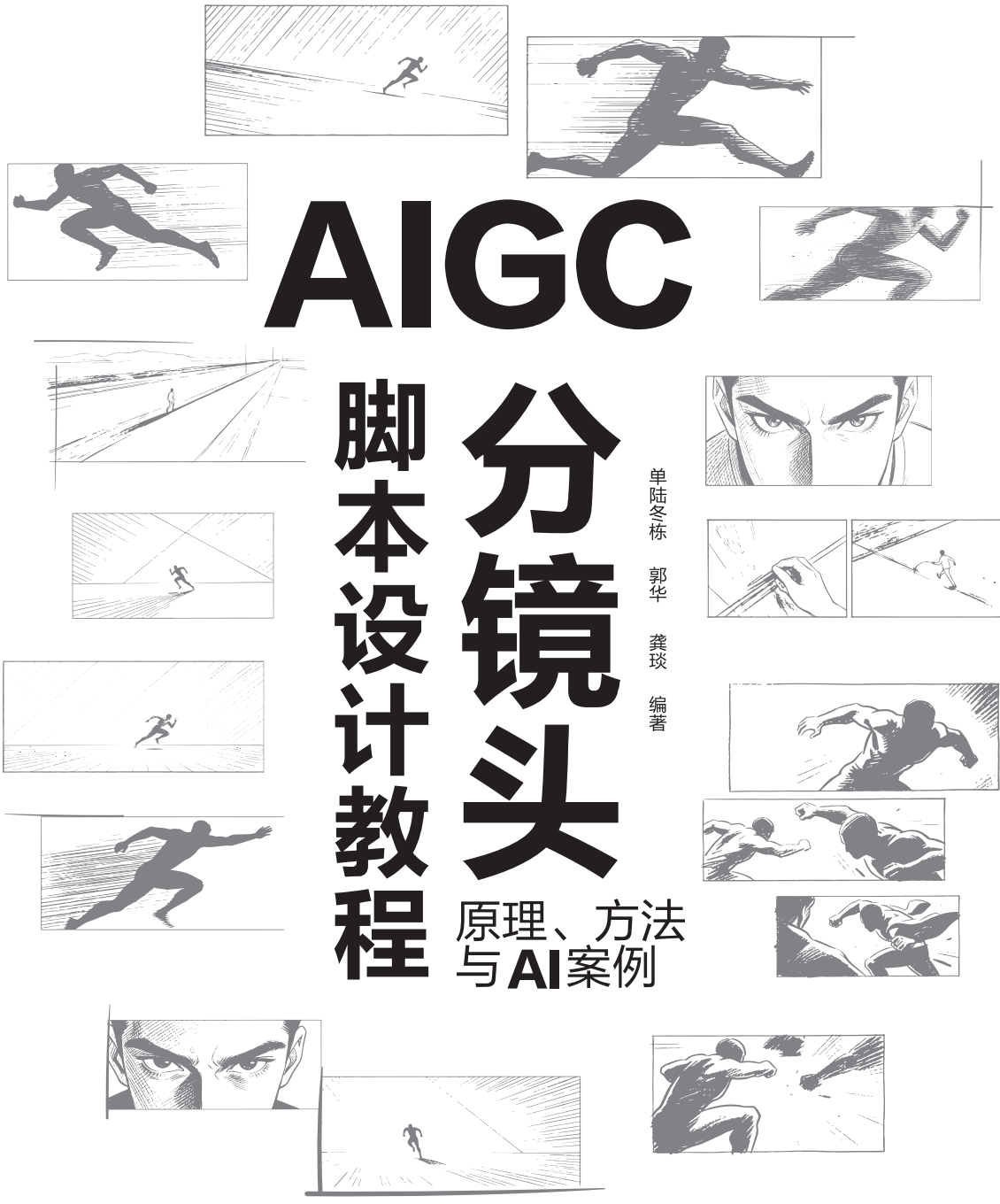

AIGC分镜头脚本设计教程

原理、方法与AI案例

单陆冬栋　郭华　龚琰　编著

清華大學出版社
北　京

内 容 简 介

本书是一本全面深入的分镜头脚本设计指南。全书共 8 章，通过两条主线展开讲解：一是系统介绍了分镜头脚本设计的 8 大核心内容，涵盖分镜头脚本基础知识、脚本文案创作、情节设计、画面元素搭配、画面构图技巧、角色设计、镜头运动，以及蒙太奇技法，详细阐述各部分的原理、方法与实际应用；二是深入讲解即梦 AI、豆包、文心一言、可灵 AI、OneStory、白日梦、剪映 7 款主流 AI 工具在分镜头脚本设计中的应用，借助丰富的案例，展示如何利用这些 AI 工具高效生成分镜头脚本，提升创作效率与质量。

本书赠送 169 页 PPT 教学课件、130 分钟教学视频、57 个素材与效果文件、8 课电子教案等超值资源，方便读者学习。

本书适合影视制作人员、视频创作者、动画师及广告策划人员阅读参考，也可作为影视、数字媒体、广告等相关专业学生的学习资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目 (CIP) 数据

AIGC 分镜头脚本设计教程 : 原理、方法与 AI 案例 /
单陆冬栋 , 郭华 , 龚琰编著 . -- 北京 : 清华大学出版社 ,
2026. 3. -- ISBN 978-7-302-70949-7

Ⅰ. TN94-39

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2026QM2669 号

责任编辑：李　磊
封面设计：杨　曦
版式设计：思创景点
责任校对：成凤进
责任印制：丛怀宇

出版发行：清华大学出版社
网　　址：https://www.tup.com.cn，https://www.wqxuetang.com
地　　址：北京清华大学学研大厦A座　　邮　　编：100084
社 总 机：010-83470000　　邮　　购：010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 装 者：北京博海升彩色印刷有限公司
经　　销：全国新华书店
开　　本：170mm×240mm　　**印　　张：**14　　**字　　数：**283千字
版　　次：2026年5月第1版　　**印　　次：**2026年5月第1次印刷
定　　价：89.00元

产品编号：109052-01

写作驱动

在影视制作流程中，分镜头脚本设计是承上启下的关键环节，承担着衔接抽象剧本与具体影像呈现的核心作用。然而在实际操作中，许多创作者常面临诸多问题：如何高效实现从创意概念到落地执行的转化，精准传递每个镜头背后的情感与故事内核？如何在烦琐的设计流程中，保持创意的连贯性与新颖性？如何在紧张的制作周期内，快速产出高质量的分镜头脚本？

为解决这些问题，我们精心编写了这本《AIGC 分镜头脚本设计教程：原理、方法与 AI 案例》。本书旨在通过 AI 技术赋能，帮助读者有效提升分镜头脚本设计效率——借助现代人工智能技术，影视制作人员不仅能节省大量时间与精力，更能在创作中实现细节的精准表达，进而提升作品质量与视觉冲击力。书中融合分镜头脚本设计的核心原理、实操方法与丰富的 AI 应用案例，力求提供全新视角与实用工具，优化设计流程，降低创作门槛。

本书特色

本书的核心亮点之一，是借助 AI 工具大幅提升分镜头脚本设计的效率与质量。从传统手工绘制分镜头到 AI 自动生成素材，AI 技术成为革命性的赋能工具，助力创作者在短时间内实现精准的创意表达。

本书具体特色如下：

系统全面，深入浅出　本书精心编排了 127 个知识干货，从分镜头原理、设计方法，到 AI 应用案例，全面覆盖分镜头脚本设计的各个维度。书中既详细讲解了分镜头基础知识与设计技巧，又通过丰富的案例将理论与实践紧密结合，帮助读者轻松掌握分镜头脚本设计的核心要领。

AI 赋能，创新设计　本书通过 33 个 AI 案例，详细介绍 AI 技术在分镜头脚本设计中的应用场景。借助即梦 AI、豆包、文心一言、可灵 AI、OneStory、白日梦等多个平台与工具，完整呈现 AI 辅助分镜头脚本设计的全过程。借助这些 AI 工具，创作者不仅能够大幅提升工作效率，还能从中获得灵感，开启无限的创意可能。

痛点直击，解决方案 针对创作者在实际操作中遇到的各类痛点，本书提供针对性解决方案。例如，通过 AI 技术快速生成分镜头、优化脚本文案、设计故事情节、搭配画面元素、塑造角色形象、创作运动镜头等，有效缩短分镜头脚本设计周期，提升作品质量。

资源丰富，学习无忧 除了详尽的教程与案例，本书附赠 57 个素材与效果文件、130 分钟同步教学视频、36 组 AI 提示词等学习与教学资源。这些资源不仅能够帮助读者更好地理解和掌握书中知识，更能在实际操作中提供有力支持，让学习过程更加顺畅。

使用须知

版本更新：本书在编写过程中，所使用的 AI 工具与网页平台的操作图片均截取自当时的界面。鉴于书籍从编辑到出版需要一定周期，其间相关工具或网页的功能与界面可能会发生变动，建议读者在阅读时结合书中思路举一反三，灵活学习。

提示词的使用：提示词又称关键词。需注意的是，即便使用的是相同的提示词，AI 工具每次生成的故事情节、分镜图及视频效果也可能存在差异，这是模型基于算法与算力生成的正常结果。因此，大家看到的书中截图与视频会有所区别，使用同样的提示词生成的效果也会存在差异。建议读者在观看教程视频时，将更多精力投入到提示词的编写和实操步骤上。

特别说明：因本书篇幅所限，AI 工具的回复内容仅展示核心要点，完整文案可参考随书附赠的文件。

教学资源

本书提供配套教学资源，具体内容如下表所示。

序号	教学资源	数量
1	电子教案	8 课
2	素材文件	11 个
3	效果文件	46 个
4	提示词	36 组
5	教学视频	135 个
6	PPT 课件	169 页

资源获取

读者如需获取书中案例涉及的素材、效果、视频，以及其他资源，可使用微信“扫一扫”功能，扫描下方的二维码，即可轻松获取。

电子教案　素材文件　效果文件　提示词　教学视频　PPT 课件

编者说明

本书由单陆冬栋、郭华、龚琰编著，参与编写的人员还有胡杨等人。

由于作者知识水平所限，书中难免存在疏漏与不妥之处，恳请广大读者批评、指正。

编　者

2026 年 3 月

第 1 章

分镜头脚本的原理、方法与 AI 案例 1

1.1 原理：分镜头脚本的基础知识 2
1.1.1 概念解析：了解分镜头的相关定义 2
1.1.2 功能价值：探索分镜头脚本的作用 3
1.1.3 具体分类：分镜头脚本的不同类型 4
1.1.4 历史发展：分镜头脚本的演变 7
1.1.5 主要形式：分镜头脚本的呈现方式 9
1.1.6 设计流程：分镜头脚本的创作步骤 14
1.2 方法：分镜头设计的 6 大技巧 15
1.2.1 视觉叙事：借助分镜头实现叙事 15
1.2.2 情感表达：利用分镜头表达情绪 16
1.2.3 动作捕捉：精准呈现分镜头动作 17
1.2.4 空间表现：展现分镜头的立体感 18
1.2.5 角色塑造：通过分镜头塑造人物形象 19
1.2.6 特效处理：通过分镜头制作质感大片 20
1.3 AI 案例：用即梦 AI 设计 4 个分镜头 21
1.3.1 平台介绍：认识即梦 AI 22
1.3.2 案例一：制作动画片的场景分镜 24
1.3.3 案例二：制作动画片的角色分镜 25
1.3.4 案例三：制作动画片的动作分镜 27
1.3.5 案例四：制作动画片的情节分镜 28

