

动画编导

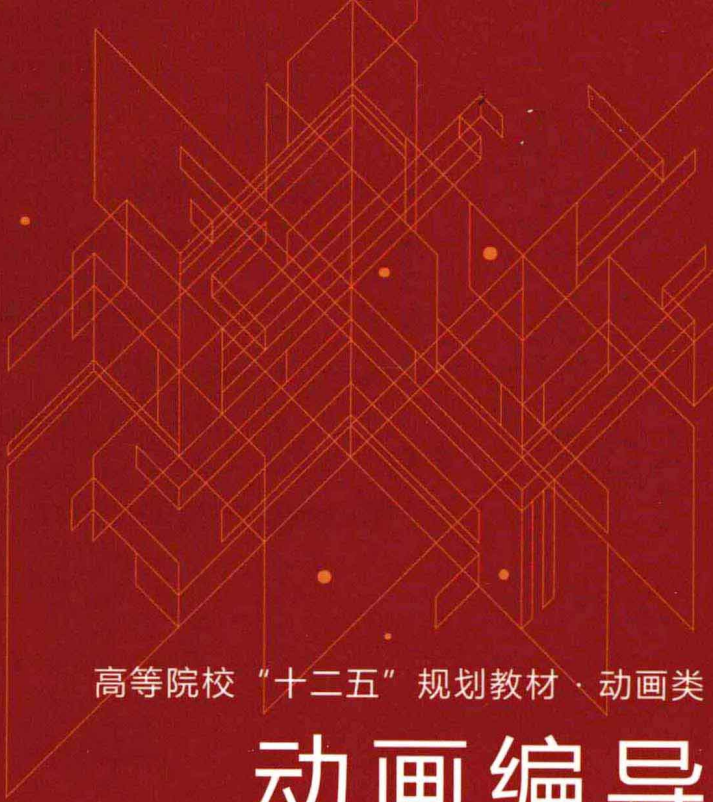
高等院校“十二五”规划教材·动画类
ANIMATION WRITE & DIRECT

主 编 / 朱贵杰

副主编 / 穆弈君

南京大学出版社

高等院校“十二五”规划教材·动画类

动画编导

ANIMATION WRITE & DIRECT

主 编 / 朱贵杰

副主编 / 穆弈君

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画编导/朱贵杰主编. —南京:南京大学出版社,
2012.8

高等院校“十二五”规划教材·动画类

ISBN 978-7-305-09953-3

I. ①动… II. ①朱… III. ①动画片—制作—高等
学校—教材 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第086764号

出版者 南京大学出版社
社址 南京市汉口路22号 邮编 210093
网址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左健

丛书名 高等院校“十二五”规划教材·动画类
书名 动画编导
主编 朱贵杰
责任编辑 黄雪媛 编辑热线 025-83597482

照排 南京紫藤制版印务中心
印刷 南京凯德印刷有限公司
开本 889×1194 1/16 印张 7.5 字数 150千
版次 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
ISBN 978-7-305-09953-3
定价 45.00元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有,侵权必究
* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

丛书主编 朱贵杰

专家委员会

- 左顺荣 中国动画学会副会长
江苏省动漫艺术家协会副主席
江苏省广播电视集团（总台）优漫卡通频道总监
- 凌 清 南京师范大学美术学院动画系主任
- 容旺乔 南京师范大学美术学院副教授
- 邓 杰 扬州大学新闻与传媒学院院长
- 冯 锐 扬州大学新闻与传媒学院副院长
- 范文霏 扬州大学新闻与传媒学院教授
- 苏 箐 昆明理工大学艺术与传媒学院视觉系主任
- 孙 亮 安徽师范大学新闻与传媒学院动画系主任

