质量的关键点。课程目标要求学生不仅要掌握理论知识，还需要通过镜头语言呈现剧本内容，分镜头作业的质量高低能很好地反映出学生在能力上的差异。由于学生文字能力上的差异性明显，部分学生擅长设计合理的故事结构和节奏，能确保叙事的连贯性和可读性，部分学生则不能准确描述场景特征和角色动态。前期剧本工作上的短板会导致后续创作时间不足、效果不好，甚至影响绘制工作的顺利开展。同时，分镜头作品对造型、空间和透视的准确性有较高的要求，学生在绘制能力上的困难使得他们无法满足实践的要求中，无法有效融合理论知识和创作过程。

（三）授课方式单一

分镜头设计课程高度依赖学生的创造力和镜头思维能力，而传统的授课方式以讲授为主，缺乏互动和实践环节，学生无法探索和验证自己的设计想法，难以培养出独立的创作能力。分镜头设计不仅仅是学习理论知识，更重要的是对设计思维的掌握，需要学生重复思考和动手操作。而教师主导的单向性授课方式，学生缺乏自主思考和互动的过程，容易失去学习的动力。同时，讲授方式也难以照顾到每个学生的个体差异，可能会导致部分学生学习效果不佳。

（四）实践成果应用

大多分镜头课程最终的实践成果往往采用静态分镜头表的形式进行考核，无法直接进行播放预览，学生不能直观地检查分镜设计的呈现效果，导致学生的实践成果转化实际应用时存在较大困难，需要进行大量的画面补充和镜头调整。其次，分镜头设计成果通常包含大量的专业术语和符号，对没有知识基础的客户来说可能非常陌生，且分镜头表缺乏直观性，非专业人士无法分辨画面连接是否合理流畅，实践成果难以被非专业人士所接受和使用。

三、教学环节改良的对策和思考

（一）前后课程安排

分镜头设计课程需要学生掌握镜头相关的知识点，

能通过画面完整表达剧本的内容。结合在课程实践中遇到的问题，可以对先修课程和后续课程的安排进行调整，帮助提高学生的综合素质和实践能力。

在学习分镜头设计课程之前，学生需要完成一系列的基础课程，以确保他们具备必要的技能和知识。分镜头设计需要有良好的绘画基础和构图能力，可以在前置课程中增加动态速写和构图相关的知识点，帮助学生建立良好的动态造型能力和构图能力。镜头语言的锻炼需要学生累计大量的阅片量和拉片分析，在分镜课程中教师往往只能针对有限数量的影片展开深入分析，因此需要合理规划影视鉴赏、视听语言等类概论课程的上课学期，可以安排在一年级，给学生提供充足的课下时间进行积累。同时，还需与其他专业课教师保持有效沟通，来确保整个流程能相互配合，比如将剧本课程的故事作为蓝本继续执行，使用角色课程的人物作为原型，也可以在场景课程中对人物的表演空间进行设计。通过系统性的课程安排，为分镜头设计课程奠定前期设计工作，把更多的时间留给学生修改和优化分镜头设计。

在后续课程的衔接上，设置动画制作和后期处理等相关课程，辅助学生将分镜头转化为最终的动画作品。再结合综合实训课程，让学生全程参与实际项目的制作，理解各个环节之间的衔接和配合，更好地发现自己在设计中存在的问题。

（二）增加教学手段

翻转课堂和项目驱动法是两种现代教育方法，旨在提升学生的学习体验和效果。将这两种方法应用于分镜头设计课程中，可以大大提高学生的参与度和学习效果。

翻转课堂是对传统课堂教学结构进行翻转，将知识传授环节放到课堂外，而实践应用环节放到课堂内，课堂时间可以更有效地用于师生互动、讨论和实践。对于分镜头设计这类知识点繁杂且细碎的课程，教师可以制作或选择优质的视频、书籍和在线资源，帮助学生在课前学习基础知识、理论和技巧，要求学生在课前完成视频观看和阅读材料，并设置练习题以检验学生对基础知识的掌握情况。同时，整理学生的疑问和误区，在课堂中做到有针对性的讲解，进一步促进学生对知识点的深入理解，把时间提供给学生去完成更为复杂的分镜头设计任务，将基础知识和实践技能应用到实际项目的制作中。