1.4 本章小结 30
1.5 课后实训 31

第 2 章

脚本文案的原理、方法与 AI 案例 32

2.1 原理：脚本文案的基础知识 33
2.1.1 概念解析：脚本文案的定义 33
2.1.2 功能价值：脚本文案的重要作用 34
2.1.3 结构组成：脚本文案的构成要素 35
2.1.4 语言特点：脚本文案的表达方式 36
2.1.5 人工智能：探索 AI 脚本文案的概念 37
2.1.6 区别分析：AI 脚本文案与传统脚本文案的对比 38
2.2 方法：脚本文案的创作技巧 40
2.2.1 叙事构建：打造有效的故事结构 40
2.2.2 人物对白：表达内心情感的技巧 43
2.2.3 场景描写：精准描绘画面的细节 45
2.2.4 节奏调整：控制情节与镜头时长 46
2.2.5 动作描写：渲染情感与冲突的技巧 48
2.2.6 镜头语言：帮助推动故事的发展 50
2.3 AI 案例：用豆包生成脚本文案 52
2.3.1 平台介绍：认识豆包页面 52
2.3.2 案例一：生成电影分镜头脚本文案 53
2.3.3 案例二：生成动画分镜头脚本文案 54
2.3.4 案例三：生成广告分镜头脚本文案 55
2.3.5 案例四：生成宣传片分镜头脚本文案 56
2.4 本章小结 58
2.5 课后实训 58

第 3 章

情节设计的原理、方法与 AI 案例 60

3.1 原理：情节设计的基础知识 61

3.1.1 概念解析：情节设计的定义 61

3.1.2 深入探讨：情节设计的基本原理 61

3.1.3 两线并行：主要情节与副线情节 62

3.1.4 关键设计：冲突、转折与高潮 63

3.1.5 影视作用：情节设计的影响力 64

3.2 方法：情节设计的高级技巧 65

3.2.1 双人对话：两位角色的互动技巧 65

3.2.2 动作场景：推动剧情发展的技巧 66

3.2.3 电影情节：三幕式剧情的设计技巧 67

3.2.4 短剧情节：悬疑片剧情的设计技巧 67

3.3 AI 案例：用文心一言生成故事情节 68

3.3.1 平台介绍：认识文心一言页面 68

3.3.2 案例一：构建科幻剧本的情节 69

3.3.3 案例二：设计动作片中的对话情节 72

3.3.4 案例三：构建短剧场景与情节内容 74

3.3.5 案例四：创作电影分镜的情节内容 75

3.4 本章小结 77

3.5 课后实训 77

第 4 章

画面元素的原理、方法与 AI 案例 79

4.1 原理：画面元素的基础知识 80

4.1.1 设计要点：画面元素的构思 80

4.1.2 光影要点：氛围营造与情感传递 82

4.1.3 色彩理论：画面颜色的选择与引导 85
4.1.4 画面运用：场景的透视与空间表现 86
4.1.5 人工智能：AI 生成画面元素的原理 87
4.1.6 具体应用：AI 绘画在分镜中的作用 91
4.2 方法：画面的搭配与布局技巧 94
4.2.1 内容设计：画面元素搭配的技巧 94
4.2.2 光影布置：优化画面效果的技巧 95
4.2.3 色调传递：冷暖色调的表现技巧 96
4.2.4 色调调整：精准匹配场景的技巧 97
4.2.5 布局技巧：前景、中景与背景的搭配 98
4.3 AI 案例：用可灵 AI 生成画面元素 100
4.3.1 平台介绍：认识可灵 AI 页面 101
4.3.2 案例一：使用文本生成电影分镜图 102
4.3.3 案例二：使用关键词生成萌宠分镜图 103
4.3.4 案例三：使用文本生成虚拟角色分镜 104
4.3.5 案例四：使用一键同款生成短剧分镜 105
4.4 本章小结 107
4.5 课后实训 107

第 5 章

画面构图的原理、方法与 AI 案例 108

5.1 原理：画面构图的基础知识 109
5.1.1 概念解析：画面构图的定义 109
5.1.2 镜头角度：增强叙事的深度 110
5.1.3 取景视角：传递角色内心活动 112
5.1.4 画面景别：把握拍摄范围和距离 114
5.1.5 对话镜头：展示细腻的情感交流 120
5.2 方法：分镜头的常见构图技巧 123
5.2.1 三分法构图：展现视觉美感 124

5.2.2 对称构图：强调平衡与和谐 125
5.2.3 引导线构图：指向重要元素 126
5.2.4 框架构图：框住重要的主体 128
5.2.5 三角形构图：体现画面稳定性 129
5.2.6 向心式构图：将主体置于中心 130
5.3 AI 案例：用 OneStory 生成分镜画面 131
5.3.1 平台介绍：认识 OneStory 页面 131
5.3.2 案例一：设置画面风格并构建故事 132
5.3.3 案例二：在分镜图中设计角色形象 134
5.3.4 案例三：个性化设计分镜图的场景 135
5.3.5 案例四：在分镜图中设计景别 137
5.3.6 案例五：在分镜图中设计镜头 138
5.4 本章小结 139
5.5 课后实训 140

第 6 章

角色设计的原理、方法与 AI 案例 142

6.1 原理：角色设计的基础知识 143
6.1.1 概念解析：角色设计的定义 143
6.1.2 情感连接：角色塑造与观众共鸣 144
6.1.3 角色特征：主角与反派角色的定义 144
6.1.4 衬托设计：配角与群体角色的作用 145
6.1.5 视觉亮点：非人类角色的设计要点 146
6.2 方法：角色设计的创作技巧 147
6.2.1 视觉形象：角色外貌与特征设计 148
6.2.2 外在表现：角色行为与动作设计 150
6.2.3 内心世界：角色性格与心理描写 151
6.2.4 加深层次：角色与环境的互动设计 152

6.3 AI 案例：用白日梦进行角色设计 153
6.3.1 平台介绍：认识白日梦页面 153
6.3.2 案例一：设计都市言情角色 154
6.3.3 案例二：设计武侠古风角色 157
6.3.4 案例三：设计 3D 人物角色 158
6.3.5 案例四：设计非人类角色 160
6.4 本章小结 161
6.5 课后实训 161

第 7 章

镜头运动的原理、方法与 AI 案例 163

7.1 原理：镜头运动的多种方式 164
7.1.1 概念解析：认识镜头运动 164
7.1.2 推镜头：画面景别从大到小 165
7.1.3 拉镜头：逐渐远离被摄对象 166
7.1.4 摇镜头：展示宽阔的画面场景 167
7.1.5 移镜头：沿着线路移动拍摄 168
7.1.6 跟镜头：跟随主体移动拍摄 169
7.1.7 升降镜头：用于上下移动拍摄 170
7.2 方法：影视镜头的运镜技巧 172
7.2.1 开场镜头：引导观众进入故事 172
7.2.2 交代镜头：构建故事与人物背景 173
7.2.3 关系镜头：表现人物之间的互动 174
7.2.4 牛仔镜头：强化影片的叙事能力 175
7.2.5 长镜头：保持场景的连续性 176
7.2.6 空镜头：展现一个空旷的环境 177
7.3 AI 案例：用即梦 AI 生成分镜视频 178
7.3.1 案例一：用文本生成运动镜头 178

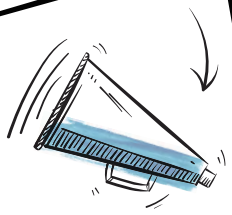
7.3.2 案例二：用图片生成运动镜头 180
7.3.3 案例三：生成特定比例的镜头 182
7.3.4 案例四：生成特定时长的镜头 184
7.4 本章小结 186
7.5 课后实训 186

第 8 章

蒙太奇的原理、方法与 AI 案例 188

8.1 原理：蒙太奇的基础知识 189
8.1.1 概念解析：蒙太奇的定义 189
8.1.2 历史演变：蒙太奇的发展 190
8.1.3 艺术手法：片段与整体关系 190
8.1.4 表现结构：句型和段落分析 192
8.1.5 高级应用：AI 工具辅助设计 193
8.2 方法：不同类型蒙太奇的设计 194
8.2.1 事件浓缩：叙事蒙太奇的运用 194
8.2.2 情节交织：平行蒙太奇的运用 194
8.2.3 交替剪辑：交叉蒙太奇的运用 195
8.2.4 情感隐喻：表现蒙太奇的运用 197
8.2.5 结合应用：蒙太奇的综合运用 198
8.3 AI 案例：用剪映实现多镜头组合 202
8.3.1 平台介绍：认识剪映界面 202
8.3.2 案例一：制作淡入淡出效果 204
8.3.3 案例二：制作镜头缩放效果 206
8.3.4 案例三：制作划像转场效果 207
8.3.5 案例四：制作运镜转场效果 209
8.4 本章小结 210
8.5 课后实训 211

第1章 分镜头脚本的原理、方法与AI案例

分镜头脚本是影视创作中不可或缺的视觉规划工具，在电影、电视剧、动画、短视频及广告等各类影视作品制作流程中发挥着关键作用。作为连接剧本文字与影像呈现的桥梁，它可将抽象的文字描述和创意构思转化为具象的视觉画面，科学规划镜头序列并确保叙事的连贯性。

本章将详细介绍分镜头脚本的原理、方法，并结合AI技术案例，帮助读者深入了解分镜头脚本设计的核心要素与应用。

1.1 原理：分镜头脚本的基础知识

分镜头脚本，是将剧本内容转化为可视化的画面序列，以帮助导演和制作团队在正式拍摄前，完成精确的视觉预演工作。本节主要介绍分镜头脚本的基础知识，包括分镜头脚本的相关概念、功能价值、具体分类、历史发展、主要形式，以及设计流程等内容。

1.1.1 概念解析：了解分镜头的相关定义

扫码看视频

分镜头是影视制作的基本叙事单元，指摄像机从开机到关机期间记录的连续画面。它不仅包含未经剪辑的影像段落，更体现了导演对画面的视觉构思和叙事意图。每个分镜头都通过特定的视觉语言，包括镜头运动、拍摄角度、焦点选择和画面构图等元素来传递故事信息。

图 1–1 为悬疑电影大师阿尔弗雷德·希区柯克 (Alfred Hitchcock) 执导的电影《惊魂记》的分镜图。

图 1–1　电影《惊魂记》的分镜图

了解视觉暂留原理，是深入学习分镜头的重要前提。1824 年，英国医生彼得·马克·罗歇特 (Peter Mark Roget) 首次系统阐述了这一视觉现象：人眼在接收图像后，即便该图像已经消失，其影像也会在视网膜上滞留约 1/24 秒。这种生理特性使快速连续呈现的静态画面能够被感知为流畅的运动影像，从而构成了电影和动画的技术基础。具体而言，影视作品由一系列静态画面 (称为“帧”或“格”) 组成，以每秒 24 帧的标准速率放映，而分镜头正是选取每个镜头中最具代表性的关键帧进行呈现。

分镜头脚本通过将完整的场景分解为若干独立的镜头单元，为每个镜头设定明确的视觉要素，包括构图方式、拍摄角度、景别选择、角色动作、背景环境，以及镜头运动等。这种系统化的视觉规划使导演能够精准把控叙事节奏和视觉效果，确保镜头间的自然过渡，从而提升影片的整体艺术表现力。

1.1.2　功能价值：探索分镜头脚本的作用

扫码看视频

分镜头脚本堪称影视制作中不可或缺的重要纽带，它能够将剧本内容以视觉化的方式呈现出来，助力导演精准规划每一个镜头，保障拍摄的连贯性及视觉效果，进而提升影片的整体品质与制作效率。随着数字技术的持续发展，分镜头脚本的形式与功能也在不断拓展，然而它作为导演与制作团队之间沟通桥梁的核心作用始终未曾改变。图 1–2 为分镜头脚本的具体作用。