编委会成员（按姓氏拼音排序）

蔡沁蓉	金陵科技学院	孙 亮	安徽师范大学新闻与传媒学院
陈 辞	南京财经大学艺术学院	谭 力	昆明理工大学艺术与传媒学院
陈汉星	南京师范大学美术学院	王 健	南京航空航天大学金城学院
陈晓华	徐州师范大学美术学院	王思源	广西艺术学院
陈一雷	南京晓庄学院新闻与传媒学院	王 岩	南京信息工程大学艺术学院
崔 祎	江苏省宜兴中等专业学校	王 玲	扬州大学新闻与传媒学院
邓 杰	扬州大学新闻与传媒学院	吴 月	三江学院艺术学院
范文霏	扬州大学新闻与传媒学院	谢 军	南京特殊教育职业技术学院
冯裕良	黄山学院艺术学院	谢荣幸	西南林业大学艺术学院
高宝宝	南京理工大学设计与传媒学院	邢鹏飞	西南财经大学天府学院
顾昕明	江南影视艺术职业学院	徐 丹	南京铁道职业技术学院艺术系
李 婧	淮南师范学院计算机系	徐 昕	苏州大学
李 莎	江苏大学艺术学院	徐秀萍	江南影视艺术职业学院
李 晔	江苏省宜兴中等专业学校	闫丽丽	中国传媒大学南广学院动画系
梁洁梅	南京信息工程大学艺术学院	余 洋	江苏技师学院
凌 清	南京师范大学美术学院	杨 健	扬州大学新闻与传媒学院
米文杰	黄山学院艺术学院	张成军	扬州大学新闻与传媒学院
穆弈君	南京财经大学艺术学院	张 源	扬州大学新闻与传媒学院
容旺乔	南京师范大学美术学院	周志奇	三江学院艺术学院
申福宏	南京高等职业技术学校动画系	朱贵杰	扬州大学新闻与传媒学院
苏 箐	昆明理工大学艺术与传媒学院		

序 言

欣闻南京大学出版社即将出版系列动画教材，并实实在在地做对学生负责的教科书，不胜欣慰。

近年来，国产动画产业发展迅猛：从1993年到2003年的十年时间，中国动画平均年产量不到2400分钟；而2011年我国的动画产量已经达到26万分钟，是前十年总和的十倍；同时国产动画片的质量也有了飞速发展，涌现出一批叫得响、立得住、有影响的优秀作品，这其中离不开动画教育的贡献。动画专业自2001年在中国传媒大学开设以来，如雨后春笋一般在全国各大高校落户，历经十余载风雨，一路走来喜忧参半。喜的是，中国动画教育的蓬勃兴起，带动了整个动画产业的飞速发展，这期间涌现了一大批优秀的动画作品及动画人才；忧的是，动画专业课程教学不够系统，存在教学内容陈旧，理论与实践脱节等诸多问题，出版的动画教材不少，但质量参差不齐。教育好学生，首先要有好教材，南京大学出版社的同仁有志于为中国动画专业的学生出一套好的教科书，这是一件颇有远见、功德无量的好事情。

动画是集体智慧的结晶，需要编剧、导演、原画、动画等各专业人才的通力合作，缺一不可。动画教育也是如此，同样需要群策群力。万丈高楼平地起，出一本好的动画教材，就是为动画教育的发展扎扎实实地做基础工作；我相信在这样坚实的基础之上，中国国产动画的腾飞指日可待。

左顺荣

中国动画学会副会长

江苏省动漫艺术家协会副主席

江苏省广播电视集团（总台）优漫卡通频道总监

前 言

动画编导是一门综合的学科,它包括文学、音乐、美术、表演、设计、影视等多种艺术门类。这门课一般安排在大学二年级,是在完成了速写、素描的基础课之后,进入专业领域的敲门砖。

动画编导这门课的学习目的是掌握动画编剧和动画导演的基本常识,并用来设计创作动画片。包括剧本创作、影片风格的设定、画面分镜头创作以及制定影片制作的总体规划控制影片制作进度。通过动画编导这门课程的学习,可以提高学生对动画创作的整体感知和创造力,提高学生的创作水平,为以后的动画创作打下坚实的基础。

全书共分为五个章节。第一章里通过介绍国内外知名动画导演及其代表作,引入动画导演的职责以及成为动画导演应具备的基本素质。引导学生重视在日常学习中重视各方面综合素质的培养;第二章里主要讲述动画的表现方式和各类动画的制作流程。在这一章里笔者根据自身的实践经验,总结出几套科学适用的动画制作流程,并附了两套已完成项目的制作规范文件供大家参考;第三章主要介绍了动画剧本的类型和动画编剧的常用方法。由于本书不是专门的动画编剧教材,所以在这一章节也只能简单总结一些编剧的基础知识;第四章给大家介绍从文字到画面的转换方法以及画面分镜绘制的一些常识;第五章主要介绍动漫的营销策略,给大家分别介绍中、日、美三国的动漫营销策略,涉及具体营销策划案的撰写。

