

21 Century High Education Textbooks for Animation, Comics and Game

“十二五”全国高校动漫游戏专业高等教育规划教材

动漫游戏专业高等教育规划教材专家组/审定




动画剧本创作

Animation TV/Films Screenwriting

策划◎中国动画研究院
主编◎孙立军 著◎葛 竞



 京华出版社

21 Century High Education Textbooks for Animation, Comics and Game

“十二五”全国高校动漫游戏专业高等教育规划教材

动漫游戏专业高等教育规划教材专家组/审定

动画剧本创作

Animation TV/Films Screenwriting

策划◎中国动画研究院

主编◎孙立军 著◎葛 竞



京华出版社

北京

内容简介

剧本,实乃一剧之根本。剧本创作直接关系到影片的成功或失败。《动画剧本创作》是动画专业学生的必修课、核心课。本书是北京电影学院动画学院优秀青年教师根据新的教学大纲和近几年来在一线教学和动画创作中积累的丰富经验全新编著,既系统地介绍了传统剧本创作的理论知识,又在动画剧本创作规律和方法方面有更多创新和突破,是一本不可多得的动画剧本创作专著。本书有如下特点:

理论扎实:在影视剧作大框架内,全面系统地讲授动画剧作的基础理论,包括动画剧作基本概念,动画剧本、动画人物、动画故事构思特性的深入分析,帮助读者对动画剧本的内涵和特性有更为清晰的理解、认识和掌握。

实践性强:本书通过大量丰富经典案例和典型范画的分析,深入具体地讲解了动画剧本创作流程、规律、方法和技巧,并提供了许多实战的体会与经验。例如围绕“如何塑造真正的动画人物”、“影院动画和电视动画创作规律的异同”等具体切实的命题展开教学,解决创作中的实际问题,针对性强,让读者真正掌握动画剧本创作的技能,学会如何写剧本、写好的剧本,能够真正开始创作专业的动画剧本。

资源丰富:在讲解动画剧本创作的理论时,精心选取了109个经典案例和185个典型范画分析,从创作题材、整体构思、观众的定位、市场的需求和创作规律等方面剖析得失。在开阔读者视野的同时,深入分析作品内部的创作思路和构成方式,是一本难得的理论与实践兼备的“动画剧本创作宝典”。

科学、系统和完整:新增的“编写动画剧本的流程”、“好剧本与问题剧本”两章,详细讲解从创意到故事梗概,从故事大纲到剧本具体编写步骤,美国电影编剧的最新方法和桥段,判断剧本好坏的方法及如何弥补剧本中的漏洞等,完善了动画剧本创作的教学内容,有助于动画专业学生加强在影视动画剧本的理解力、创造力和表现力,全书教学体系更为科学、系统和完整。正文后的各章思考题及配套的《动画剧作实训》,旨在帮助读者更好地理解、掌握全书的教学内容,从而带给大家更大的收获与成功。

说明:本书备有教师用电子教案及相关教学参考资源,需要者请与010-82665789或与Lelaoshi@163.com联系。

特别声明

本书涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴,其著作权归原作者或相关公司所有,特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

动画剧本创作/葛竞著. —北京:京华出版社,2009.10

ISBN 978-7-80724-758-6

I. 动… II. 葛… III. 动画片—剧本—创作方法 IV. J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第177785号

总体企划:周京艳

书 名:动画剧本创作

作 者:葛 竞

责任编辑:秦仁华 荣 光

责任校对:周京艳

责任印制:周京艳

出 版:京华出版社

发 行:北京创意智慧教育科技有限公司

发行地址:北京市海淀区知春路111号理想大厦
909室(邮编:100086)

经 销:全国新华书店

编 辑 部:(010)82665118转8011、8002

发 行 部:(010)82665118转8006、8007
(010)82665789(传真)

印 刷:北京天时彩色印刷有限公司

版 次:2010年5月北京第1版

印 次:2010年5月北京第1次印刷

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:13.25 (双色,彩色1印张)

字 数:289千字

印 数:1~3000册

定 价:58.00元(2册,含《动画剧作实训手册》)

本书如有印、装质量问题可与010-82665789发行部调换。

近年来，中国动画产业的发展和动画教育人才的培养一直得到国家文化部、教育部、广电总局、国家新闻出版总署等相关部门领导的高度重视。教育部有关领导指出，由于目前很多项目都源自动画产业的发展需要，在动漫教育规模极速扩展的同时，提高教学质量已成为当务之急，特别要注重提高学生的实践能力、创造能力，以及在国际上的竞争能力。这就需要对动漫人才培养模式加以改革，希望动画学院能发挥行业领军作用，建立面向需求的课程，打造权威化、系统化、专业化的动漫类教材，形成动漫类专业规范。