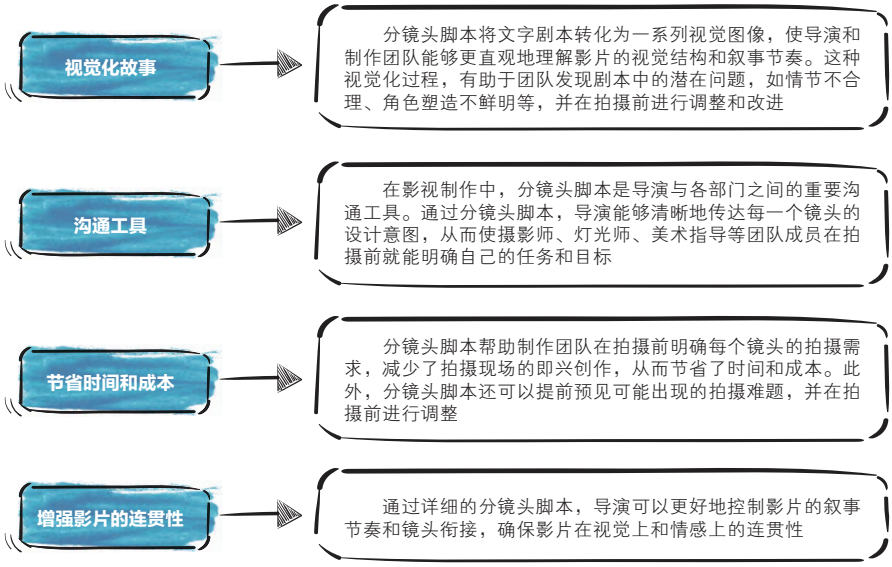

图 1–2　分镜头脚本的具体作用

总体而言，分镜头脚本并非单纯的中间媒介，它是导演创作理念的具体呈现，是团队协作的重要桥梁，更是影视制作流程中必不可少的一环。

1.1.3 具体分类：分镜头脚本的不同类型

扫码看视频

为了满足不同类型的影视项目及其制作需求，分镜头脚本可以分为多种类型。了解这些分类，有助于我们更好地选择和运用适合项目的分镜头脚本，确保视觉表现和叙事效果的完美结合。下面介绍几种常见的分镜头脚本。

1. 电影与电视分镜头脚本

分镜头脚本并非简单的草图，而是一个细致入微、经过深思熟虑的视觉规划，涵盖了影片的每一个镜头与场景。可以说，一篇分镜头脚本的完成，意味着影视作品的制作进程已经推进了一半。

电影、电视的分镜头脚本着重规划关键镜头，注重视觉效果与镜头语言的运用，需要考量实际拍摄环境中的物理条件限制及演员的表演情况，并且与灯光设计、摄影师的工作密切相关，以此确保实际拍摄能够顺利推进。下面介绍电影、电视分镜头脚本的相关内容。

一部标准长度 (90 ~ 120 分钟) 的电影，通常需要数百到上千个分镜头画面。具体镜头数量取决于电影的类型和复杂程度。图 1–3 为不同类型电影的镜头数量。

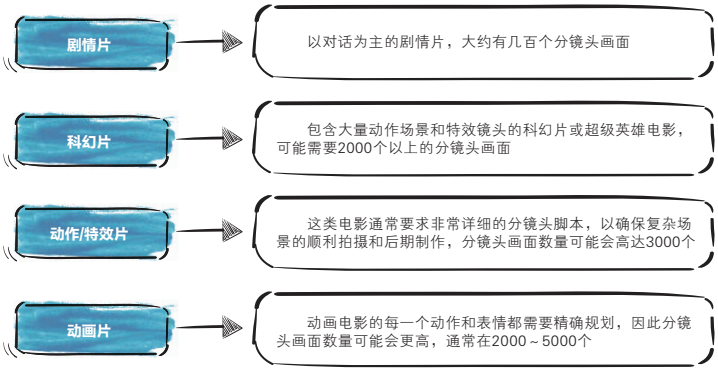

图 1–3　不同类型电影的镜头数量

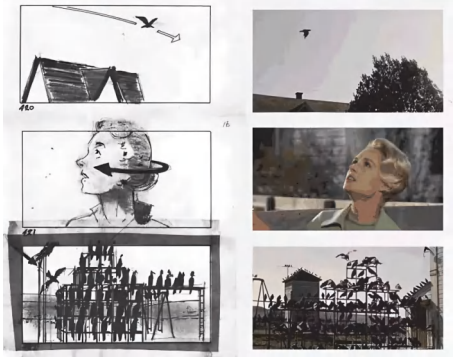

图 1–4　电影《群鸟》的分镜图

通常情况下，分镜师绘制一个分镜头画面，所需时间大概为 15 分钟到 1 小时，具体时长取决于画面的细节丰富程度和复杂程度。若为简单的镜头，绘制时间可能会较短；而复杂的镜头，则需投入更多时间来设计和修改。制作一部标准电影的完整分镜头脚本，可能需要几周到几个月的时间，这一过程涵盖了初步绘制、接收导演反馈、反复修改，以及最终定稿等环节。图 1–4 为电影《群鸟》的分镜图。

提示

很多时候，导演会亲自绘制分镜头，这类分镜头也被称为导演草图。如此一来，导演能够更精准地传达自身意图，以及对影片的初步构思与创意。这些草图或许十分简略，但其中往往蕴含着导演对影片氛围、角色性格及视觉风格的见解。导演草图一般用于和制片人、编剧，以及其他团队核心成员探讨影片的整体方向与创意。

2. 动画分镜头脚本

动画分镜头脚本，是保障动画叙事流畅、节奏精准的关键因素。借助详尽的分镜头脚本，动画团队能够预先规划角色动作、镜头运动和场景转换，从而避免制作过程中可能出现的偏差与资源浪费。

图 1–5 为日本动画大师今敏为导演的电影《千年女优》手绘的分镜头，其效果细致入微，几乎将每一帧都呈现出来。

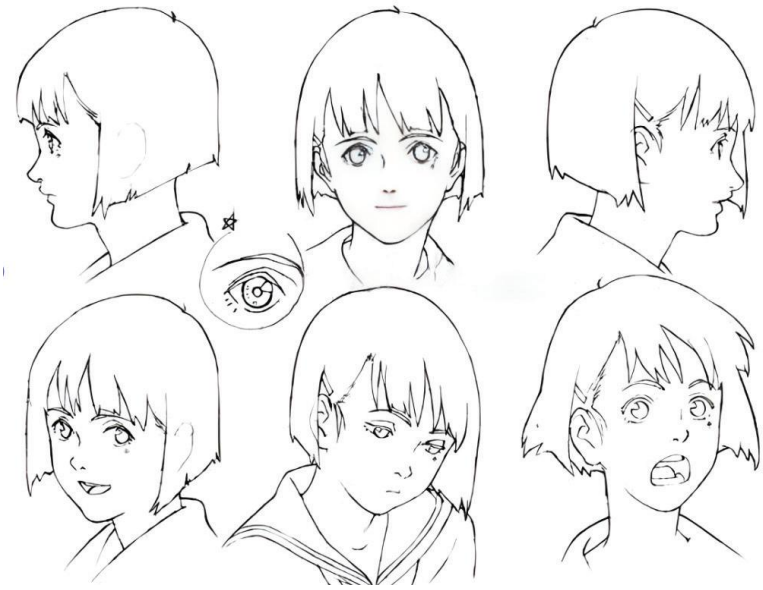

图 1–5　《千年女优》的手绘分镜头效果

动画分镜头脚本与电影分镜头脚本在诸多方面存在相似之处，都用于规划视觉叙事并指导拍摄或制作过程，但在具体应用和制作方法上存在一些差异。下面介绍动画分镜头脚本的主要特点，如图 1–6 所示。

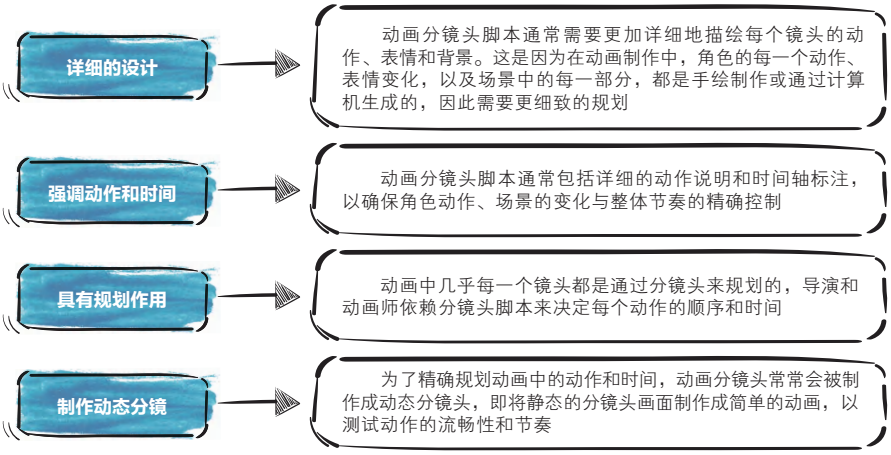

图 1–6　动画分镜头脚本的主要特点

3. 广告分镜头脚本

广告分镜头脚本有助于广告团队精准地展现品牌信息与创意理念。借助分镜头脚本，能够在广告制作过程中实现对时间的精确把控、画面的精心设计，以及信息的有效传递，从而为最终成片的高质量呈现筑牢基础。广告分镜头脚本在目的、长度、受众和预算等方面，与其他分镜头脚本存在差异，这也使得其具备一些独特之处，如图 1–7 所示。

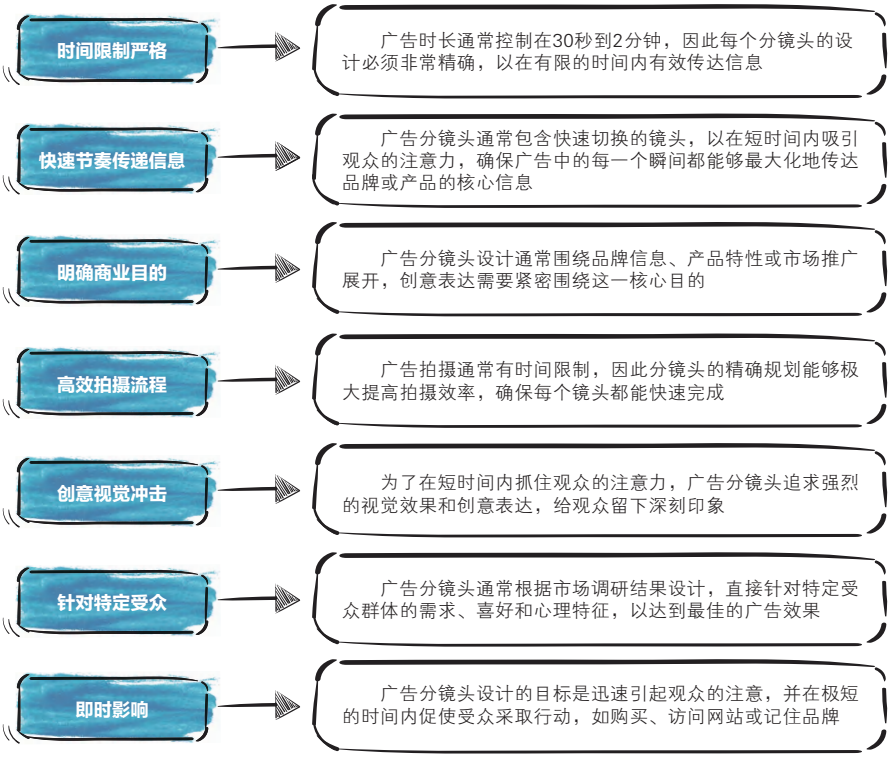

图 1–7　广告分镜头脚本的主要特点

4. 游戏分镜头脚本

游戏分镜头脚本在游戏开发进程中发挥着至关重要的作用。它不仅助力开发团队将游戏故事、场景设计与角色动作具象化，还为后续的动画制作、编程实现及用户体验优化提供了清晰的参照。借助分镜头脚本，开发者能够直观地呈现每个游戏场景的布局、角色的互动，以及镜头的运动方式，进而确保游戏的视觉效果与叙事节奏达到预期水准。

