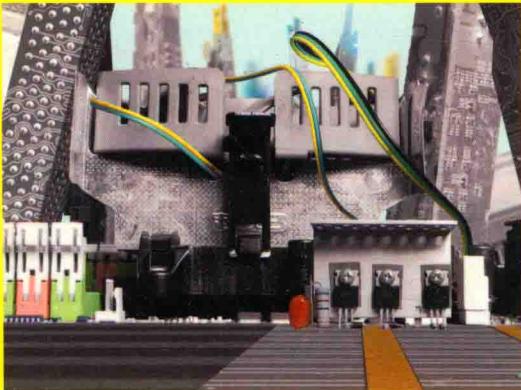
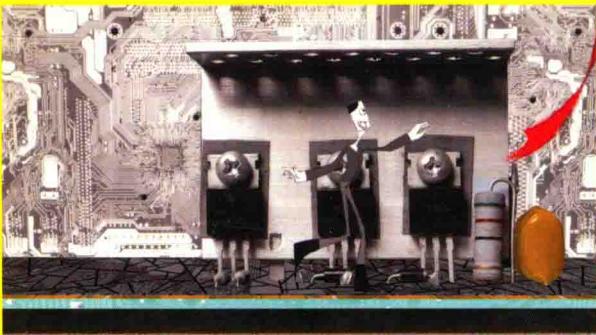
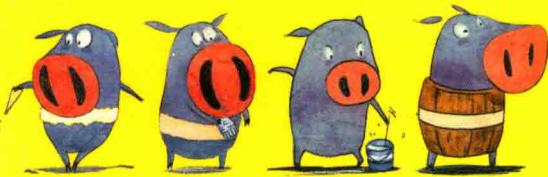

- 如何做——概念创意-草图构思-技法实践-实例分析-方案解读
- 附加值——视频案例、获奖作品赏析以及延展阅读信息等可供读者下载获取参考资料
- 告诉你——如何让更多的人欣赏到自己的作品，如何成为一名专业动画师

动画编剧

SCREENWRITING FOR ANIMATION

主 编 | 刘寨 徐干淇 杜传勇
副主编 | 宋兰 马晓军 张濛濛

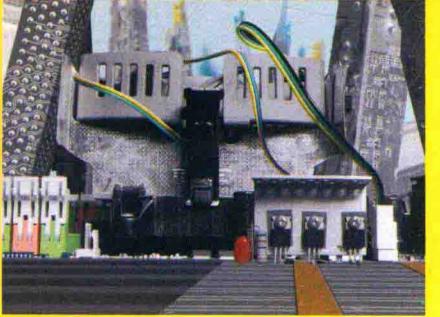
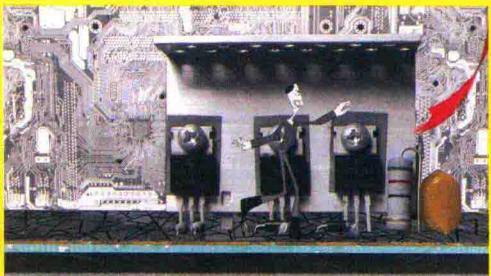

动画编剧

SCREENWRITING FOR ANIMATION

主 编 | 刘寒 徐干淇 杜传勇

副主编 | 宋兰 马晓军 张濛濛

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

动画编剧 / 刘寒, 徐干淇, 杜传勇等主编. — 北京: 中国青年出版社, 2017. 4
中国高等院校“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5153-4699-1
I. ①动… II. ①刘… ②徐… ③杜… III. ①动画片—编剧—高等学校—教材
IV. ①J954
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第074785号

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材

动画编剧

刘寒 徐干淇 杜传勇/主编 宋兰 马晓军 张漾漾/副主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

助理编辑: 张君娜

封面制作: 邱 宏

印 刷: 北京彩与坊印刷有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2017年7月北京第1版

印 次: 2017年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4699-1

定 价: 58.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

编者的话

本书是集动画编剧的基本理论讲解、多种案例结构剖析、多种剧本案例简评为一体的专业教材。应用性、实践性和知识覆盖性强，教材本身除了在课堂使用外，也是非专业动画从业人员和零起点动画爱好者等群体的最佳教辅用书。主要针对普通本科院校、二级本科、民办独立院校、高职类院校师生及动画公司、动画培训机构等动画行业从业人员，以及动画爱好者等读者群。