在本书的成书过程中,非常感谢江苏电视台优漫卡通频道总监左顺荣的悉心指导和大力支持;本书选用了动画片《武林外传》、《家有儿女》、《科科总动员》、《奇趣俱乐部》里的部分镜头截图;感谢南京大学出版社高校教材中心全体工作人员,是你们优秀的专业素质和精益求精的高度责任感,使得本书顺利得以呈现。

朱贵杰

2012年6月

目 录

第一章 动画导演的那些事	001
第一节 世界级动画导演	003
第二节 动画导演及其职责	007
第二章 动画的表现形式和制作流程	009
第一节 动画的表现形式	011
第二节 动画制作的流程	019
第三章 动画导演与剧本	047
第一节 动画剧本的题材	049
第二节 如何构思你的故事	054
第三节 另一种思路——改编剧本	058
第四章 从文字到影像	061
第一节 镜头化语言	063
第二节 场面调度	074
第三节 声音设计	077
第四节 绘制画面分镜	081
第五章 如何售出你的影片	093
第一节 动漫产业的研发特色与营销战略	095
第二节 动画营销策划案	109
第三节 动漫创作的拓展领域	111
参考书目及参考片篇目	114

第一章

动画导演的那些事

学习重点：

1. 世界级动画导演
2. 如何成为动画导演
3. 动画导演的职责

第一章 动画导演的那些事

第一节 世界级动画导演

“对我来说，动画的真正乐趣在于：创造出一个世界，尽情利用其中的空间，起承转合尽在其间，让人看了快乐无比，进而勾起跃跃欲试的心。动画是一个虚构的世界，既然是虚构，当然可以扯个漫天大谎，不过，却又满心希望其中能有一些真实的成分存在。”^①

每当看到这样的文字就会由衷地钦佩这些为世人创造出不朽作品的导演们，也许只有动画才是他们最接近自由的方式。下面让我们来认识一下动画界的那些知名导演们。

一、万氏兄弟

万氏兄弟中，万籁鸣和万古蟾是孪生兄弟，生于20世纪初的南京，因为时值兵荒马乱的年代，两人皆未受过太多正规教育，但凭借着天赋的绘画才能与不懈的努力，终于在日后的动画创作领域大放异彩，对中国的动画艺术有着非凡的贡献（图1-1）。

万氏兄弟在1925年绘制成功中国第一部动画片《舒振东华文打字机》（广告片）。1926~1940年万氏兄弟合作完成了《大闹画室》、《国人速醒》、《民族痛史》、《龟兔赛跑》、《骆驼献舞》、《抗战标语》等多部动画短片。1940年，完成了中国第一部长动画片《铁扇公主》，同时，该片也是亚洲第一部长片动画，极富民族特色（图1-2）。

《铁扇公主》是亚洲第一部长篇动画，在亚洲非常有影响。日本动画片《铁臂阿童木》的导演、日本动画和漫画的鼻祖手冢治虫，就是在看了这部动画后放弃学医，决定从事动画创作的。

图1-1 万氏兄弟万籁鸣、万古蟾、万超尘

PRINCESS
IRON-FAN
铁扇公主
[中国第一部长篇
有声立体卡通]
编剧 王乾白
主绘 万籁鸣 万古蟾

图1-2 《铁扇公主》

^①Animage文库《还能再见吧》，《出发点1979—1996》，第424页。

万超坐在1951年与他人合作，研制了彩色关节木偶，并于1953年摄制了中国第一部木偶片《小小英雄》。此后担任上海美术电影制片厂导演，拍摄了《机智的山羊》和《雕龙记》等。这两部影片均在国际电影节上获奖。万古蟾1956年开始研究剪纸片，1958年拍摄了中国第一部剪纸片《猪八戒吃西瓜》，此后他又完成了《渔童》、《济公斗蟋蟀》、《人参娃娃》、《金色的海螺》等剪纸片，并先后在国内国际获奖（图1-3、图1-4）。剪纸片开拓了美术片的新片种。