项目驱动法则是一种以项目为导向的教学方法，通过让学生在项目应用中应用所学知识，提升学生自主学

习和解决实际问题的能力。让学生以小组的形式负责单个或多个项目,扮演不同的职业角色,模拟真实的工作环境。定期进行工作成果汇报并反馈,以提高学生的合作能力和沟通技巧。在实践过程中,学生能够更好地掌握实际应用技巧,根据遇到的各种实际问题主动学习和钻研,这大大提高了学生的独立思考和解决问题的能力。

(三) 现代技术辅助

在分镜头设计环节中,绘制分镜头画面是最基础的工作,画面的精美度并不能作为考核分镜头效果的重点,能否视觉化呈现故事和镜头语言的运用才是较为关键的部分。学生的绘制能力对画面精度和风格把控的影响较大,在课堂中引入三维技术和生成式人工智能技术,以提升学生的工作效率和绘制效果。

三维技术可以在虚拟环境中任意移动摄像机角度和角色位置,精确控制每个镜头的角度、距离和构图,确保画面能符合设计预期。学生能够快速调整场景布局、镜头设置和运动轨迹,可以根据镜头需求实时预览并及时调整,减少审查和修正画面的时间成本。三维技术还能自由地调试不同的镜头角度和场景设置,从而激发学生的创意灵感。

生成式人工智能技术可以根据关键词和描述生成复杂的画面,能使学生快速看到设计构思的成果,帮助绘制能力不足的学生减少绘制的时间和精力。还能通过不同风格和构图的呈现,帮助学生突破思维限制,提供丰富的灵感来源。同时,人工智能的分析技术和自动检测技术,可以给学生提供改进建议或者生成新的设计方案,也能辅助学生提高设计的精确度。

但在教学环节中引入现代技术辅助时也要注意方式方法,现代技术虽然能提高学生的画面效果和设计效率,但并不能替代学生完成镜头的综合设计,学生依旧需要结合画面构图、光影、色彩心理学等知识针对镜头目的进行设计。

(四) 成果呈现方式

在分镜头设计课程中引入动态分镜的呈现方式,提高分镜作品的直观性和实用性。动态分镜不仅能提供镜头画面、时间等信息,还能直观看到镜头的动作节奏以及呈现效果,便于验证镜头叙事的流畅度、镜头组接的

合理性和镜头设计的节奏感。教师结合画面效果帮助学生更好地把控和调整镜头画面,以增加学生的学习积极性和分镜作品的质量。

动态分镜的直观性能提高后续工作的效率和协同性,不仅为后续制作人员提供预览小样,也能让业内人士更加明确分镜作品的价值。动态分镜完成后,相关制作人员可以反复观看对画面进行预览,通过动态分镜中呈现出的信息明确后续工作内容,及时沟通和解决画面问题。

结语

分镜头设计课程具有很高的实用性,是动画制作中的重要环节。分镜头设计需要学生具备多方面的综合能力,包括美术功底、空间想象力、叙事能力、以及对镜头语言的理解和运用,还考验学生的团队协作能力。分镜头设计课程由于其综合性,不仅培养动画导演和分镜头师,对于编剧、美术指导、剪辑师等影视行业的其他岗位也有很大的帮助,通过课程学习能够提升学生在各个工作岗位上的就业能力和职业竞争力。

教师要不断实践与思考,在课程中积极进行反思和钻研,对教学方式和环节持续优化,让分镜头设计课程能够更好地满足学生的职业需求,逐步培养对镜头的敏感度和运用能力,在实践过程中不断积累经验,提升学生的综合能力和就业竞争力。

参考文献

- [1]张卜丹.高校传统课堂教学模式与翻转课堂教学模式的比较研究[J].现代职业教育,2023,(13):125-128.
- [2]余远昱,王久江,魏丽君,等.结合项目学习法的STEAM教育理论课程教学研究与实践[J].计算机时代,2022,(03):114-117.DOI:10.16644/j.cnki.cn33-1094/tp.2022.03.032.
- [3]王蓓.“图像浸入式”教学创新模式的实践研究——以动画分镜与剧作设计课程为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2018,(06):133-136.DOI:10.19406/j.cnki.cqkxyxbskb.2018.06.039.
- [4]王蕾.动态分镜在影视动画中的应用趋势分析[J].传播力研究,2018,2(06):47-48.