由中国动画研究院（前身北京电影学院动画艺术研究所）、中国动画学会和京华出版社等牵头和组建的“21世纪中国动漫游戏优秀教材出版工程编委会”，秉承“严谨、科学、系统、服务”的传统，组织海内外专家和大批一线优秀教师，对已经投放市场并被全国不少院校作为指定教材的“十一五”全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材全面升级、更新换代；组织编写旨在提高动画创作者创作素质与创造能力、指导高校师生动画艺术创作实践的“动画大师研究”优秀系列书和“动画教学重要参考”系列书。

新一轮“十二五”全国动漫游戏专业高等教育规范教材，广泛听取和征求海内外教育家、技术专家的各种意见和建议，结合国内的实际情况，按照课程设置的要求和新的教学大纲编写，内容不但全面更新，更融入了近几年来教师教学和实践的经验。配套“实训范本”中的大量典型范例更是教材中重点知识和技能的延伸及全真实战的模拟，旨在激发学生的学习兴趣 and 创作欲望，提高学生的实践力、创造力和竞争力，全面展示“最扎实的动漫游戏理论”、“最新的动漫游戏技术”、“最典型的项目应用实践”。本系列教材是“产、学、研”动画整体教学一体化全新教学模式的成功尝试，为北京和全国的动漫游戏专业提供一套标准的规范教材，为中国动画教育起到示范作用，必将成为下一轮中国动漫游戏教育发展的助燃剂。

动画是一种文化，她在结合了本国文化传统和民族精神之后所产生的力量和成就在世界上享有的巨大影响力和意义，是任何国家都不能忽视的！

当前，中国正成为全球数字娱乐及创意产业成长速度最快的地区。党和政府高度重视，丰富的市场资源使得中国成为国外数字娱乐产业巨头竞相争夺的新市场。

但从整体看，中国动漫游戏产业仍然面临着诸如专业人才严重短缺、融资渠道狭窄、原创开发能力薄弱等一系列问题。包括动漫游戏在内的数字娱乐产业的发展是一个文化继承和不断创新的过程，中华民族深厚的文化底蕴为中国发展数字娱乐产业奠定了坚实的基础，并提供了扎实而丰富的题材。

近年来，中国动画产业的发展和动画教育人才的培养一直得到国家文化部、教育部、广电总局、国家新闻出版总署等相关部门领导的高度重视。目前全国开设动画专业的院校近500所，在校学生40余万人，每年毕业生达5万人，计划新开设动画专业的院校和报考动画专业的学生数量仍在不断增长。

教育部高等教育司有关领导指出，由于目前很多项目都源自动画产业的发展需要，在动漫教育规模极速扩展的同时，提高教学质量已成为当务之急。特别要注重提高学生的实践能力、创造能力，以及在国际上的竞争能力。这就需要对动漫人才培养模式加以改革，希望动画学院能发挥行业领军作用，设置面向需求的课程，打造权威化、系统化、专业化的动漫类教材，形成动漫类专业规范。

面对教育部对培养动漫人才的新要求和动画教育新局面，如何健全和完善高校动画、漫画、游戏教材体系？中国的动画产业发展靠人才，而动画人才的培养最关键的是教材体系的完善和优秀教材的编写。中国动画研究院工作与时俱进，于本次会议的同时成立了“动漫游戏教材研发中心”，秉承“严谨、科学、系统、服务”的一贯传统，以本次会议参会高校专家代表为核心，组织海内外专家、大批一线优秀教师根据高校的不同需求、读者反馈的意见，努力开发和编写好下面三个系列图书：

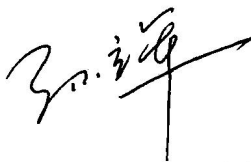
一、“‘十二五’全国动漫游戏专业高等教育规划教材”，一套推动和加速中国动漫游戏教育及产业发展的优秀教材。是对已经投放市场、被广大动画专业学生喜爱、全国不少院校作为指定教材的“‘十一五’全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材”的全面升级、是动画教学“产、学、研”一体化全新教学模式的成功尝试。

