

动画剧本创作

高等院校“十二五”规划教材·动画类
ANIMATION SCRIPT WRITING

主 编 / 陈 辞 束 铭

南京大学出版社

高等院校“十二五”规划教材·动画类

动画剧本创作

ANIMATION SCRIPT WRITING

主 编 / 陈 辞 束 铭

副主编 / 叶筠筠 李 嫣

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画剧本创作 / 陈辞, 束铭主编. -- 南京: 南京大学出版社, 2014.3

高等院校“十二五”规划教材·动画类

ISBN 978-7-305-12571-3

I. ①动… II. ①陈… ②束… III. ①动画片-剧本
- 创作方法-高等学校-教材 IV. ①I053.5 ②J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 294983 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 动画剧本创作

主 编 陈 辞 束 铭

责任编辑 黄雪媛 王抗战 (huangxy1212@163.com)

编辑热线 025-83597482

照 排 南京新华丰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16 印张 6 字数 120千

版 次 2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

ISBN 978-7-305-12571-3

定 价 30.00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

总 序

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2 400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多；同时，国产动画片的质量也有了飞速提高，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。自2001年动画专业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。近年来，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，出一套好的动画教材，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

剧本在动画创作中有至关重要的基础性地位，也是当前中国动画创作中的薄弱环节。就动画创作人员来说，目前缺少这方面人才以及对这类人才的专业培训。在现今的动画教育中，对动画剧本创作方面的专业教育，国内的课程设置和人才培养尚显不足。

动画剧作属于影视剧作门类。动画这种表现形式的独特性决定了在剧本创作阶段，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内容，把动画特有的味道和表现力最大限度发挥出来。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剧本。本书系统地对动画创作规律技巧进行研究，用经典的动画资料进行分析说明，介绍了动画剧本写作流程，详细的介绍了从创意到故事梗概，从故事大纲到剧本具体写作的步骤，详细介绍了美国电影编剧的最新方法和桥段。在创作实践方面，本书收集了教学实践中的作业和范例，让学生对剧本创作有更深更具体的了解。

希望本书能够帮助广大动画创作者更多的了解动画剧本的特性，动画剧作的一些创作规律和技巧，同时也为动画剧本创作的教学提供便利。本书在撰写过程中，由于时间和经验有限，难免有不足之处，恳请批评、指教。

陈 辞

2014年2月

目 录

第一章 动画剧本概述	001
第一节 剧本的基本认识	002
第二节 动画剧本的写作特点	006
第二章 动画剧本的创作要求	009
第一节 动画剧本的写作规范	010
第二节 动画剧本的创作步骤	017
第三节 编剧人员素质培养	022
第三章 动画剧本的创意技巧	025
第一节 动画思维	026
第二节 娱乐要素	029
第三节 儿童视角	031
第四章 素材与选题	033
第一节 素材的收集与加工	034
第二节 选题的确立	038
第五章 动画剧本中角色的构思	043
第一节 成功的角色塑造	044
第二节 角色的外形与性格塑造	046
第三节 场景透露人物信息	051
第六章 情节、冲突与结构	053
第一节 建立合理而有力度的冲突：开端与发展	054
第二节 情节体现主题和情感：高潮与结局	057
第三节 通过矛盾冲突来推进情节	059

第七章 动画剧本的改编	061
第一节 动画剧本改编的题材选择	062
第二节 动画剧本改编的方式	065
第三节 改编剧本的技巧	067
第四节 如何改编剧本	072
第八章 案例分析	077
参考书目	088

第一章

动画剧本概述

本章重点：

- 本章重点介绍动画剧本有关的基本知识，了解动画剧本特征，明确学习方向和目的。

第一节 剧本的基本认识

一、剧本的含义和类型

1. 剧本的含义

剧本是为影视拍摄做准备而编写的故事画面，一部影视作品的产生，往往都是以编写剧本为起点的。动画剧本也叫文字脚本，是以文字为基础，对动画中需要展现的故事和人物进行编排。

2. 动画剧本的类型

第一，电影动画剧本。电影动画也称之为剧场动画，一般为 90 分钟左右长度的故事，并且在电影院公开上映。其受众相对广泛，年龄层次跨度比较大。因为商业运营和票房等客观条件的制约，电影动画一般都包含戏剧式的情节冲突，充分制造悬念，将观众视线牢牢抓住。同时，电影动画画面精致，制作水准严格，对一部动画而言提出了更高的技术要求。此外，人物塑造具有典型性，他们的性格特征必须鲜明，表演必须精彩，才能达到观众心中的期待（图 1-1）。