游戏分镜头脚本与其他类型的分镜头脚本在表现形式、交互性、叙事方式等方面存在显著差异。下面介绍游戏分镜头脚本的主要特点，如图 1–8 所示。

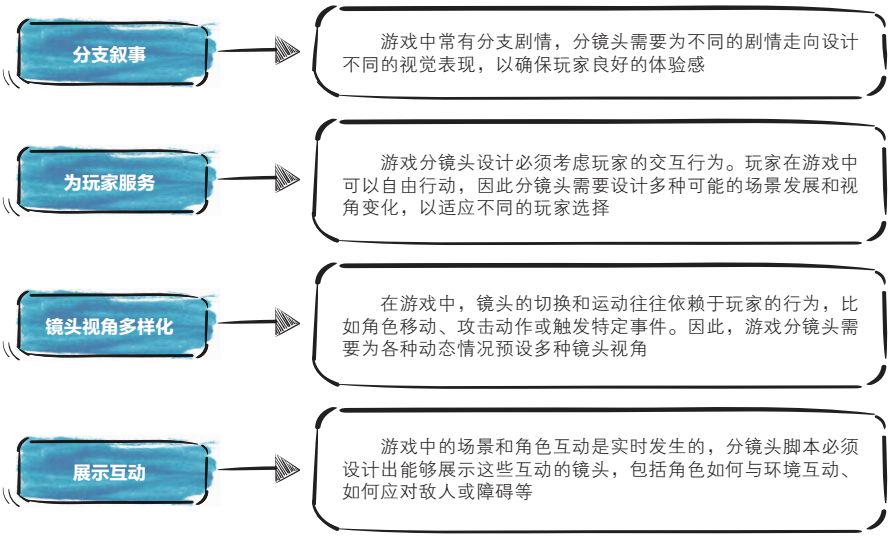

图 1–8　游戏分镜头脚本的主要特点

1.1.4 历史发展：分镜头脚本的演变

扫码看视频

分镜头脚本的概念并非天然存在，而是在电影技术和电影语言不断发展演变的过程中逐渐形成的。从早期电影的简单叙事，到动画片的系统化规划，再到现代电影的复杂镜头设计，在这一进程中，分镜头脚本的概念日益清晰。

在分镜头脚本概念完全确立之前，电影制作中导演和制片人通常依靠简短的文字描述或粗略的草图来规划镜头。这种方法在当时虽有一定效果，但随着电影制作愈发复杂，便显得力不从心。因此，随着电影制作复杂程度的加深，探寻更高效、更精准的镜头规划方式变得尤为关键。下面介绍分镜头脚本的发展脉络。

1. 分镜头脚本的起源

电影诞生初期，主要是由单一镜头组成的连续画面，内容多为短小的纪录片或

戏剧表演。彼时，电影尚处于探索阶段，拍摄的镜头大多是固定的，缺乏复杂的镜头切换或剪辑技术。所以，分镜头脚本的概念尚未出现，导演和摄制团队主要依靠剧本和临场发挥进行拍摄。

随着电影作为一种艺术形式不断发展，导演们逐渐意识到，通过不同的镜头组合能够更有效地讲述故事、引导观众的情感。

2. 分镜头脚本正式诞生

真正推动分镜头脚本系统化发展的是动画电影。20 世纪 20 年代末至 30 年代初，华特·迪士尼 (Walt Disney) 在其动画工作室中开始系统化地使用分镜头脚本。由于动画片制作需要对每一帧画面进行详细设计和规划，迪士尼团队发明了一种通过绘制一系列图板来展示影片每一个镜头的方法，这种图板就是早期的分镜头脚本。

在制作《白雪公主与七个小矮人》(1937 年) 时，迪士尼及其团队将分镜头脚本的使用提升到了一个新的高度。整个影片的每一个场景、每一个镜头都以图板的形式展示出来，并通过反复的讨论和调整，确保最终拍摄的效果与导演的设想一致。这种方法不仅提高了制作效率，也使整个制作团队在拍摄前就能充分理解影片的整体结构和情感基调。

3. 分镜头脚本的广泛应用

随着《白雪公主与七个小矮人》取得成功，其他电影制作公司也开始采用这种方法，并将其应用于各类影片的制作中。分镜头脚本在动画和真人电影制作中逐渐普及，成为导演与各部门 (如摄影、美术、特效等) 沟通的标准工具，确保每个镜头的设计都能在拍摄中精准实现。

20 世纪 50 年代，随着电视节目的兴起，分镜头脚本的使用进一步扩展到电视剧和广告制作中。由于电视节目和广告通常制作周期短、预算有限，这使得分镜头脚本成为一种必不可少的工具，用于在有限的时间和资源内精准规划每个镜头。

这一时期，分镜头脚本开始在电影制作流程中实现了标准化，制片厂和制作公司通常会要求导演在拍摄前提供详细的分镜头脚本，以确保拍摄过程的顺利进行。导演和编剧们也开始将分镜头脚本作为创作过程的一部分，视其为实现视觉叙事的重要手段。

4. 分镜头脚本的数字化转型

20 世纪末，随着计算机技术的进步，分镜头脚本逐渐从手绘转向数字化制作。图像处理软件 (如 Photoshop 等) 使创作者可以快速绘制和修改分镜图，极大地提升了创作效率。

此外，人工智能、虚拟现实 (virtual reality，VR) 和增强现实 (augmented reality，AR) 等技术的兴起，也为分镜头脚本的创作提供了全新的手段和可能性。例如，AI 工具能够自动生成分镜图、调整镜头，甚至为分镜图配备声音效果，进一步提升了分镜头脚本设计的效率和精准度。图 1–9 为使用 AI 工具设计的新年宣传片分镜图。

图 1–9　使用 AI 工具设计的新年宣传片分镜图

1.1.5　主要形式：分镜头脚本的呈现方式

扫码看视频

分镜头脚本在影视、动画和游戏制作中起着举足轻重的作用，其形式与格式对项目能否顺利推进，以及最终效果有着直接影响。不同形式的分镜头脚本在结构上各具特色，以适应不同的制作需求和创作风格，因此无论是手绘草图、数字化分镜，还是画幅比例，都需要严格遵循特定的规范。

1. 文字分镜头

文字分镜头以文字描述的形式，对一部影视作品或动画的场景、镜头、角色动作、对话及镜头切换进行细致叙述与规划。它通过描绘视觉元素，为影片的视觉叙事提供概念化支撑。在创作初期，文字分镜头尤为重要，能够帮助编剧和导演快速捕捉并表达创意，以低成本、高效率完成叙事规划与迭代。

下面介绍文字分镜头包含的关键因素，如图 1–10 所示。

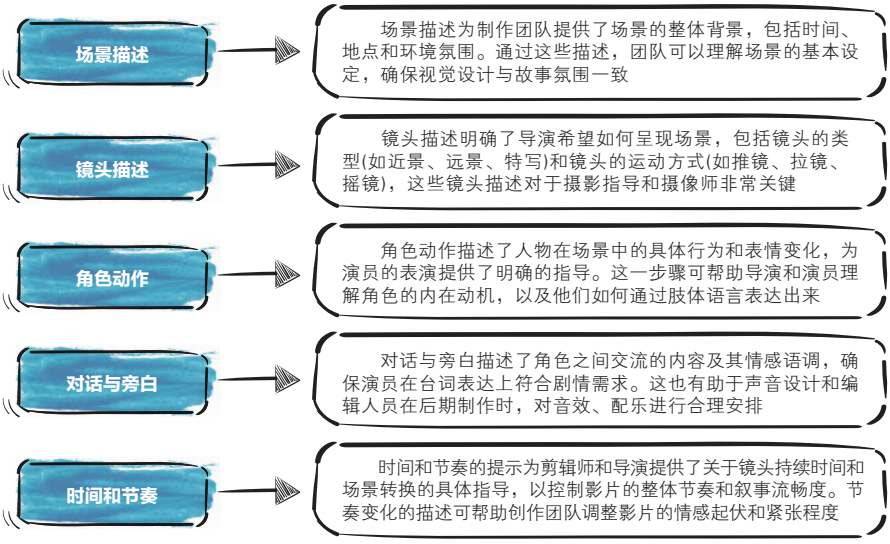

图 1–10　文字分镜头包含的关键因素

在进行文字分镜头创作时，需为每个镜头编号，此编号称为“镜号”，以便对镜头数量实施管理。此外，需注明配音和字幕，从而确保后期制作与前期构思保持一致。表 1–1 为文字分镜头范例参考。

表 1-1　文字分镜头范例参考

镜号	景别	镜头运动	画面	配音	时长 / 秒
1	大远景	推镜头	航拍山川美景	云卷青山	2
2	大远景	移镜头	航拍县城和江水景象	江水绕城	2
3	大远景	环绕镜头	航拍山川空镜	山川育林木	3
4	大远景	移镜头	航拍田地空镜	环境优美	3
5	远景	移镜头	南山牧场环境空镜	富有水韵诗意	2
6	全景	移镜头	牧场上的牛羊在吃草	健康的生态环境	2
7	远景	固定镜头	航拍牛羊群奔跑	自由自在	2
8	大远景	固定镜头	县城里的居民生活	人间烟火气息	3
9	大远景	固定镜头	绿水青山作为背景画面	画面唯美	3
10	全景	固定镜头	大型工厂外部画面	工业革新下	2
11	全景	固定镜头	拉着煤矿的火车疾驰而过	农业环境变化	2

2. 传统手绘分镜头

传统手绘分镜头是分镜头脚本最早的形式，其凭借灵活性与直观性，成为众多导演和动画师的首选工具。借助手绘分镜头，创作者能够直接且快速地勾勒出场景布局、角色动态及镜头运动，为后续制作提供清晰的视觉指引。

传统手绘分镜头通过一系列连续的图画，呈现作品中的每一个镜头、场景和动作。每个图画帧通常配有简短的文字说明，涵盖镜头角度、角色动作、对话或音效等细节。传统手绘分镜头的格式与绘制者的风格紧密相关，不同文化背景下的分镜师绘制的分镜头各有特色。