万籁鸣于1960年参加《大闹天宫》的绘画设计和编导工作，由于富于强烈的民族色彩和宏大的场面宏大以及缤纷的色彩，该片多次在国际电影节上获奖（图1-5）。

图1-3 《渔童》

图1-4 《人参娃娃》

图1-5 《大闹天宫》

二、沃尔特·迪士尼

沃尔特·迪士尼 (Walter Elias Disney) (图1-6)，美国著名导演、制片人、编剧、配音演员和卡通设计者，并且和其兄洛伊·迪士尼 (Roy O. Disney) 一同创办了世界著名的沃尔特迪士尼公司。沃尔特·迪士尼是一个成功的故事讲述者，一个实践能力很强的制片和一个很普通的艺人。他和他的职员一起创造了许许多多世界上最有名的最受欢迎的角色，包括那经常被提及的称得上是华特好友的米老鼠（图1-7）。

图1-7 米老鼠

图1-6 沃尔特·迪士尼

如今沃尔特·迪士尼的名字早已随着米老鼠和唐老鸭一起进入了千家万户，成为世界级的娱乐业大亨。他创作了世界上第一部有声卡通电影《威利号轮船》、世界上第一部长篇卡通电影《白雪公主和七个小矮人》以及《匹诺曹》、《小飞象》、《小鹿斑比》等众多影响世界、老少皆宜的优秀卡通影

我只是希望我们决不要忘记这样一件事——那就是我们的一切都始于一只老鼠——沃尔特·迪士尼

片（图1-8至图1-10）。也是他，开创了主题乐园这种形式，让迪士尼乐园成为可能。而且他在电视节目《迪士尼奇妙世界》（原名 Disneyland）的主持让无数美国人民无法忘怀。

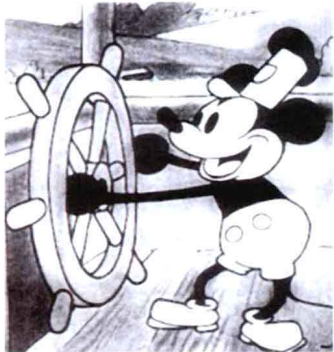

图1-8 《威利号轮船》
世界上第一部有声卡通电影

图1-9 《白雪公主和七个小矮人》
世界上第一部长篇卡通电影

图1-10 《小鹿斑比》

三、宫崎骏

在20世纪80年代后期的当代日本动画家中，宫崎骏堪称最具代表性，也是国际知名的创作者，他的动画作品老少皆宜，受众广泛（图1-11）。在动画界的成就是更是被世人所肯定（图1-12《千与千寻》先后获得德国柏林影展最佳影片金熊奖及美国奥斯卡奖最佳动画长片奖）。迪士尼称其为“动画界的黑泽明”。其动画作品大多涉及人类与自然之间的关系、和平主义及女权运动。

1985年宫崎骏创立了吉卜力工作室（GhibliStudio）（图1-13），开始制作《天空之城》、《龙猫》、《红猪》、《魔女宅急便》、《幽灵公主》、《千与千寻》及《哈尔的移动城堡》等长篇动画作品。经过20年的努力耕耘，其累计作品总数虽然不到20

图1-11 动画大师 宫崎骏

图1-12 《千与千寻》剧照

图1-13 吉卜力工作室

我只想做出儿童会感兴趣的作品，并让孩子们拥有属于他们的美好时光。——宫崎骏

部，宫崎骏却都能在商业营收和艺术境界上迭创佳绩，终成日本动画界的中流砥柱（图1-14）。

这位坚决反对当代人在幼儿园就教小孩子识字 的艺术家，非常相信：“童年不是为了长大成人而存在的，它是为了童年本身，为了体会身为小孩才能体验的生命经验而存在的。童年时5分钟的经历，甚至胜过大人一整年的经历。创伤也是在这个时期形成的。”^①事实上，他的作品就是这样重视地反映出他自己的信念，也追逐着自己的梦想。

图1-14 吉卜力工作室作品海报

第二节 动画导演及其职责

一、如何成为动画导演

导演是一部动画片的灵魂人物，他将带领所有工作人员完成这段艰难又充满乐趣的制作过程。很多动画专业的学生都有导演梦，如何成为合格的动画导演，下面来探讨一下。

“动画片导演应该还是从动画工业基础做起，如果是原画师出身会更好，较能处理动作、表演及节奏，但视野要广，需涉猎文学、艺术知识，培养美术鉴赏力，这一点很重要，深刻的人文素养，导演甚至原画师都应具备。”——常光希（中国中生代动画导演，代表作《宝莲灯》）。