二、“21世纪中国动漫游戏优秀图书出版工程——《动画创作》系列”，一套提高动画创作者素质与创作能力、指导动画艺术创作实践的优秀专著。

三、“21世纪全国动漫游戏专业重要参考资料”，一套政府部门、企事业单位、动画公司、团体和个人把握机遇的信息来源。

京华出版社成立的“动漫游戏图书出版中心”，将组织国内大批优秀的编力全方位进行服务。由中国动画研究院牵头研发的新一轮高校动漫游戏系列教材，对北京乃至全国的动漫产业将起示范作用，必将成为下一轮中国动画教育的发动机。中国动画教育“产、学、研”一体化教学全新模式和教材，是快速提高教师素质、培养动画人才、推动我国动画教育深入发展、开创我国动画产业更为辉煌局面的助燃剂。

中国的动画教育方兴未艾，动漫游戏优秀图书的开发又是一个日新月异的巨大工程。中国动画研究院“动漫游戏教材研发中心”是一个国际性的开放平台，衷心希望海内外专家，特别是身在教学一线的广大教师加入到我们的策划与编写队伍中来，共同打造国际一流水平的动漫游戏系列教材和专著，为推动中国的动画产业和动漫教育贡献自己的智慧和力量。



孙立军

中国动画研究院院长
北京电影学院动画学院院长、教授



丛书主编：孙立军

21世纪中国动漫游戏优秀教材出版工程
“十二五”全国高校动漫游戏专业高等教育规划教材

编 委 会

总策划：中国动画研究院

主 编：孙立军

编委会成员（排名不分先后）

孙立军	齐小玲	曹小卉	卢 斌	李 亮	马 华
何 澄	徐 铮	叶 风	苏元元	孙 立	黄 颖
陈静晗	张 丽	康小琳	陈 志	马 欣	刘 阔
刘 渊	钱明钧	贾云鹏	孙 聪	叶 櫓	孙 悦
韩 笑	李晓彬	葛 竞	冯 文	胡国玉	卢 虹
武振国	戴盼盼	王玉琴	李一冰	周 进	汤 俊
黄 勇	於 水	刘 佳	姚非拉	聂 峻	刘鸿良
王庸声	李广华	张 宇	丁理华	谭东方	李 益
陈明红	刘 畅	张丕军	邹 博	梅法钗	陈 惟
彭 超	李爱国	李 洋	李剑平	孙 聪	余为政
张 拓	吴乃群	靳 明	王同兴	唐衍武	孙 作
曲士龙	张健翔	朱正基	陈 明	陈德春	顾 杰



FOREWORD 前言

动画片是一种独特的视听表现形式,也是一种极富时代气息的“新语言”。

中国动画发展历史悠久,也拍出过不少优秀作品,近年来,动画产业化的运作模式也在促进着我国动画产业的发展,再加上国内电视台纷纷设立少儿频道,使得动画片的需求量激增,许多大学都开设了动画专业……这些都为中国动画事业的发展创造了新的契机。在中国动画产业飞速发展、产量逐年递增的同时,如何让我国动画片的质量也得到稳步提升,在保持文化内涵的同时,又能吸引观众,是每个动画创作者都应该思考的问题。

剧本在动画创作中有着至关重要的基础性地位,又是当前中国动画创作中的薄弱环节,就动画创作人员储备而言,尚缺少这方面的专门人才以及对这类人才的专业培训。

在当前的动画教育中,对动画剧本创作方面的专业教育、完整系统的创作技巧教学仍然显得有所不足。10年前,笔者就开始从事专业的动画剧作研究、教学工作,切身感到创作动画剧本作为一种独特的剧作类型,的确有许多独特的创作规律区别于一般剧作的创作技巧,对其进行归纳和总结十分必要。动画剧作属于影视剧作门类,一些基础理论也根植于电影剧作这个大框架之内,但应该看到,动画这种表现形式的独特性决定了在剧本阶段,编剧就要去思考创作方向、把握创作思路:如何创作出更适于动画表现的内容,把动画特有的味道和表现力最大限度地发挥出来。在故事整体构思、塑造人物形象、细节设计等方面,动画剧本都有着独特的创作规律。不了解这些特殊性,就谈不上创作出优秀的动画剧本。