图1-1 电影讲述的是大坏蛋格鲁异想天开的计划将把月亮偷走的故事

第二, 电视动画剧本。电视动画以连续剧集的形式出现, 它的受众是提前设定好的, 包括观看对象的年龄和心理特征, 都有着相对准确的定位。一般国内电视动画的观看对象是青少年儿童, 电视动画的画面效果比电影动画低很多, 但是主角的表演必须生动有趣, 才能在长时间的播放过程中, 吸纳更多的“粉丝”, 获得市场的认可。另一方面, 动画剧情具有可拓展性, 每一集都能编写一个完整的小故事, 不同的故事串联在一起前后呼应, 合乎逻辑的同时可以不断推进。

第三, 动画短片。动画短片由于制作周期短, 制作条件要求低, 是动画专业学生和个人工作室都可以完成的, 它形式多样, 题材丰富, 内容结构简练, 往往具有深刻的寓意或趣味性的表达, 在有限的情节里善于制造悬念, 一气呵成。而独特的情感表达, 是短片剧本的最大魅力。

图 1-2 《哈皮父子》

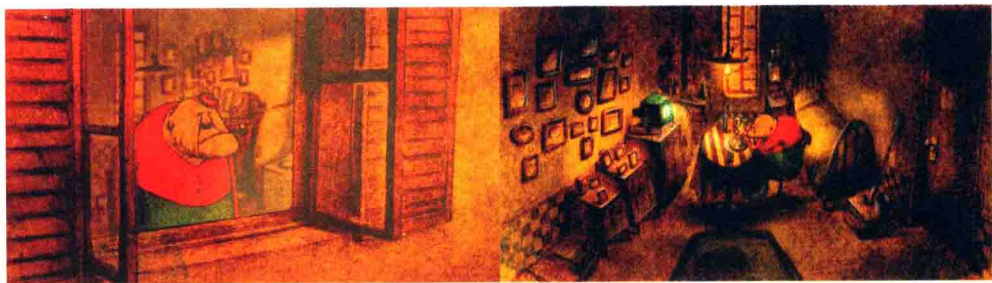

图 1-3 《回忆积木屋》

二、动画剧本与影视剧本

动画是电影的一种独特类型, 它有着其他艺术形式无法取代的个性魅力。从视听语言的角度分析, 无论实拍电影还是动画片, 讲故事的基本元素之一是“镜头”(动画片中的镜头是虚拟的), 包括故事画面的景别、视角、镜头运动和画面组接等, 因此动画剧本有着与影视剧本相通的规律和技法。但是, 动画剧本的夸张、拟人和时空转换往往比实拍电影更加夸张, 在学习过程中我们应该重视这一点, 牢牢抓住动画的特点进行理解和训练。

在正式切入动画故事的创作之前, 我们首先要了解电影剧作的一些基本特征, 这些特征为我们的动画剧本创作提供了三方面的启示。

1. 影视剧作的时空意识

著名电影文学教授汪流先生在专著中说过: “电影是通过银幕上的时间和空间(还有声音和画面的结合)构成的一门独立艺术。”对于动画而言, 我们同样需要明确这一点。在撰写剧本的整个过程中, 建立时空塑造的意识。小说式的叙述在电影或动画的制作中不能直接使用, 对于语言文字表达的意境, 每个人的理

解都不一样，而动画制作要求对人物、场景和剧情都要制定统一的规范和标准，这样才能拍出一部合理的、优秀的作品。编剧的伟大之处，在于构建这个时间和空间，确保他们完整、具体，能够使人达成共同的理解，并且使故事的发展令人信服。描写故事所处的时间、季节、场景变换，交代人物在这个特定时空中的表演，是我们的基本任务。“空间艺术的表现特点是，画家抓取生活中的瞬间，把空间场面的全貌同时托出。”这里的画家，我们可以理解成编剧和导演，前期的构思正是通过空间感慢慢实现的。

2. 叙事性和造型性的统一

电影剧作是叙事性和造型性两者的结合。我们可以思考一下，在动画片中，到底是剧情更重要还是人物更重要？这个问题很难有标准答案，电影文学界也有过类似的分歧。但是，有一点不可否认，优秀的情节能让人物性格更加丰满，优秀的人物能把剧情演绎得更为合理。最终留下的经典之作，往往塑造了一个个不老的动画明星，孙悟空、樱桃小丸子、多啦A梦、米老鼠和唐老鸭等。编剧的任务就是通过设置情节结构和悬念冲突，展现特定的人物性格。这是至关重要的。