基于动画专业对创意的特别要求，本教材提供了大量原创动画剧本实例，不仅图文并茂的分析了动画剧本创作的全过程，而且通过前期文字剧本与后期成片画面的对比分析，直观清晰的将动画编剧的想法和创意过程清晰明了的解析展现出来。每一个案例读者都可以直观的看到作者的创作思路，同时教材中案例的覆盖性较强，推导出案例的创作过程与知识点相呼应，弥补了现有教材及教辅资料用书在案例实践性方面的空白和缺憾。最后通过每单元的知识扩展和小贴士环节巩固知识点进行复习。通过本书的阅读和学习，相信读者不但能够了解动画剧本的创作过程，更重要的是能够快速有效的将知识点付诸实践并熟练应用，创作出优秀的动画剧本。

本教材编写以实例带动相关知识点的渗透，采用图文并茂的方式生动地讲解了动画剧本创作的基础知识和创作方法。通过对优秀动画作品的详细剖析，使阅读者能够轻松有效地理解剧本创作的理论知识及方法思路，并将知识点灵活地运用在自己的创作之中。能够将课堂中常遇见的知识难点有针对性的结合案例加以解读，使学生的知识体系没有盲点。

本教材中引用的所有作品、图片、截图在此只作为教学研讨之用，版权归原作者所有，同时向原作者为我国的艺术教育事业所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

目 录

Chapter 1

走进动画剧本的世界

第1课 关于动画剧本	6
第2课 动画短片剧本	10
第3课 生活中素材碎片的收集及应用	17

Chapter 2

开动你的大脑——构思篇

第1课 选取独特的创作视角	28
第2课 万花筒式的构思方式	35

Chapter 3

搭建故事的框架——情节与结构篇

第1课 故事的情节与情节线	44
第2课 组织剧本结构	55
第3课 架构故事的小技巧	63

Chapter 4

你就是演员——角色塑造篇

第1课 角色需具备的个性特征	72
第2课 角色鲜活形象的塑造	79

Chapter 5

敲击你的键盘——案例篇

第1课 动画短片《李小熊与兔卤饭》案例解析	84
第2课 意识流动动画短片《蓝房子》的剧本案例	90
第3课 动画短片《霾》案例解析	96

Chapter 6

作品彰显实力——点评篇

第1课 《season》之闪光的创意点	104
第2课 《生命的叹息》之精彩的故事架构	108
第3课 《追》之一波三折的故事情节	111
第4课 《爱是什么》之有层次的角色性格	114
第5课 《小花袄》之对表演及角色塑造的预构想	117

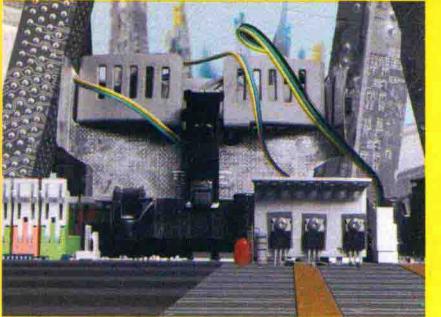
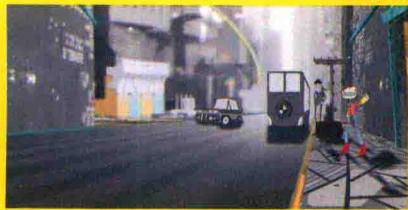
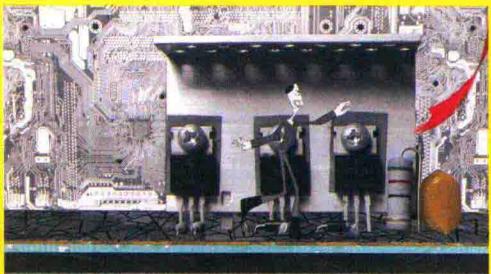

动画编剧

SCREENWRITING FOR ANIMATION

主 编 | 刘寒 徐干淇 杜传勇

副主编 | 宋兰 马晓军 张濛濛

目 录

Chapter 1

走进动画剧本的世界

第1课 关于动画剧本	6
第2课 动画短片剧本	10
第3课 生活中素材碎片的收集及应用	17

Chapter 2

开动你的大脑——构思篇

第1课 选取独特的创作视角	28
第2课 万花筒式的构思方式	35

Chapter 3

搭建故事的框架——情节与结构篇

第1课 故事的情节与情节线	44
第2课 组织剧本结构	55
第3课 架构故事的小技巧	63

Chapter 4

你就是演员——角色塑造篇

第1课 角色需具备的个性特征	72
第2课 角色鲜活形象的塑造	79

Chapter 5

敲击你的键盘——案例篇

第1课 动画短片《李小熊与兔卤饭》案例解析	84
第2课 意识流动动画短片《蓝房子》的剧本案例	90
第3课 动画短片《霾》案例解析	96

Chapter 6

作品彰显实力——点评篇

第1课 《season》之闪光的创意点	104
第2课 《生命的叹息》之精彩的故事架构	108
第3课 《追》之一波三折的故事情节	111
第4课 《爱是什么》之有层次的角色性格	114
第5课 《小花袄》之对表演及角色塑造的预构想	117