图 1–11 为阿尔弗雷德·希区柯克执导的《西北偏北》的传统手绘分镜图。

提示

传统分镜头绘制常使用笔和纸，这是最早用于分镜头绘制的工具，如今已较少使用。不过，仍有一些导演会运用笔和纸简单勾勒分镜草图，以供专业分镜师参考。

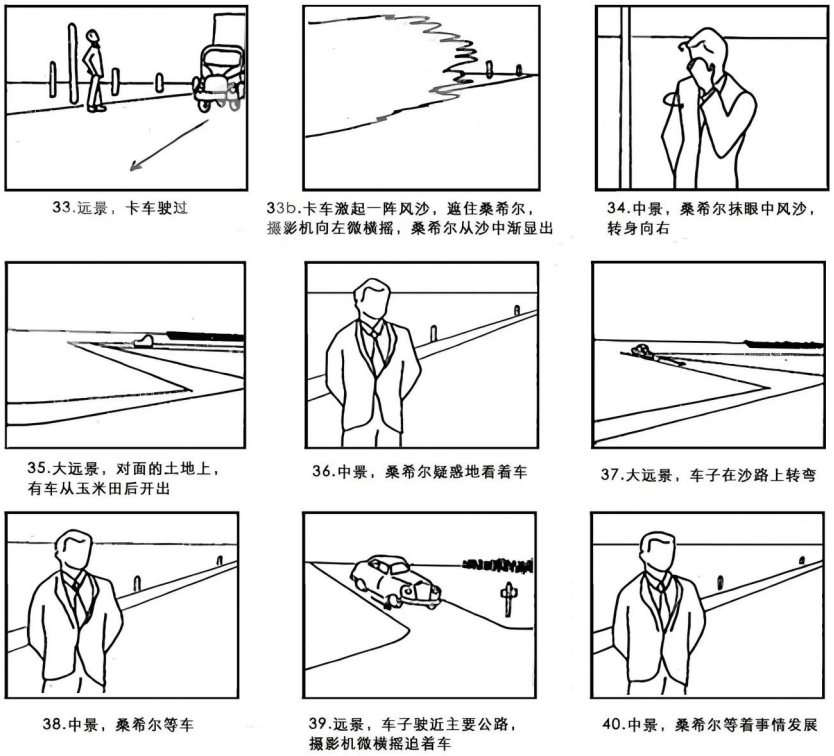

图 1–11　《西北偏北》的传统手绘分镜图

3. 数位板分镜头

数位板分镜头是现代影视与动画制作中高效且灵活的创作方式。借助数位板与绘图软件，创作者能够迅速将创意转化为数字形式的分镜头画面。这种方式既保留了手绘的艺术质感，又显著提升了工作效率，还具备便于修改和存储的优势。

数位板分镜头可实现精确的色彩控制和图层管理，让画面效果更加丰富多样。同时，数位板支持创作者与团队成员实时共享和协作，推动创作流程顺利进行。图 1–12 为使用数位板创作的分镜图。

图 1–12　使用数位板创作的分镜图

4. AI 创作分镜头

在影视制作领域，AI 技术正逐步革新分镜头的创作流程。借助先进的算法和深度学习技术，AI 能够智能分析剧本内容、角色设定及情感走向，自动生成契合剧情发展的分镜头脚本。这不仅显著提高了创作效率，还确保了镜头切换与剧情节奏完美匹配。此外，AI 还能依据导演风格、影片类型等参数进行个性化调整，让分镜头

脚本设计更加贴合整体的视觉风格。

图 1–13 为使用即梦 AI 生成的科幻片电影分镜图，提示词为“一名身穿未来风格机甲的机器人，在科幻都市的雨中挥舞着能量剑，周围环绕着赛博朋克元素和虚幻的火焰”。

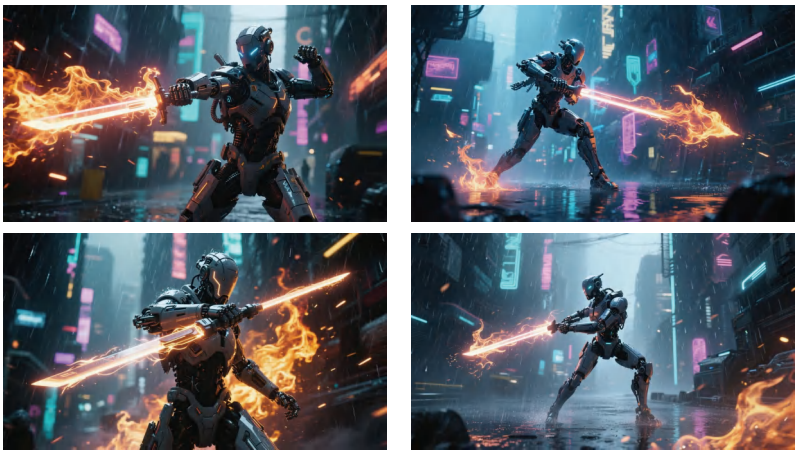

图 1–13　科幻片电影分镜图

5. 不同的画幅比例

“画幅”指的是图像或画面的可见区域或边界，在视觉艺术、动画、电影制作等领域常被提及。具体而言，画幅决定了观众所能看到的内容范围，它会影响整个作品的构图、视角，以及观众的视觉体验。常见的画幅比例有标准屏幕 (4:3)、宽屏 (16:9)、宽银幕 (2.39:1)。画幅比例决定了影片在银幕上的视觉呈现效果，不同的画幅比例会带来不同的视觉感受和叙事风格。

1) 标准画幅 4:3(1.33:1)

4:3(1.33:1) 是早期电影和电视的标准画幅比例，通常被称作“学院画幅”。它在无声电影时代得到了广泛应用，成为当时电影的主流格式。与现代更为宽阔的画幅相比，4:3 画幅较为方正，适合表现构图中的人物和静态场景。许多经典电影在这一比例下拍摄，呈现出紧凑且具有平衡感的画面效果。

电影《绿野仙踪》(1939 年) 和《公民凯恩》(1941 年) 便是使用 4:3 画幅的代表作。在《绿野仙踪》中，导演借助这一比例精准塑造了角色之间的互动及静谧的场景氛围；而《公民凯恩》则在这一画幅区域内展现了深度的空间感和人物关系的复杂性。由于 4:3 画幅相对较小的宽高比，它在呈现人物对话、室内戏及情感张力方面尤为出色。

2) 现代宽屏画幅 16:9(1.78:1)

16:9(1.78:1) 是当今最常见的宽屏画幅，广泛应用于电视、电影及数字设备上。相较于 4:3 画幅，16:9 画幅的宽度更大，能够提供更广阔的视野和更沉浸的观影

体验。这一比例成为高清电视和大部分网络视频的标准格式，适应高质量影像内容的需求。

在现代影视作品中，16:9 画幅已成为标准，许多电视剧和电影都采用这一比例。例如，电视剧《黑镜》(2011 年) 利用 16:9 画幅扩展了科幻与现实交错的视野，增强了剧集的视觉冲击力；而电影《复仇者联盟》(2012 年) 则通过宽屏展示了宏大的场面和激烈的动作戏，使观众能够更好地融入复杂的视觉叙事中。

16:9 画幅不仅提供了更多的视觉信息，还能更好地呈现动态场景和视觉特效，因此它在当代影像制作中占据了主导地位。这种画幅适合各种类型的作品，无论是快节奏的动作片还是有深度的剧情片，都能通过它充分发挥视觉叙事优势。

3) 标准宽银幕画幅 1.85:1

1.85:1 是现代电影中常见的标准宽银幕画幅，它比 16:9 画幅稍宽，但高度适中。这种比例非常适合展示宽广的场景，尤其在平衡人物与环境的关系方面表现出色。它既能呈现宽广的视觉效果，又能保留人物的细节，成为许多经典电影的首选。

在现代电影中，1.85:1 画幅能够突出画面中丰富的视觉层次。例如，《侏罗纪公园》(1993 年) 使用 1.85:1 画幅展现了恐龙与自然景观的壮丽，同时能细致刻画人物在宏大背景中的情感反应；《盗梦空间》(2010 年) 则利用这一画幅平衡了梦境世界的奇幻与现实世界的严谨，让观众在视觉上获得了更加沉浸的体验。

4) 宽银幕画幅 2.39:1

2.39:1 是现代电影中的标准宽银幕画幅，广泛应用于史诗大片和动作片，其以超宽的视觉效果而著称。该画幅适合展示壮丽的景观和大规模的动作场面，让观众沉浸在宏大而精细的画面中，成为视觉叙事的强大工具。

这一画幅不仅有效地呈现了大规模场景，还增强了视觉冲击力。例如，《星球大战》系列和《指环王》三部曲都利用 2.39:1 的宽银幕画幅展现了宏大的史诗世界和复杂的战斗场面；《黑客帝国》(1999 年) 则通过这一画幅突出赛博朋克风格的未来都市，创造出独特的视觉体验；《疯狂的麦克斯：狂暴之路》(2015 年) 以 2.39:1 画幅将追逐场面和荒凉的末世景观完美融合，提升了影片的紧张感和视觉冲击。

图 1–14 为同一画面在不同画幅中的呈现比例。该画面表现的是一幅令人难以忘怀的沙漠场景，其亮点在于独特的沙线与光影的完美融合，人物塑造具有画龙点睛之效。可以看出，在 4:3 画幅中，画面展示的信息十分有限，显得较为拥挤；在 16:9 画幅中，画面呈现的信息量更大一些，基本的画面信息得以展示；而在 1.85:1 与 16:9 的画幅中，画面涵盖的信息量相差无几，只是多了一些环境信息；2.39:1 画幅包含的信息量最大，整个画面显得比较宽松，层次感更强。

图 1–14　同一画面在不同画幅中的呈现比例

1.1.6　设计流程：分镜头脚本的创作步骤

扫码看视频

分镜头脚本的设计过程通常分为 6 个阶段，每个阶段都有其关键任务和注意事项。下面以图解的形式分析一个标准分镜头脚本的设计流程，如图 1–15 所示。

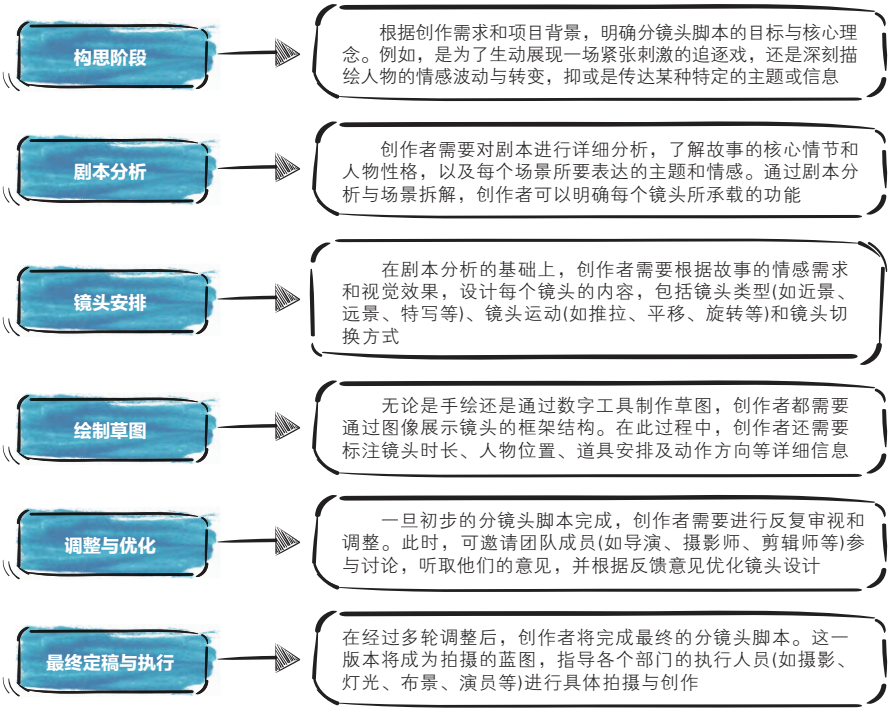

图 1–15　分镜头脚本设计流程

1.2　方法：分镜头设计的 6 大技巧

精心设计的分镜头，能够让影片有效地传达叙事、表达情绪、展现动作、表现空间、塑造角色，以及运用特效。

本节详细介绍分镜头设计的 6 大技巧，包括视觉叙事技巧、情绪表达技巧、动作捕捉技巧、空间表现技巧、角色塑造技巧、特效处理技巧。每种技巧都有其独特作用与应用场景，综合运用这些技巧，能够创作出更加丰富、生动的影视作品。无论是电影、电视剧，还是短剧，这些技巧都是实现导演创意和艺术表达的重要手段。