动画创作者需要一部既有动画剧作的基础理论,同时又能指导创作实践的专著。笔者于6年前出版过国内第一本系统对动画剧本创作规律技巧进行研究的高校教材。现在这本《动画剧本创作》对原内容进行了大量更新,用最新的动画资料进行分析说明,增加了很多新的单元,例如写作剧本的流程,详细介绍了从创意到故事梗概,从故事大纲到剧本具体编写的步骤,详细介绍了美国电影编剧的最新方法和桥段,判断剧本好坏的方法,及如何弥补剧本中的漏洞等。在创作实践方面,本书收集了笔者多年教学实践中的作业及范例,提供了实训试题和剧本范例,让读者对剧本创作能有更深更具体的了解和掌握。

本书主要包括以下三方面内容:

一、打牢系统理论:在影视剧作的大框架中,系统地讲授动画剧作的基础理论,包含了动画剧作的基本概念,对动画剧本、动画人物、动画故事构思特性的思考分析,让读者对动画剧本的内涵和特性有更为清晰的认识。

二、强调创作实践:通过对经典商业动画片进行案例分析,深入具体地



本书作者:葛 竞

讲授动画剧本创作的技巧。例如写作剧本的流程，详细介绍了从创意到故事梗概，从故事大纲到剧本具体编写的步骤，详细介绍了美国电影编剧的最新方法和桥段，判断剧本好坏的方法，及如何弥补剧本中的漏洞等。好的剧本创作不仅需要灵感，也需要相应的剧作技巧。本书在这方面讲授了许多实战技巧，更提供了很多具有针对性和实用性的训练题目。让读者真正地掌握创作技巧，学会如何写剧本，能够真正开始创作专业的动画剧本，正是这本教材要达到的重要目的之一。

笔者在进行动画剧作理论研究的同时，成功创作了不少动画剧本，多次获奖。作为一个实践者，笔者结合动画剧作方面的理论，在书中把自己创作中的体会经验总结出来，与大家分享。

三、丰富的资料：本书在讲述动画理论时，选取一些优秀动画片进行实例分析，从动画观众的定位、动画市场的需求、动画剧本创作规律等方面剖析其得失。在开阔读者视野的同时，深入分析作品内部的创作思路和构成方式，是一本实实在在的“创作分析手册”。