编者的话

本书是集动画编剧的基本理论讲解、多种案例结构剖析、多种剧本案例简评为一体的专业教材。应用性、实践性和知识覆盖性强，教材本身除了在课堂使用外，也是非专业动画从业人员和零起点动画爱好者等群体的最佳教辅用书。主要针对普通本科院校、二级本科、民办独立院校、高职类院校师生及动画公司、动画培训机构等动画行业从业人员，以及动画爱好者等读者群。

基于动画专业对创意的特别要求，本教材提供了大量原创动画剧本实例，不仅图文并茂的分析了动画剧本创作的全过程，而且通过前期文字剧本与后期成片画面的对比分析，直观清晰的将动画编剧的想法和创意过程清晰明了的解析展现出来。每一个案例读者都可以直观的看到作者的创作思路，同时教材中案例的覆盖性较强，推导出案例的创作过程与知识点相呼应，弥补了现有教材及教辅资料用书在案例实践性方面的空白和缺憾。最后通过每单元的知识扩展和小贴士环节巩固知识点进行复习。通过本书的阅读和学习，相信读者不但能够了解动画剧本的创作过程，更重要的是能够快速有效的将知识点付诸实践并熟练应用，创作出优秀的动画剧本。

本教材编写以实例带动相关知识点的渗透，采用图文并茂的方式生动地讲解了动画剧本创作的基础知识和创作方法。通过对优秀动画作品的详细剖析，使阅读者能够轻松有效地理解剧本创作的理论知识及方法思路，并将知识点灵活地运用在自己的创作之中。能够将课堂中常遇见的知识难点有针对性的结合案例加以解读，使学生的知识体系没有盲点。

本教材中引用的所有作品、图片、截图在此只作为教学研讨之用，版权归原作者所有，同时向原作者为我国的艺术教育事业所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

动画编剧 / 刘寒, 徐干淇, 杜传勇等主编. — 北京: 中国青年出版社, 2017. 4
中国高等院校“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5153-4699-1
I. ①动… II. ①刘… ②徐… ③杜… III. ①动画片—编剧—高等学校—教材
IV. ①J954
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第074785号

中国高等院校“十三五”精品课程规划教材

动画编剧

刘寒 徐干淇 杜传勇/主编 宋兰 马晓军 张漾漾/副主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

助理编辑: 张君娜

封面制作: 邱 宏

印 刷: 北京彩与坊印刷有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2017年7月北京第1版

印 次: 2017年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4699-1

定 价: 58.00元

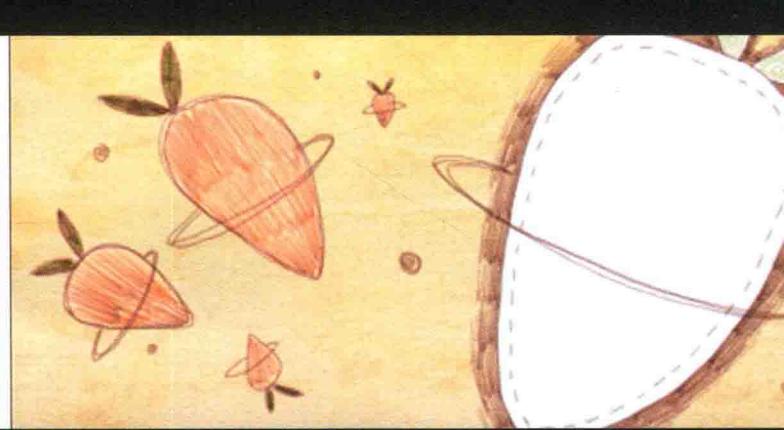
本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