3. 制作流程中的开放性

剧本中的描述，是整个制作流程的脚本，也是拍摄过程中的重要参考依据。但是，编剧不是万能的，他只是设定情节，告诉大家故事发展的脉络和因果，而不能限制别人怎么拍。剧本写完后，依据情况还需改动。剧本是一个计划和蓝图，这个蓝图需要导演来掌控全局，需要每个制作人员用心理解。在拍摄的过程中，有的细节经过导演推敲确实需要改动，回过头来做些修改是很正常的。因此，剧本是开放的，需要后期的不断完善。

三、动画剧本的重要性

“剧本，一剧之本。”这句话充分说明了剧本在影视编创中的重要地位。剧本的质量，直接关系着影视作品的成败。《凯尔经的秘密》男主角通过对经书的保护与传承，暗示了民族真正坚不可摧的不是高大的城墙，而是自己的文化。传奇色彩浓郁的故事是该片成功的关键。

剧本是商业运营的基础。经济基础决定上层建筑，动画片同样是文化产业的一部分，需要接受市场的检验和观众的考验，一个精彩的剧本更能吸引投资人的目光，为动画创作方和投资方带来收益和发展。而一个本身就存在明显缺点的剧本，投资和制作空间会非常有限。这是无法避免的竞争，也是剧本的重要性之一。

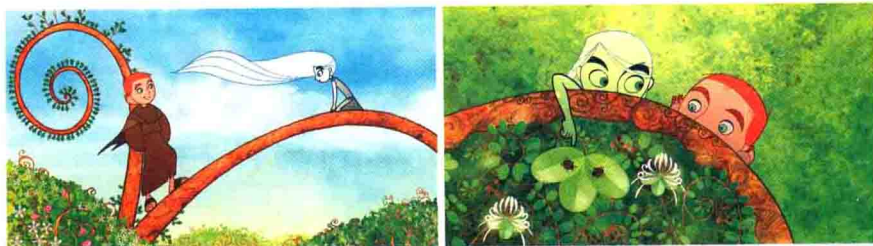

图1-4 《凯尔经的秘密》剧照

剧本是艺术表现的依据。现在已经迈入了一个科技与审美双重发展的时代，人们对艺术的追求有增无减。动画作为一门极其重要的艺术形式，也在不断进步。其中包括两个方面：一是影视制作技术不断飞跃，动画艺术可以融合多种技法，包括传统手绘技术、二维技术和三维技术，并且三者越来越趋向结合，加之电脑特效飞速发展，人们的创造力有了更大的发挥空间。因此，剧本的构思就必须不断创新突破。二是人们的欣赏需求也在不断提高，大众对艺术效果和观影感受越来越重视，影片（包括动画影片）的故事结构、画面内容、人物塑造、叙事节奏甚至影片配乐都会被专业内外的人津津乐道，而这些内容大部分在前期的编创阶段就拟定了，导演和编剧的水平会在作品中得到充分的体现。一部好的影视剧背后一定有一个好剧本（图1-5）。

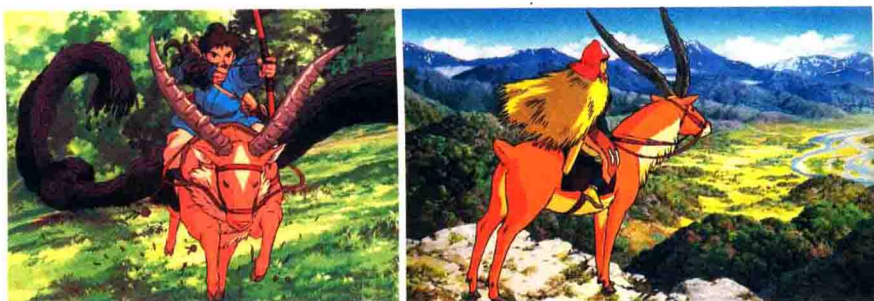

图1-5 《幽灵公主》剧照

《幽灵公主》的造型在宫崎骏的众多作品中并不算特别，但是厚重的故事和深邃的主题却是撑起这部大作的基础

那么，这就对影视动画专业的学生提出了更高的要求：不仅要能够完成技术课程的学习，熟悉制作技法和软件应用，还要能够全面提升艺术创造力，初步具备理解和组织剧本的能力。与此同时，学好剧本编写也能为中国原创动画添砖加瓦。

第二节 动画剧本的写作特点

一、具体性

影视剧是一种声画结合的“动态”艺术，动画剧本必须运用语言描述故事，展现情节、人物和画面构成，在整个影片的拍摄过程中起到重要的指导作用。所谓用语言描述故事，是指具体的表现人物、场景和情节，甚至包括性格、情绪和心理等抽象的事物。这些重要内容必须形象地通过动作和表情描写出来，它与小说、散文等文学形式极为不同。