综上所述，希望本书能帮助广大动画创作者更多地了解动画剧本的特性、动画剧作的一些创作规律和技巧，同时也为动画剧作的专业教学提供一本实用的教材。

在此，对那些为本书提供帮助的朋友表示深深的感谢！



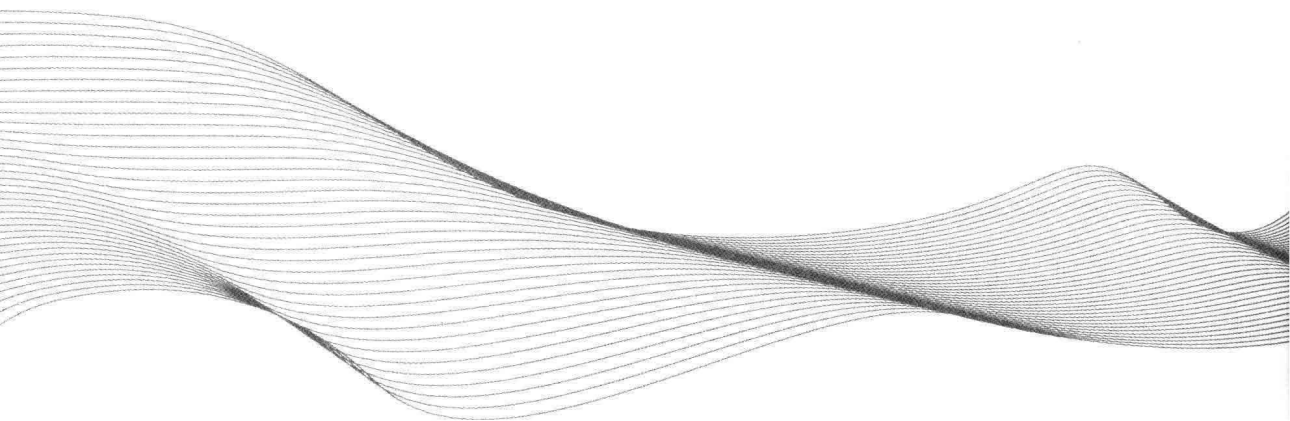
葛竞

于北京电影学院动画学院

《动画剧本创作》课时安排（总学时：72）

章节及内容	课时安排	章节及内容	课时安排
第一章 概述	4	第十章 改编剧本常用的几种方式	4
第二章 动画剧本的特性	4	第十一章 改编动画剧本的技巧	4
第三章 编写动画剧本的流程	8	第十二章 抓住影院动画片的特点	4
第四章 如何塑造真正的动画人物	4	第十三章 影院动画片的创作技巧	4
第五章 动画人物有一双想象的翅膀	4	第十四章 抓住电视动画片的创作特点	4
第六章 动画人物的两大构成元素：造型与台词	4	第十五章 电视动画片的两大类型：系列片和连续剧	4
第七章 题材与视角	4	第十六章 电视动画片剧本的创作手法剧	4
第八章 好故事来自情节、冲突与结构	4	第十七章 创作动画短片剧本技法	4
第九章 好剧本与问题剧本	4		

一套引领和推动中国动漫游戏产业
教育和发展的优秀教材。



张会军(北京电影学院院长)
孙立军(北京电影学院动画学院院长、中国动画研究院院长)
高福安(中国传媒大学副校长)
曹小卉(北京电影学院动画学院教授)
李剑平(北京电影学院动画学院副院长)
孙 聪(北京电影学院动画学院副院长)
廖祥忠(中国传媒大学动画学院院长)
肖永亮(北京师范大学艺术与传媒学院副院长)
王 钢(同济大学传播与艺术学院动画系主任)
林 超(中国美术学院传媒动画学院副院长)
于少非(中央戏曲学院舞台美术系主任)
晓 欧(中央美术学院城市设计学院动画系主任)
吴冠英(清华大学美术学院信息艺术设计系主任)
仲黎明(上海大学数码艺术学院院长)
洪 涛(人民大学徐悲鸿艺术学院动画系主任)
贾 否(中国传媒大学动画艺术教研室主任)
龙 全(北京航空航天大学新媒体艺术学院院长)
方 成(著名漫画家)
梅法钗(宁波大学科技学院艺术分院院长)
李 益(重庆邮电大学传媒艺术学院副院长)
李广华(北京北大方正软件技术学院副教授)
戴铁郎(著名动画导演)
余为政(台南艺术大学音像动画研究所所长)
朱德庸(著名漫画家)
黄玉郎(著名漫画家)
严定宪(著名动画导演)
王庸生(东方文化研究会连环漫画分会会长)
余培侠(中央电视台青少中心主任)
沈向阳(微软亚洲研究院院长)
凯西·史密斯(美国南加州大学电影电视学院动画与数字艺术系主任)
凯文·盖格(美国迪士尼公司著名三维动画总监)
谢福顺(新加坡南洋理工大学计算机工程学院院长、副教授)
田 丰(新加坡南洋理工大学计算机工程学院助理教授)
马志辉(香港理工大学设计学院副院长)
赖淑玲(台湾岭东科技大学设计学院院长)
韩永燮(韩国祥明大学艺术系教授、画家)
金 城(漫友文化传播机构出版人兼总编辑)
(以上排名不分先后)

指导单位

中国动画学会
中国图形图像学会
中国视协卡通艺委会
连环漫画研究会
中国美术协会
动漫艺术委员会

总策划

中国动画研究院

主 编

孙立军

出版策划

孙立军

曹小卉

秦仁华

陈 雷

周京艳

李剑平

孙 聪

王金文

刘 凯

吕 丁

荣 光

张 园

整体企划

周京艳

目 录

Contents

第一章 概述	1
第一节 剧本基本概念	2
第二节 剧本的特性与格式	5
第三节 动画剧作技巧	9
本章小结	12
本章思考题	12
第二章 动画剧本的特性	13
第一节 动画剧本的基本特征	14
第二节 让顽童作主——动画剧作中的儿童视角	15
第三节 逻辑与幻想矛盾么	24
第四节 如何创造与众不同的幻想世界	27
第五节 如何创造广义的幻想世界	30
第六节 想象力也要有情感和主题	33
本章小结	36
本章思考题	36
第三章 编写动画剧本的流程	37
第一节 步骤一 如何创意	38
第二节 步骤二 如何编写故事梗概	42
第三节 步骤三 如何展开剧本大纲	47
第四节 步骤四 完成剧本	53
本章小结	53
本章思考题	53



文学作品与影视剧本中
刻画人物的不同手法



幻想源于真实生活



如何拥有独一无二的好
创意



强调主人公在剧中的唯一性



人物的动画特征的含义和作用



剧本精心设计的人物性格特征和人物造型联系紧密



动画片选取的素材包罗万象



开端(开头营造的氛围和风格会直接影响影片整体的观看效果)