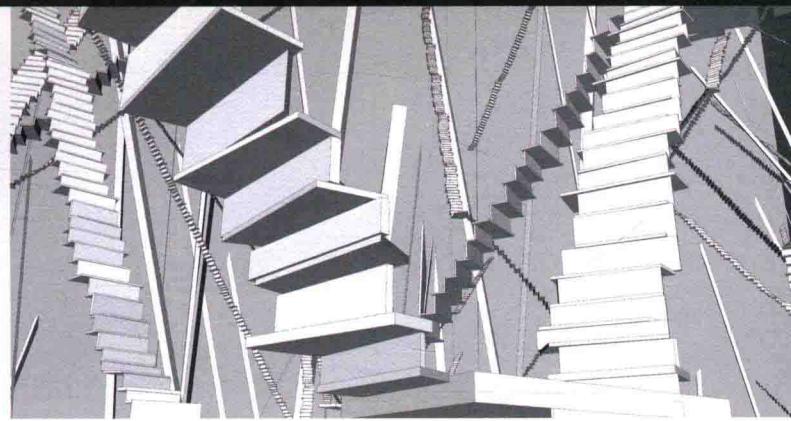
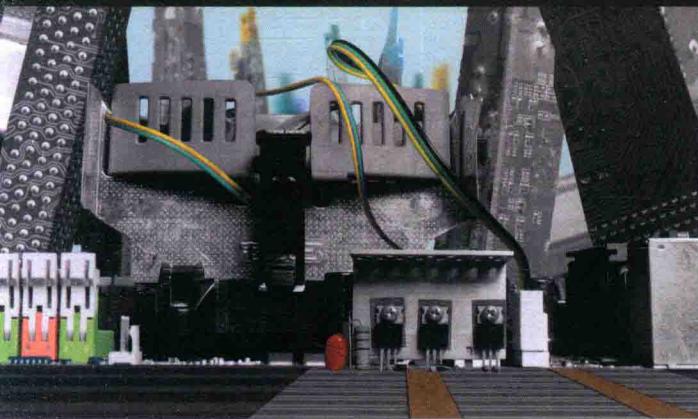
Chapter 1

走进动画剧本的世界

第1课 关于动画剧本

第2课 动画短片剧本

第3课 生活中素材碎片的收集及应用

第1课 关于动画剧本

在各类新媒体迅猛发展的21世纪，动画作为一种视听表达方式所涉足的领域越来越广泛，它是文化创意产业举足轻重的重要组成部分。作为动画作品“一剧之本”的动画剧本创作环节也愈发受到重视。

动画短片的剧本是通过视觉化的语言来讲述故事，其创作特性是以人物精彩的表演突显角色的性格特征，以一波三折的剧情推动故事的发展。动画创作者需具备扎实的文学功底、天马行空的想象力，并且能熟练地使用和掌握相关技术，提高工作效率。由于动画短片的制作成本较低、周期较短，其创作自由度更加充分，适合个人或小团队进行独立创作。下面将动画剧本的重点内容向大家一一讲解。

动画剧本按动画片的制作长度可划分为影院动画剧本、电视系列动画剧本、动画短片剧本三大类型。见图(1-1)

1. 了解动画剧本

动画剧本是用文字语言书写出来的画面，是具有视听表现力的文字表述。动画剧本既不是文学小说，也不是剧情的简略提纲。总体来说，在写剧本时，编剧要考虑到文字所描述的对白及情节能否用镜头语言表述出来。

动画是最适合进行天马行空式自由幻想的表现形式，动画剧本的创作需要考虑到动画的特性，即“动画化”。所谓“动画化”是指动画作品中故事的架构方式经常会呈现出反自然规律的现象。例如角色可以随意切换人物和动物的肢体；或将头部随意取下抛起旋转后又归回原位等情节。动画剧本的创作如果不与动画的特性相联系，就会失去动画艺术形式本身的特点及

优势，与电视、电影剧本没有任何区别了。

2. 动画剧本的分类

• 影院动画剧本

影院动画剧本在情节上要注意设定视觉爆破点，故事内涵也要考虑不同层次观众的情感需求。票房完胜的动画电影离不开在剧本创作阶段情节冲突与结构完美的拼接与契合。“大事件小人物”的构思模式、“完美的大团圆结局”等是影院动画剧本构筑故事的常用技巧。

影院动画片要带给观众强烈的感染力和层次丰富的观赏体验。当然，影院动画需要考虑票房及市场，需要盈利。所以流行的题材、明星的配音、演唱主题曲等营销方式也是此类作品经常采用的制作手段。

图(1-1) 动画剧本的分类

例如国产奇幻动画电影《大鱼海棠》，它是对中国古代神话故事进行的改编，讲述了掌管海棠花生长的少女“椿”为报恩而努力复活人类男孩“鲲”的灵魂，在本是天神的“湫”帮助下与彼此纠缠的命运斗争的故事，与它相似的有《小门神》以及迪士尼动画片《花木兰》等。还有我们熟悉的迪士尼风格，喜剧类动画电影《疯狂动物城》《冰川时代》《驯龙高手》，治愈系的《超能陆战队》等各类影片构成了当下百花齐放的动画盛况。见图(1-2)