1.2.1　视觉叙事：借助分镜头实现叙事

扫码看视频

视觉叙事是通过图像、视频等视觉媒介来传达故事与信息的方式。它借助视觉元素构建情境，增强故事表现力，提升沟通效果，激发观众的想象力，带来独特的体验，并引发社会的关注与思考。视觉叙事在影视、广告、宣传和教育等领域均发挥着重要作用。相较于纯文字叙事，视觉叙事更具沟通优势，因为人类对图像的理解和感知能力远超文字，所以通过视觉叙事能更直观地传递信息，提高信息的吸引力和理解度。

影视分镜头是视觉叙事的重要组成部分，它通过展示特定的场景和动作，推动故事情节的发展。分镜头不仅记录故事的发生与发展，还能借助视觉元素传达角色的情感、心理变化和主题思想。分镜头的设计和运用能够引导观众视线，控制观众情绪，增强故事的感染力。此外，分镜头还能通过不同的构图、色彩、光线和运动等方式，营造出特定氛围和情感，让观众更加身临其境地体验故事。

例如，运用特写镜头可突出角色的表情和情绪，如图 1–16 所示；采用对比色彩能增强画面的视觉冲击力，如图 1–17 所示。

图 1–16　特写镜头示例

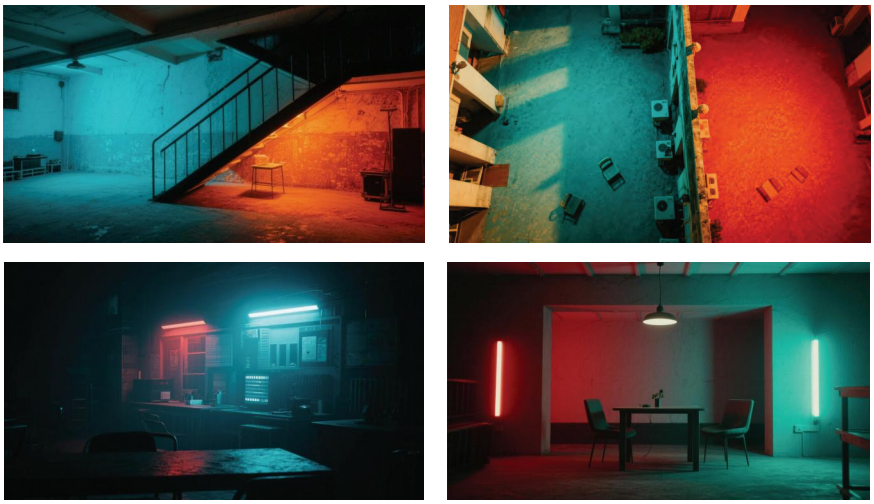

图 1–17　对比色彩示例

1.2.2　情感表达：利用分镜头表达情绪

扫码看视频

情绪表达是个体通过言语、面部表情、身体姿态等方式向外界传达内心感受的过程。在人际交往中，有效的情绪表达有助于增进理解和共鸣，减少误解和冲突。而在艺术领域，尤其是电影或短剧制作中，情绪表达是连接观众与作品情感核心的桥梁，能够让观众在观看影片时产生共鸣，加深对故事的理解。

在分镜头创作中，情绪表达不只是角色表演的一部分，更是导演和摄影师通过镜头语言精心构建的结果。恰当的情绪表达能增强故事的感染力，让观众在情感上与角色产生联系，进而更投入于影片所构建的世界。另外，通过分镜头捕捉角色微妙的情绪变化，还能为剧情发展埋下伏笔，增加故事的层次感和复杂性。

实现分镜头中的情绪表达涉及多个方面。首先是分镜头的选择，包括不同景别的运用。特写可以捕捉演员的微表情，传达细腻的情感；中景有助于展现角色之间的互动和关系；远景则可表现角色与环境的关系，营造宏大的氛围。其次是镜头运动，如推、拉、摇等运镜手法，能强化情绪的流动性和动态性。例如，缓慢前推镜头能加深观众对角色内心世界的探索，快速移动镜头则能营造紧张或激动的氛围。

此外，色彩和光线的设计也不容忽视。温暖的色调与柔和的光线往往带来温馨或浪漫的感觉；冷色调和强烈的光影对比则能营造紧张或恐怖的氛围，如图 1–18 所示。

图 1–18　冷色调示例

1.2.3　动作捕捉：精准呈现分镜头动作

扫码看视频

动作捕捉是一种记录和追踪角色动作，并将其转换为数字数据的技术。这些数据可用于驱动动画角色的运动，使其在电影、游戏和其他数字媒体中呈现出真实、流畅的动作效果。

动作捕捉技术最早出现于 20 世纪初，当时动画师通过手绘方式复制演员的动作来制作动画。随着技术的发展，现代动作捕捉系统已能实时记录角色的每一个细微动作，包括面部表情和肢体动作，极大地提升了虚拟角色的真实感和表现力。

在分镜头制作中，动作捕捉技术具有重要的应用价值，能够显著提高虚拟角色动作的真实性。通过捕捉演员的真实表演，动画师可创建更加自然、细腻的角色动作，使虚拟角色在分镜中显得更加生动和逼真，如图 1–19 所示。此外，动作捕捉技术还能扩展电影的表现空间，创造出传统拍摄方法难以实现的场景和效果，为观众带来全新的视觉体验。

图 1–19　通过真实人物创造出虚拟人物

动作捕捉技术能节省大量的时间和成本。传统动画制作需要动画师逐帧绘制角

色的动作，耗时费力；而通过动作捕捉技术，可在较短时间内获得高质量的动画数据，大大提高制作效率。

常见的动作捕捉系统，包括光学捕捉系统、惯性捕捉系统和磁性捕捉系统。光学捕捉系统通过多个高速摄像机记录演员身上的标记点，适用于复杂的动作捕捉；惯性捕捉系统通过传感器记录演员的动作，适合户外和大范围的捕捉；磁性捕捉系统则利用磁场来追踪标记点，适用于较小范围的捕捉。

要实现动作捕捉，需在专业动作捕捉棚内完成一系列准备与操作：首先，需布置多个高速摄像机及灯光设备，确保捕捉环境的光线、背景不会干扰捕捉效果；随后，演员需身着特制捕捉服，并在身体相应位置粘贴标记点，这些标记点可为反光球或其他类型传感器，用于精准记录演员的动作轨迹。准备就绪后，演员按照导演的要求进行表演，高速摄像机同步实时采集演员的动作数据。若需捕捉面部表情，还需在演员面部额外粘贴标记点，或为其佩戴头戴式摄像头，以实现精准捕捉。

以科幻巨作《阿凡达》为例，这部电影是动作捕捉技术的一个里程碑，展示了这一技术在现代电影制作中的巨大潜力。在影片制作过程中，导演詹姆斯·卡梅隆 (James Cameron) 使用了先进的动作捕捉技术，以创建潘多拉星球上的纳美人角色。与传统动作捕捉不同，《阿凡达》中的技术应用不仅限于捕捉演员的动作，还包括角色与虚拟环境的互动。为此，电影团队采用了虚拟摄像机系统，让导演能够在虚拟场景中自由移动，实时预览演员动作与虚拟环境的融合效果。这一技术创新，让电影中的动作场景更加流畅和自然，增强了观众的沉浸感。

1.2.4 空间表现：展现分镜头的立体感

扫码看视频

空间表现是指在电影中通过镜头语言和技术手段，创造出具有深度、层次感和立体感的视觉效果，让观众感受到场景的空间感。这种表现不仅是物理空间的再现，更是情感和叙事空间的构建。

空间表现是分镜头语言的重要组成部分，它能够帮助观众更好地理解和感受影片中的故事和情感。通过精心设计的空间，导演可以引导观众的注意力，强化情感表达，提升电影的艺术效果。

在分镜头设计中，空间表现具有多重功能和重要意义。其一，它能够增强场景的真实感和可信度。通过合理的空间布局和镜头运用，可以使观众感觉自己置身于电影的世界中，从而更加投入和沉浸。其二，空间表现有助于传达情感和氛围，不同的空间设计可以引发观众不同的情感反应。例如，狭窄的空间可能使人感到压抑和不安，而开阔的空间则可能给人以自由和希望的感觉。其三，空间表现能强化叙事效果，通过空间的转换和变化，可以引导故事的发展，揭示角色的内心世界和关系变化。

例如，使用广角镜头可以捕捉更宽广的视野，展示场景的整体布局和环境特点，增强空间的深度感，适合表现开阔的空间和宏大的场景，如图 1–20 所示；使用长焦

镜头则可以压缩空间，使远处的物体看起来更近，适合表现特定的细节和局部场景，突出某个角色或物体，引导观众的注意力。

图 1-20　宏大的场景示例

以科幻电影《星际穿越》为例，导演克里斯托弗·诺兰 (Christopher Nolan) 广泛使用了广角镜头来表现宇宙的广阔和壮丽。特别是在展示黑洞和虫洞的场景中，广角镜头捕捉到了这些天体的宏伟景象，使观众能够感受到宇宙的浩瀚和神秘。通过这种方式，电影不仅展示了科学的奇观，还引发了观众对宇宙的无限遐想。此外，影片中的镜头运动也十分讲究，在展示飞船穿越虫洞的场景时，导演使用了快速的推拉镜头和摇移镜头，让观众感受到飞船高速行驶的速度感和紧张感。这种动态的镜头运动不仅增强了场景的视觉冲击力，还让观众更加投入到电影的叙事中。

1.2.5　角色塑造：通过分镜头塑造人物形象

扫码看视频

角色塑造是指在电影中通过各种技术和艺术手段，将剧本中的角色形象生动地呈现在观众面前，使观众能够感受到角色的性格、情感和命运。它不仅包括对角色外在形象的描绘，更核心的是对角色内在心理与情感的深度挖掘，从而赋予角色丰富的层次感和立体感。成功的角色塑造能够让观众产生共鸣，增强电影的感染力和吸引力。

角色塑造能够帮助观众更好地理解和记住角色，通过精心设计的角色形象和行为，观众可以迅速把握角色的性格特点和背景故事，从而更容易投入到电影的情节中。

以 1953 年上映的电影《罗马假日》为例，这部电影通过精心设计的镜头语言和技术手段，生动刻画了安妮公主优雅的气质和天真活泼的性格，强化了公主与记

者乔之间情感的细腻交流。这些镜头不仅让观众感受到公主非凡的魅力，还深刻揭示了她对自由的渴望与对爱情的憧憬，如图 1–21 所示。

图 1–21　电影《罗马假日》剧照

在电影《卡萨布兰卡》中，导演迈克尔·柯蒂兹 (Michael Curtiz) 广泛使用了特写镜头来展示角色的面部表情和眼神。通过特写镜头，观众可以清晰地看到主角里克的坚毅和孤独，伊尔莎的温柔和矛盾。这些镜头所呈现的细腻情感，让观众更加贴近角色的内心世界，进一步强化了角色的立体感。