第四章 如何塑造真正的动画人物	55
第一节 成功的动画人物有什么共同点	56
第二节 从剧作角度分析动画人物	59
第三节 如何设置动画片中的主人公	62
第四节 塑造人物性格的小窍门	64
第五节 如何塑造独一无二的动画人物	68
本章小结	72
本章思考题	72
第五章 动画人物有一双想象的翅膀	73
第一节 如何塑造一个富于幻想的人物	74
第二节 动画人物的孩童逻辑	77
本章小结	80
本章思考题	80
第六章 动画人物的两大构成元素：造型与台词	81
第一节 在剧本里“画”人物：造型与剧本密切相关	82
第二节 如何编写动画剧本中的台词或对白	85
第三节 用习惯动作和口头禅塑造有个性的人物	90
本章小结	94
本章思考题	94
第七章 题材与视角	95
第一节 选择素材和题材	96
第二节 以幻想为特征的“动画视角”讲故事	97
本章小结	100
本章思考题	100
第八章 好故事来自情节、冲突与结构	101
第一节 如何建立合理而有力度的冲突：开端与发展	102
第二节 如何在情节中体现主题和情感：高潮与结局	107
第三节 如何组织安排剧本的结构	111
本章小结	112
本章思考题	112

第九章 好剧本与问题剧本	113
第一节 问题剧本的十大通病及原因.....	114
第二节 剧本的合理性.....	114
第三节 剧本的原创性.....	116
第四节 剧本的戏剧性.....	118
第五节 剧本的时代性.....	119
本章小结.....	120
本章思考题.....	120
第十章 改编剧本常用的几种方式	121
第一节 改编剧本的优势与面对的困难.....	122
第二节 改编剧本的基本方法 1：原汁原味.....	124
第三节 改编剧本的基本方法 2：局部改编.....	127
第四节 改编剧本的基本方法 3：颠覆与解构.....	128
本章小结.....	130
本章思考题.....	130
第十一章 改编动画剧本的技巧	131
第一节 文学到影视的转化——故事结构戏剧化 调整的方法.....	132
第二节 动画改编的特别技巧 1：完美的故事情节.....	134
第三节 动画改编的特别技巧 2：人物的完美心灵.....	135
第四节 动画改编的特别技巧 3：完美无缺的细节 与对话.....	135
本章小结.....	136
本章思考题.....	136
第十二章 抓住影院动画片的特点	137
第一节 影院是个游乐场，视觉奇观少不了.....	138
第二节 如何让影院动画片老少皆宜.....	140
本章小结.....	141
本章思考题.....	141



优秀剧本范例



剧本与小说表达形式有何不同



完美的故事情节



影院动画片具备的卖点



个性的类型化和内心的丰富性



电视动画片年龄的针对性



系列片和连续剧剧本的创作规律



电视动画连续剧的故事构思技巧


第十三章 影院动画片的创作技巧	143
第一节 影院动画片人物塑造的特点	144
第二节 影院动画片的故事模式	146
本章小结	150
本章思考题	150
第十四章 抓住电视动画片的创作特点	151
第一节 长篇电视动画片基本术语	152
第二节 剧本特征 1：预先设定未来观众群	152
第三节 剧本特征 2：最重要的任务是塑造片中人物形象	155
第四节 剧本特征 3：故事简单、清晰、有趣	156
第五节 剧本特征 4：故事的可拓展性是决定影片成败的关键	160
本章小结	162
本章思考题	162
第十五章 电视动画片的两大类型：系列片和连续剧	163
第一节 系列片和连续剧的基本概念	164
第二节 系列片和连续剧的剧本特点	164
第三节 系列片和连续剧剧本的创作规律	165
本章小结	168
本章思考题	168
第十六章 电视动画片剧本的创作手法	169
第一节 动画人物形象的塑造技法	170
第二节 故事构思常用技巧	172
第三节 创作最难、也最重要的剧本第一集	174
本章小结	182
本章思考题	182

第十七章 创作动画短片剧本技法	183
第一节 动画短片剧本的特点	184
第二节 创新是短片剧本的核心诉求	186
第三节 简洁明了的故事结构	188
第四节 深刻主题是短片剧本的核心力量	193
第五节 短片的独特情感和韵味	194
本章小结	195
本章思考题	195



悬念与突转的典型结构
方式

第一章 概述



剧本基本概念

剧本的特性与格式

动画剧作技巧

学时建议 4学时