图(1-2) 各类影院动画电影

● 电视系列片动画剧本

在电视上播放的动画片一定要在短时间内吸引观众的注意，且每次播出的时间不宜过长，需要将其合理地分散在每一天的播放剧集中。系列片剧本每集的故事都是独立的，由很多小单元组成。集与集之间没有规定的逻辑顺序，角色作为情节线贯穿整部系列片。连续剧是从头到尾讲述一个完整的故事且需要天天播放。整部连续剧“起—承—转—合”的结构有一定的逻辑联系。系列片动画通篇情节表达没有复杂的摄影机运动，剧本的重点放在表现故事的高潮构建及角色的动作表演上。人物性格设定鲜明、简单明了，利于观众分辨和记忆。连续剧动画则有着完整的故事框架，从头至尾的故事线有很明确的“起—承—转—合”。富有戏剧性的情节对于观众来说具有强大吸引力。

● 动画短片剧本

动画短片就是指长度在30分钟之内的单集动画片，动画短片剧本的创作形式上有很大不同，形式各异，个人风格强烈。动画短片的剧本创作要有明确的创作意图且形成特定风格。相较于商业动画来说，动画短片的主题内涵更加突出与深刻，蕴含的哲理性强也更注重形式的风格化和个性化，强调表达自我。

《爆笑虫子》是一部出自韩国的幽默搞笑系列电视动画短片。主要角色是“红色虫子”和“黄色虫子”。奉行“少而多餐”的原理，平均每集1—3分钟，两个低贱搞怪的Larva 幼虫，红色和黄色与一群不太友好的伙伴，在一个下水道过着不被人们注意的生活。动画片里没有冥思苦想的隐喻，而是向大家展现了卓别林式的滑稽表演，创意值满分，剧情搞怪幽默，笑点十足。见图（1-3）

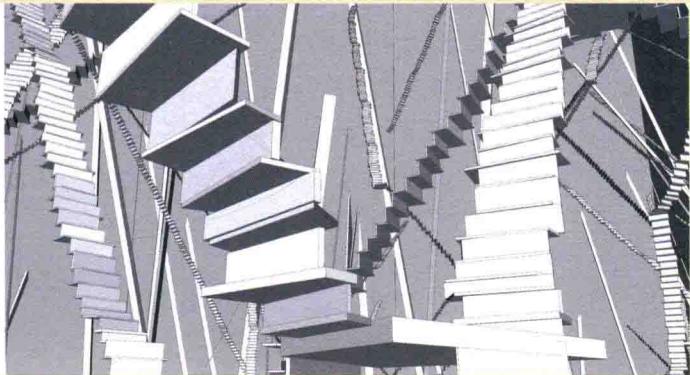
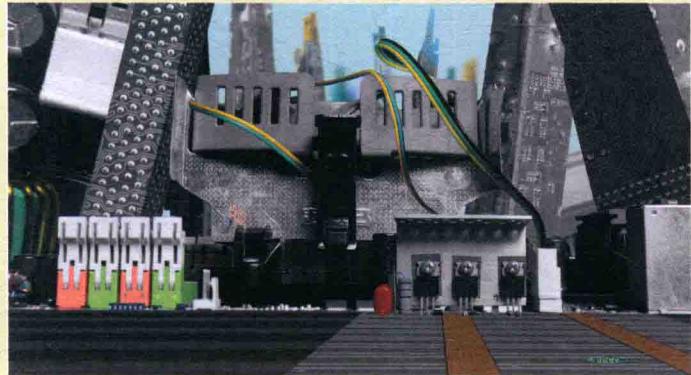
图(1-3)韩国系列片《Larva》TUBAn Co., Ltd出品

小贴士

无论是影院动画、电视动画或是实验动画短片，独到的灵感与新颖的创意是剧本创作阶段获得加分、加彩的重要元素。同时，找出剧本创作规律与其基本特性，故事情节才能出彩，剧本才能吸引观众。

虽然风格多样，但是动画短片的剧本创作也是有规律可循的。首先是新颖独特的灵感和创意使人记忆犹新，其次是冲突和悬念让故事更加紧凑，最后是情感表达使观众产生共鸣并融入其中。见图（1-4、1-5）