1.2.6　特效处理：通过分镜头制作质感大片

扫码看视频

特效是指在分镜头制作过程中，通过数字技术和其他手段对原始素材进行加工和修饰，以达到预期的视觉效果。特效通常包括视觉特效和特殊效果，前者主要通过三维动画技术实现，后者则通过实际拍摄中的物理手段实现。

特效是现代影视创作中不可或缺的组成部分，它不仅能够创造出令人震撼的视觉效果，更能强化分镜头的叙事表达和艺术感染力。特效能够创造出现实中无法拍摄或难以实现的视觉效果，拓展电影或短剧的表现空间。例如，通过特效可以展示外星生物和灾难场景等，如图 1–22 所示。

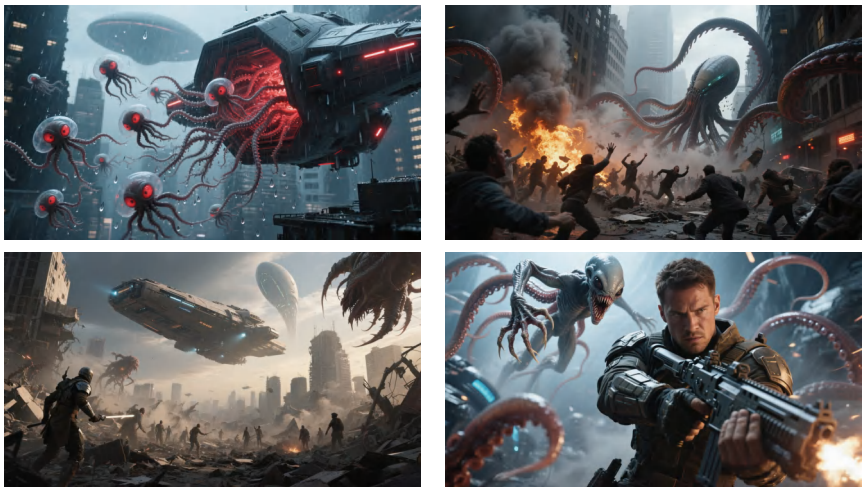

图 1–22　外星生物和灾难场景示例

其次，特效能够增强分镜头的叙事效果，通过视觉和听觉的双重刺激，让观众更加投入到情节中。例如，通过特效可以展示角色的超能力或魔法，增强故事的奇幻感，如图 1–23 所示。此外，高质量的特效处理往往成为影片中的一大卖点，吸引观众的眼球，提升电影或短剧的商业价值。

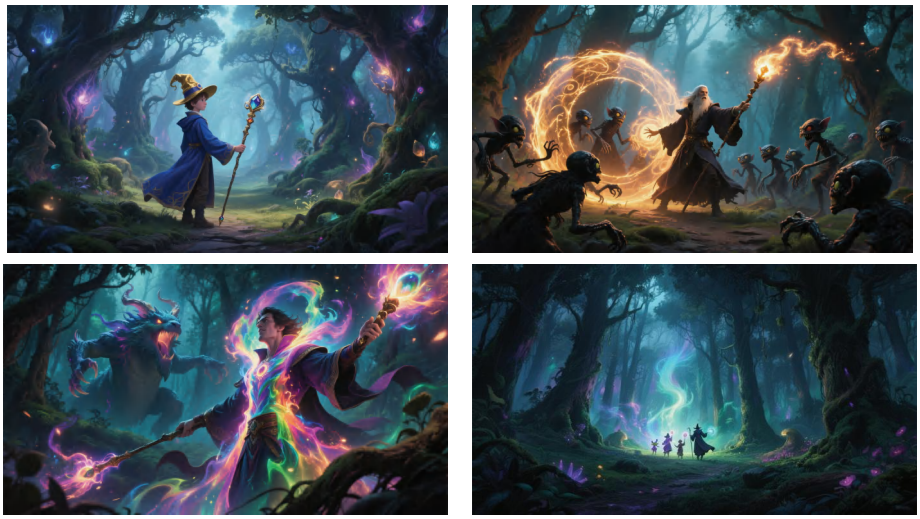

图 1–23　魔法场景示例

以电影《速度与激情 10》为例，这部电影在制作过程中，特效团队与导演路易斯·莱特里尔 (Louis Leterrier) 紧密合作，设计了多个关键场景的特效方案。通过绘制详细的概念图和故事板，团队确定了每个特效分镜头的具体需求，为后续的拍摄和制作提供了明确的指导。特别是对于电影中的高速追逐和惊险动作场景，特效团队进行了大量的前期准备工作，确保每个细节都能达到预期的效果。

1.3　AI 案例：用即梦 AI 设计 4 个分镜头

分镜头设计是影视制作中的关键环节，即梦 AI 凭借高效便捷的功能，为创作者提供了全新的制作方式，可显著提升分镜头设计效率与创作自由度。

即梦 AI 是一个功能强大的智能创作平台，支持用户通过自然语言输入或图片上传的方式，快速生成高质量的图像和视频。此外，即梦 AI 还具备一站式生成故事分镜、镜头组织管理及编辑等功能，便于用户创作故事类、剧情类的分镜头脚本内容。本节主要介绍运用即梦 AI 设计 4 个分镜头的操作方法。

1.3.1 平台介绍：认识即梦 AI

扫码看视频

即梦 AI 是字节跳动旗下剪映推出的一款 AI 图片与视频创作工具。其“故事创作”功能，为用户带来全新的分镜头创作体验。与传统分镜头制作流程不同，用户无须精通视频编辑软件或具备专业视频制作技能，只需用简单的文字描述，就能激发 AI 的创造力，生成精彩的分镜头画面内容。

在使用即梦 AI 进行分镜头创作前，需掌握其页面中的各功能模块，以提高创作效率。下面介绍登录即梦 AI 平台的方法，并对页面进行讲解。

1 打开浏览器，输入即梦 AI 的官方网址，打开官方网站。在页面中勾选复选框；单击“登录”按钮，如图 1–24 所示。

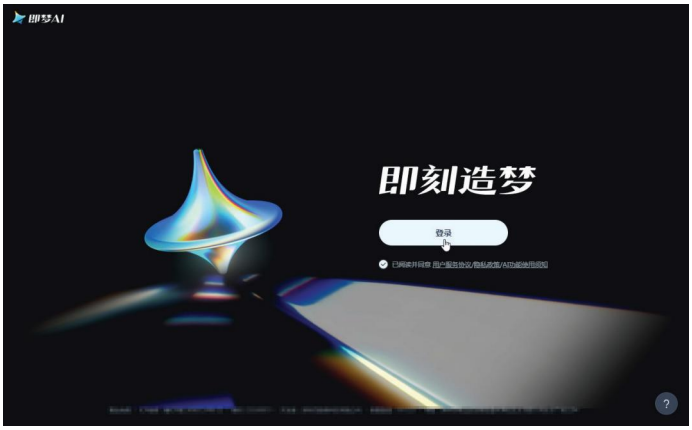

图 1–24　单击“登录”按钮

2 执行操作后，进入抖音授权登录页面，如图 1–25 所示。用户可以选择抖音扫码或手机验证码，进行授权登录。

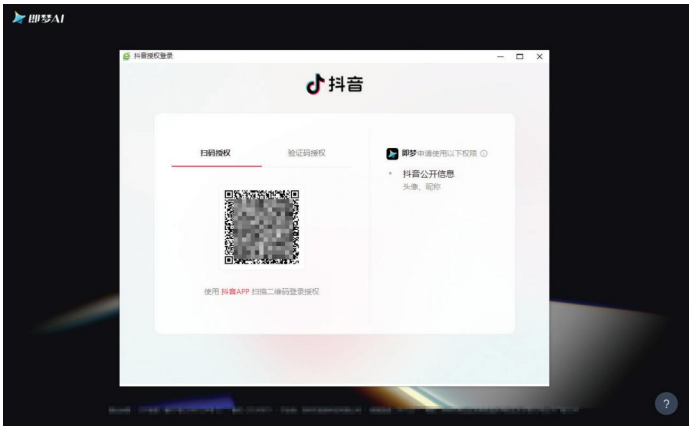

图 1–25　进入抖音授权登录页面

提示

根据用户反馈和媒体报道，即梦 AI 在提供便捷的 AI 创作体验方面获得了一定认可。不过，在某些细节处理上仍有提升空间，如人体动作的模拟、面部表情的细腻度等。随着技术不断进步和应用场景不断拓展，即梦 AI 的功能和应用场景也将不断完善，其未来充满无限可能。

即梦 AI 背后的技术实力不容小觑，它依托字节跳动的技术背景，拥有资深的 AI 技术团队支持，致力于将 AI 技术应用于内容创作领域，推动创意产业的发展。随着产品的迭代优化和市场推广，即梦 AI 开发团队有望在未来取得更大的突破，成为 AI 创作领域的重要力量。

登录完成，即可进入即梦 AI 页面，其组成部分如图 1–26 所示。

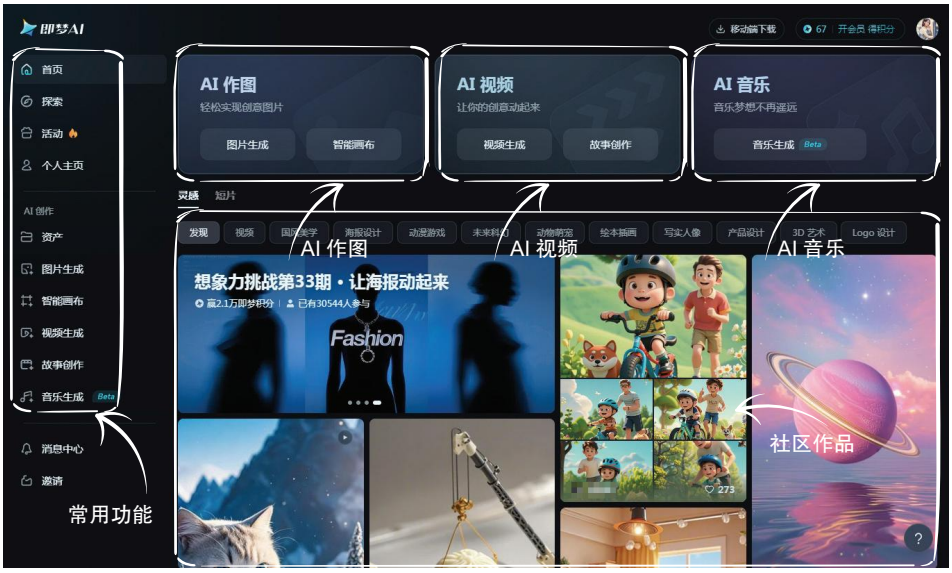

图 1–26　即梦 AI 页面的组成

下面对即梦 AI 页面中的各主要功能进行简要讲解。

常用功能：在该列表框中，包括“探索”“活动”“图片生成”“智能画布”“视频生成”与“故事创作”等常用功能，选择相应的选项，即可跳转到对应的页面。

AI 作图：在该选项区中，包括“图片生成”与“智能画布”两个按钮，单击相应的按钮，可以生成 AI 分镜图。

AI 视频：在该选项区中，包括“视频生成”与“故事创作”两个按钮，单击相应的按钮，可以生成 AI 分镜视频。

AI 音乐：该功能可以根据用户偏好自动生成个性化的音乐作品，包括人声歌曲和纯音乐的制作，支持情境定制与即兴创作。

社区作品：该区域包括“灵感”和“短片”两个选项卡，其中展示了其他用户创作和分享的 AI 短视频作品，单击相应作品可以放大预览。

1.3.2 案例一：制作动画片的场景分镜

扫码看视频

在动画片制作中，场景分镜图的设计至关重要。通过即梦 AI 中的“故事创作”功能，用户可以输入关于场景描述的提示词，AI 会根据描述内容生成多个场景分镜图，帮助创作者更直观地欣赏整个场景的视觉效果，如图 1–27 所示。