常光希导演对动画导演的素养概括非常精辟。作为一名合格的动画导演首先必须要有扎实的美术功底，要在动画这个行业里从最基础的工作做起。从动画师开始做起，接着是做原画师，分镜师，执行导演，最后才有资格去做导演。对于刚刚踏入工作岗位的动画人来说千万不可以心浮气躁，一毕业就想做导演不是一般人可以做到的。导演对于动画制作流程的熟悉程度决定着动画创作的成败，世界上多数成功的动画导演早年都是工作于各大动画公司的动画制作部门。多年的基层工作经验，使他们能够清晰、深入地了解动画制作的细节，在以后的动画导演过程中，能够正确地对制作环节作出专业的判断。这一点非常重要。所以，静下心来一步一步从基层做起，了解动画制作流程的每个细节是成为动画导演的必经之路。

动画导演除了要有过硬的美术基本功和丰富的从业经验外，还必须注重文学及艺术修养，要具备开阔的视野，极高的艺术审美情趣。每一部动画片都是一个崭新的世界，导演就是带领大家共同创造这个世界的领导者，他的综合素养的高低直接关系到影片的成败。

二、动画导演的职责

动画导演是整个动画制作团队的核心和统帅。他的工作更多的是比较技术性的操作，比如绘制分镜头脚本，有时候也会绘制原画，给影片设定美术风格。所有工作都是在室内完成，他（她）不一定要亲自画每一幅图画，但他必须把握全局，对角色设定、作画

监督、声优、音响监督等工作做出明确的指示和要求。因此，每个不同导演的风格都是截然不同的。下面大家一起来看看动画导演的具体职责。

1. 前期

对于导演来说，艺术创作能力与沟通能力同等的重要。导演首先必须是一个很好的“说书人”，要会讲故事。他必须和美术设计一起设定视觉风格，并将想法传达给每一个环节的工作人员。在项目的筹划初期，很多工作都处在初始阶段，这需要众多主创人员集思广益。导演应该给予他们最大限度的自由，激发工作人员的灵感、创意，当构想比较具体后，导演再主导意见，逐渐形成影片统一的风格。

导演必须首先和编剧确定脚本，然后和角色造型师、场景设计师、概念设计师等商讨确定影片各环节的设计风格、制作分镜头脚本（有时候是导演亲自绘制、有时候是执行导演制作）。

2. 中期

导演必须和执行导演确定每一集的制作方向，制定中期制作规范和流程，并制定制作档期表，有时候还要负责镜头的分派。在档期规定的时间节点，导演要负责检查中期制作的质量，并提出修改意见。

3. 后期

导演必须指导后期制作人员、配音演员共同制作出理想的效果。监督和协调影片的整体制作进度，及时解决制作中遇到的问题。

4. 宣传活动

影片杀青以后，导演还必须参与影片的各种宣传活动。

由此可知，导演是动画制作过程每个环节的关键人物，需要具备相当的艺术修养与领导者的特质。导演要有掌控全局的能力，不能因为某些局部的问题而影响整体的工作。

导演同时是工作人员士气的来源。作为一个成功的导演，他需要建立坚强、果断的形象。导演也是创意的容器，他应该充分授权工作人员，给大家再创造的空间，善于听取别人的意见，让所有的工作人员在集思广益的开放环境中完成影片的创作。

电影导演在电影制作中担当的角色主要包括：（1）体会电影的整个艺术风格，并加强或达到电影所需的艺术效果；（2）依照电影剧本，控制电影剧情的细节和发展流程；（3）指导演员的演出，其中包括亲自为演员设定拍摄位置及动作和协助演员培养演出的情绪；（4）组织和选择电影拍摄场地；（5）管理技术方面如摄影机摆位、灯光、布景格局、配乐内容与时间配合等。在实际操作中，电影导演会把不少的工序分配给剧组的其他成员，例如他会把某组戏的要求告知剧组成员，由他们去寻找适合的拍摄场地或设定灯光效果。

第二章

动画的表现形式和制作流程

学习重点：

1. 动画制作方式
2. 动画制作流程