图（1-4）动画短片《霾》 导演 何永博（东北师范大学美术学院动画系研究生工作室）

图（1-5）动画短片《A little hug》 导演 李梦姝（东北师范大学美术学院动画系研究生工作室）

知识拓展

优秀作品及网站推荐：

1. 动画短片《月神》
2. 影院动画片《凯尔经的秘密》
3. 系列电视动画片《爆笑虫子》，外文名《larva》
4. 连续剧电视动画片《火影忍者》，原版名称 NARUTO -ナルト-
5. <http://animetaste.net/> 艾尼墨，全球动画精选
6. <http://images.donghuakuang.com/> 动画狂
7. AnimApp.tw/ 动画社群
8. Asika Paradise 飞鸟新乐园

第2课 动画短片剧本

动画短片普遍带有探索性，在艺术风格和导演手法方面更注重创新及突破。这类短片更为小众化，也更加注重形式的实验性及内容的独特性，不会过多考虑其商业价值。这种独特的动画创作体系也逐渐成为动画专业教学及业内人士交流研讨的一种独特的动画形式。动画短片作为动画家族的重要组成部分，对动画的形式和内容都进行了全新的探索和再创造，具有丰富的艺术表现力和创造力，充满了神奇的艺术魅力。

因其时长的限制，整个故事篇幅较短，一个2-3人的小团队或独立创作都可以很好地完成作品。同时，动画短片在技术和形式上也比较自由，并不像商业动画片那样分工细致且工作量大，在创作过程中大家可以尽情挥洒创意、自由发挥想象力。

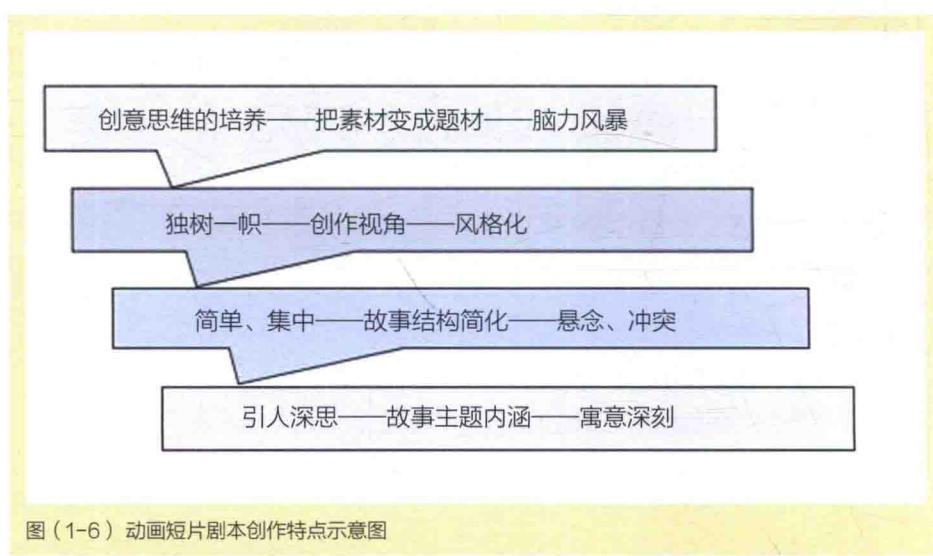
1. 动画编剧应具备的基本素质

动画编剧除了需要具备扎实的文字功底及文学素养外，还需要掌握和了解各类动画制作技术。同时要兼具一定的表演、乐理、导演、电影语言等相关知识。另外，敏锐的洞察力、开朗乐观的天性也是非常重要的基本素质，一名优秀的动画编剧其实应该是一个开朗乐观、善于编故事的“杂家”。

- 敏锐的洞察力

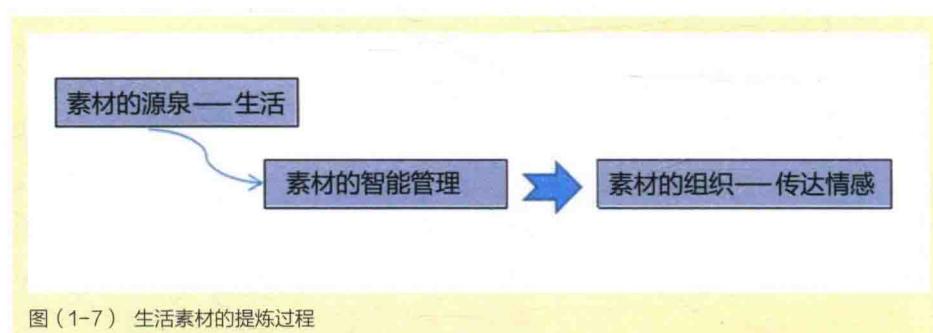
敏锐的洞察力是一名动画编剧必须具备的职业素质之一，善于从

从动画短片剧本创作的角度而言，新鲜的、具有独创性的故事架构方式以及具有独创性的表现手法能为观众另辟蹊径，拓展认识事物的新视角，带来与商业动画片截然不同的观赏感受。见图（1-6）