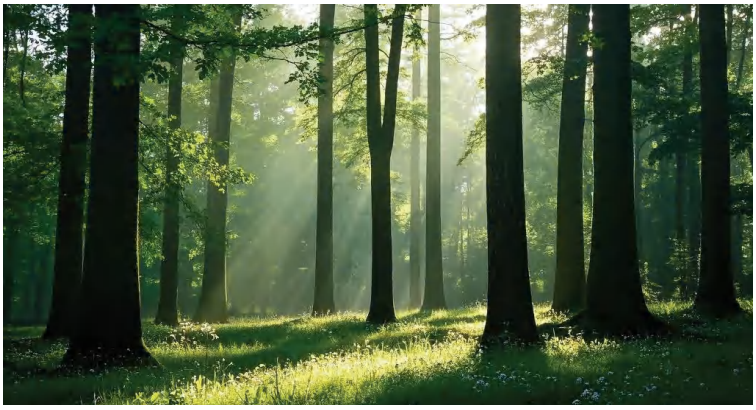

图 1–27　效果欣赏

下面介绍制作动画片场景分镜的操作方法。

1. 在即梦 AI 页面中，单击“故事创作”按钮，如图 1–28 所示。
2. 进入故事创作页面，单击“创建空白分镜”按钮，如图 1–29 所示。

图 1–28　单击“故事创作”按钮

图 1–29　单击“创建空白分镜”按钮

3. 在“分镜 1”文本框中输入提示词，用于指导 AI 生成特定的分镜图；单击“做图片”按钮，如图 1–30 所示。

4 在弹出的“图片生成”面板中，单击底部的“立即生成”按钮，如图 1–31 所示。

图 1–30　单击“做图片”按钮

图 1–31　单击“立即生成”按钮

5 执行操作后，即可自动生成相应的分镜图，在右侧的“分镜素材”面板中选择第 4 张图片，在中间的预览窗口中可以查看生成的分镜图效果，如图 1–32 所示。

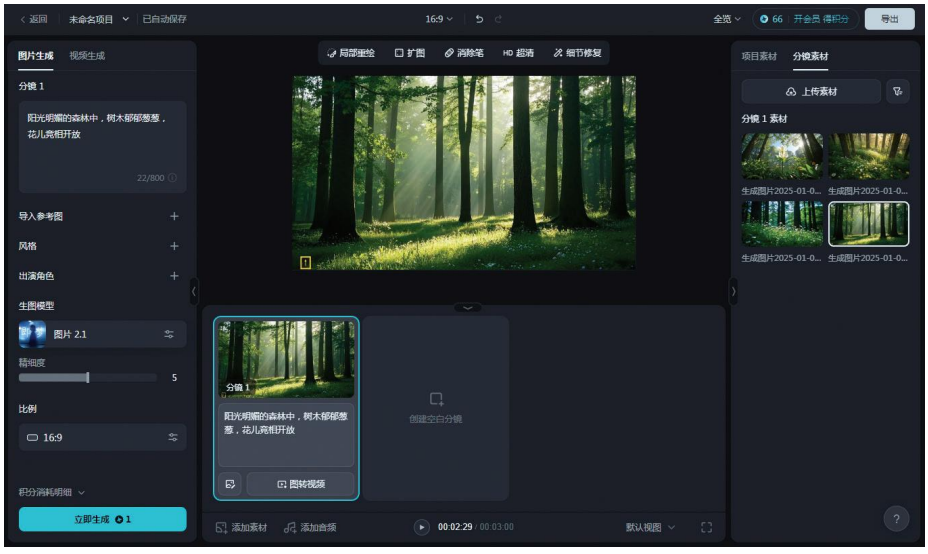

图 1–32　查看生成的分镜图效果

1.3.3　案例二：制作动画片的角色分镜

角色分镜是描述角色动作和表现的关键部分，通过即梦 AI 的“故事创作”功能，创作者可以在短时间内生成多个角色分镜，捕捉角色的动作和情绪，效果如图 1–33 所示。

扫码看视频

图 1-33　效果欣赏

下面介绍制作动画片角色分镜的操作方法。

1 在上一例的基础上，单击“分镜 1”右侧的“创建空白分镜”按钮，如图 1-34 所示。

2 执行操作后，即可新建“分镜 2”，如图 1-35 所示。

图 1-34　单击“创建空白分镜”按钮

图 1-35　新建“分镜 2”

3 在“分镜 2”中输入提示词，用于指导 AI 生成特定的分镜图，如图 1-36 所示。

4 单击“做图片”按钮，弹出“图片生成”面板，单击底部的“立即生成”按钮，如图 1-37 所示。

图 1-36　输入提示词

图 1-37　单击“立即生成”按钮

5 执行操作后，即可生成“分镜 2”的图片，在中间的预览窗口中可以查看生成的分镜图效果，如图 1-38 所示。

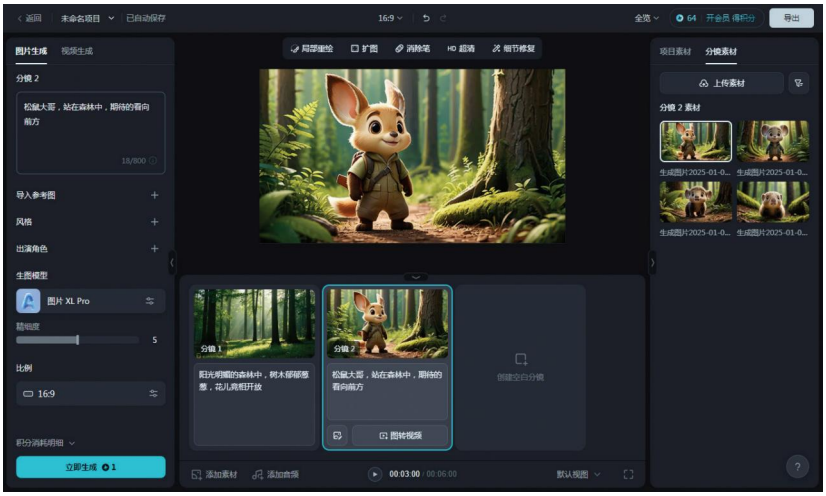

图 1–38　查看生成的分镜图效果

提示

在“图片生成”面板中，用户还可以根据需要设置图片的生成风格、生图模型、精细度及比例，使生成的分镜图更加符合用户的需求。

1.3.4　案例三：制作动画片的动作分镜

扫码看视频

在制作动画片时，动作分镜是至关重要的环节，它是整个动画节奏和情感表达的基础，用于表现角色的肢体语言、表情变化，以及与环境互动的方式，效果如图 1–39 所示。

图 1–39　效果欣赏

下面介绍制作动画片动作分镜的操作方法。

1 在上一例的基础上，单击“分镜 2”右侧的“创建空白分镜”按钮，即可新建“分镜 3”，如图 1–40 所示。

2 在“分镜 3”中输入提示词，用于指导 AI 生成特定的分镜图，如图 1–41 所示。

图 1–40　新建“分镜 3”

图 1–41　输入提示词

3 单击“做图片”按钮，弹出“图片生成”面板，单击底部的“立即生成”按钮，即可生成“分镜 3”的图片，在预览窗口中可以查看生成的分镜图效果，如图 1–42 所示。

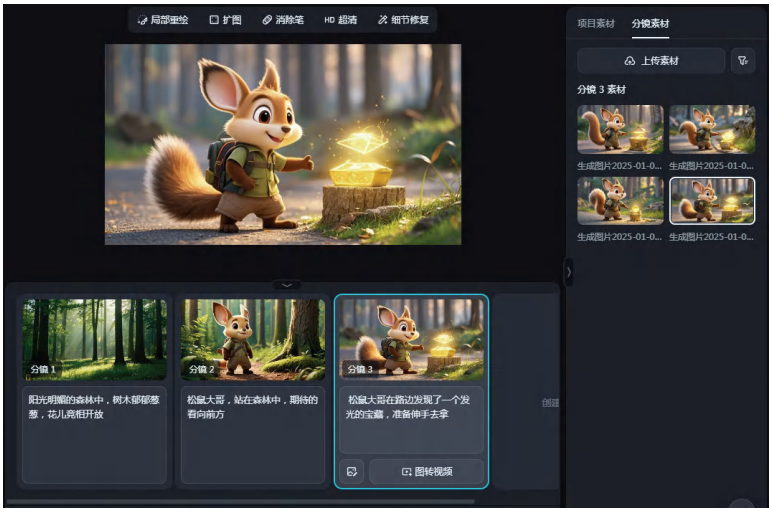

图 1–42　查看生成的分镜图效果

1.3.5　案例四：制作动画片的情节分镜

在分镜创作中，情节分镜更加注重场景之间的逻辑连接和情感递进，确保观众能够清晰地感知到剧情的走向。图 1–43 为使用即梦 AI 的“故事创作”功能生成的分镜 4 图片，讲述了一只松鼠碰到宝藏后，变出了一模一样的自己的情节，悬念感对观众具有吸引力。

扫码看视频

图 1–43　效果欣赏

下面介绍制作动画片情节分镜的操作方法。

1 在上一例的基础上，单击“分镜 3”右侧的“创建空白分镜”按钮，即可新建“分镜 4”，如图 1–44 所示。

图 1–44　新建“分镜 4”

2 在“分镜 4”中输入提示词，用于指导 AI 生成特定的分镜图，如图 1–45 所示。

图 1–45　输入提示词

3 单击“做图片”按钮，弹出“图片生成”面板，单击底部的“立即生成”按钮，即可生成“分镜 4”的图片，在预览窗口中可以查看生成的分镜图效果，如图 1–46 所示。

图 1-46　查看生成的分镜图效果

提示

如果用户对于生成的“分镜 4”的效果不满意，可以在“图片生成”面板中，再次单击“立即生成”按钮，重新生成“分镜 4”的图片。

1.4　本章小结

本章开篇对分镜头脚本的基础知识进行了系统介绍，涵盖基本定义、功能价值、具体分类、历史发展、主要形式和设计流程。随后，阐述了分镜头设计的 6 大关键技巧，涉及视觉表达、情感传递、动作捕捉、空间与角色表现，以及特效应用等方面。最后，以即梦 AI 平台为依托，详细讲解了 4 个具体的分镜头设计案例，分别聚焦于动画片场景、角色、动作和情节的分镜制作。

希望读者在完成本章内容的学习后，能够全面且深入地掌握分镜头脚本的基础知识、设计技巧，以及 AI 在分镜头设计中的应用。

1.5 课后实训

扫码看视频

为了帮助读者更好地掌握本章所学知识，下面将通过课后实训，带领读者对知识点进行简单的回顾与拓展补充。

实训任务：使用即梦 AI 的“故事创作”功能，生成一个角色分镜，效果如图 1–47 所示。

图 1–47　效果欣赏

下面介绍使用即梦 AI 生成角色分镜的操作方法。

1. 进入故事创作页面，单击“创建空白分镜”按钮，新建“分镜 1”，然后在“分镜 1”文本框中输入提示词，指导 AI 生成特定的分镜图，如图 1–48 所示。
2. 单击“做图片”按钮，弹出“图片生成”面板，单击底部的“立即生成”按钮，即可生成角色分镜图片，如图 1–49 所示。

图 1–48　输入提示词

图 1–49　生成角色分镜图片