图(1-6) 动画短片剧本创作特点示意图

善于用“反弹琵琶”的构思方式去细心观察生活中的众多人物，捕捉生活中的小细节。运用“头脑风暴”将其转换成自己创作需要的素材，在形式和内容上做足功课，寻找全新的创作视角，是未来想从事动画编剧职业的同学必须练就的看家本领。见图（1-7）

图(1-7) 生活素材的提炼过程

平凡的小事中搜寻素材碎片，发现别人不去关注的细节都是让创意“开花”的途径。例如小猫尾尖的细微抖动、花瓣飘落时的片刻停滞等，都是可以用来丰富剧情的好素材。罗丹曾说：“美是到处都有的，对于我们来说不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”

• 开朗乐观、善于沟通的天性

动画编剧应具备开朗乐观、善于沟通的天性，这种乐观来源于对生活的挚爱和永不枯竭的好奇心，难以想象一名不热爱生活、不喜欢结交朋友的人如何能描写出生活中的小乐趣和与朋友相处时的点滴火花。

2. 动画短片剧本的创作步骤

动画短片剧本的创作一般要遵循以下三个步骤，首先要有一个完整的故事情构，包括构成故事的冲突——发展——结局；主要角色及场景等。第二步，将上述构思扩展成叙事大纲，其中有明确的故事发展情节。第三步完成分场提纲，即分场次叙事提纲。第四步完成剧本初稿及定稿。一般叙事故事的结构分为三个部分：开篇→引出问题；中部→发展故事；结尾→给出答案。

动画编剧在工作中经常需要和导演、团队其他成员交流沟通，所以，善于表达自己的想法，乐于听取大家对剧本的建议都非常重要。即使是3-5分钟的短片制作周期也要长达6-12个月，有一个配合默契、通力合作的创作团队是保障作品能顺利完成的关键所在。见图（1-8）

图（1-8）动画短片《萝卜星球》导演和编剧及创作组每天的开工场面

● 动画片《萝卜星球》剧本创作步骤案例

故事构思：

一群胖兔子在胡萝卜星球上过着无忧无虑的生活，直到外来星球的瘦兔子误入胡萝卜星球，改变了胖兔子们的生活。原本依靠胡萝卜维持生命的瘦兔子，因为贪吃和贪玩，将肆意蔓延的白萝卜种在自己的星球上，最后占领了胡萝卜星球。人物：胖兔子和瘦兔子

场景：萝卜状的星球（白色、红色）。

叙事大纲：(sc05-06)

一只外星兔子搭乘着白萝卜飞船驶向胡萝卜星球（白萝卜飞船的燃料是靠驾驶员吃白萝卜放屁产生的推力），结果飞到一半发现白萝卜不够了，于是他们临时降落在胡萝卜星球，想种一点白萝卜积蓄力量，继续他们的飞行。他们的飞船降落在盖房子兔子家的后院，胡萝卜星球的兔子正好从屋子里走出来看到飞船落下。从飞船下来两只体型比较大的外星兔子，递给它一个白萝卜。胡萝卜星球的兔子很好奇，就啃了一口，然后就放了一个屁，往前弹出去一段，兔子觉得很好玩，又吃了一口，又弹了一步。

就在兔子玩得高兴的时候，两个外星兔子就把白萝卜种到了兔子家的地里，萝卜长得很快，不一会就长出很多很大的萝卜，外星兔子收了萝卜就开着飞船走了。

分场提纲：(sc08-10)

一、闯入胡萝卜星球

白萝卜飞船缺少飞行的燃料从天上掉下来，闯入胡萝卜星球。瘦兔子拿着自己的白萝卜分享给胡萝卜星球的胖兔子。胖兔子吃着白萝卜，放屁把自己弹飞出去，就这样忽略了外来星球兔子的目的。

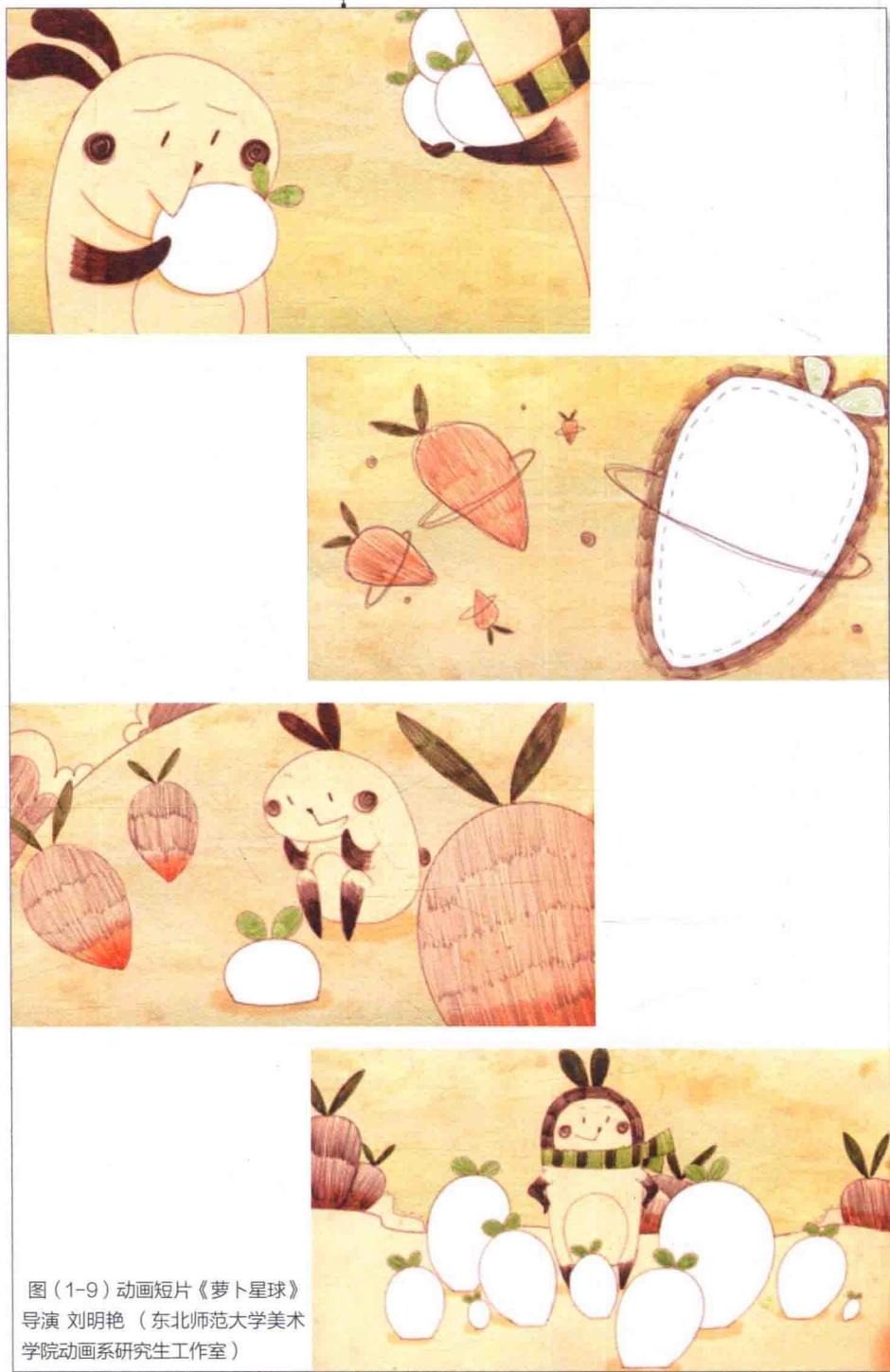
二、改变胡萝卜星球

趁着胖兔子贪吃贪玩不在身边，瘦兔子把大量的白萝卜种在胡萝卜星球上，瞬间就长出来又高又大的白萝卜，瘦兔子满载而归。而此时贪玩的胖兔子开始用外星兔子遗留下来的白萝卜继续种植。

三、占领胡萝卜星球

胖兔子看到瞬间长出来又高又大的白萝卜很激动，跳起来抱住白萝卜边吃边玩。另一只兔子看到这个场景也要吃白萝卜，越来越多的兔子都知道了这件事情，都在吃白萝卜。白萝卜在胡萝卜星球上越种越多，肆意生长，最后占领了整个胡萝卜星球。

下面我们以动画短片《萝卜星球》剧本的影片截图及剧本创作步骤为例进行介绍。见图(1-9)

图(1-9) 动画短片《萝卜星球》
导演 刘明艳 (东北师范大学美术学院动画系研究生工作室)