在写法上，既然剧本不能直接告诉观众，主角是个什么性格的人，他的心理是什么，那我们该如何设计人物？

这里请大家做一个小练习。请根据以下关键词，为人物设定动作和表情：产房外，父亲，等待。

我请学生在课堂上用了五分钟时间思考并讨论，请大家说一说设定了哪些动作和情节。有的同学发言：“此时父亲心情很焦急，他肯定在医院走廊上来回踱步，不时地看看产房里的情况。”我说：“很好，你们找到了关键的情绪‘焦急’，怎么表现这个情绪能够更加到位呢？”同学们沉默了一会儿，我提示大家：“他是一位父亲，是个男的，还可能会有什么动作呢？”同学们似乎明白了我的用意：“抽烟！”我说：“是的，同学们。”

在这个常见的情境里，我们不能直接说焦急、不安。这个大家都明白，我们要学会用具体的动作来表现，他作为一个父亲，会来回踱步，会忍不住抽烟，紧锁眉头。当孩子生下来后，他会呆住两秒，再飞奔过去。这是一个普通的不能再普通的例子。不普通的是，在以后的编剧过程中，我们要为这个父亲加上性格特征，塑造一个活生生的人，他是深爱妻子的丈夫、一腔热血的父亲，还是漠不关心的另一类？这是值得思考和挖掘的，电影艺术能够表达复杂的情节和心理。

《驯龙记》中男主角在维京族人中一直被认为没有猎龙的天赋，他在与夜煞的长期接触中学习了許多实际经验，熟悉了龙族的生活习性，了解他们的好恶，在平时的实战训练中展露了过人的驯龙技巧。族人大为吃惊，而这里惊讶的情绪，

剧本中必须体现具体的动作和表情，大家围在看台的中间，瞪大了眼睛（图1-6）。女主角不明真相，非常的恼火，既迷惑又气愤，独自在树林里练习掷斧头，发现男主角鬼鬼祟祟走向树林深处，便悄悄尾随，这里的动作生动地展现了女主角的个性。

图1-6 《驯龙记》剧照

北欧童话故事《太阳东边月亮西边》改编练习

请将以下故事情节，改编成具体的动作和对话。

早晨北风及时地叫醒她，背上了她，然后自己越变越大，越刮越强，看了都让人害怕。出发后，他们高高地飞行在天空中，仿佛只有到了天的尽头才会停下来。他们的脚下竟然下起了暴雨。狂风刮倒了树木和房屋。他们越过大海时成百上千的船都被刮沉了。过了很长时间，他们依旧飞奔在大海上空。“北风”越来越累，到后来累得实在是动不了了，他只好慢慢地降下来，越来越低，低得最后海浪都可以冲刷到可怜女孩的后脚跟了。

“你害怕吗？”北风问。“我不怕。”她回答说。事实也是如此。这时他们离陆地也不太远了，北风还有足够的力气把她送到岸上。很快他们到了东边太阳西边月亮的城堡的窗户下面。这时北风实在是太累了，只得在那儿休息几天，然后才能回家。

二、虚拟性

动画大师迪斯尼说过“动画片的首要责任就是把生活卡通化”。这恰好说明动画是一门虚拟、夸张的艺术。这个特征同样体现在动画剧本上，动画编剧的任务是营造一个无限想象的空间。人物可以千奇百怪，情节可以天马行空，这是动画片虚拟性的重要体现。此外，虚拟的情节比实拍电影多了一份神秘感，更容易吸引观众，它是人类创造力的无限延伸，这种“不现实”的艺术特性，经由适当情节的烘托，往往更能触动人们的内心。

《千与千寻》描写了少女千寻在奇幻世界的历险，故事结合了神话元素，描绘了各路神仙，千寻在白龙的帮助下，努力工作解救了父母，最终回到现实。作者通过虚构的情节，表达了现实生活的美好理想：友情、坚持、成长。故事中的

人物想象力丰富，个性鲜明。白龙善良勇敢，汤婆婆自私贪财，无面有些贪婪和迷茫（图1-7）。

迪斯尼动画片《花木兰》改编自中国的《木兰辞》，影片以花木兰替父从军的故事为基础，塑造了勇敢、善良、聪明的少女形象。片中虚构了木须龙的形象，成为主角身边可爱的宠物，为推动剧情发展起了重要作用。这是在合理的范围内，虚拟的构思形象和剧情，建立动画世界特有的逻辑（图1-8）。

图1-7 《千与千寻》剧照

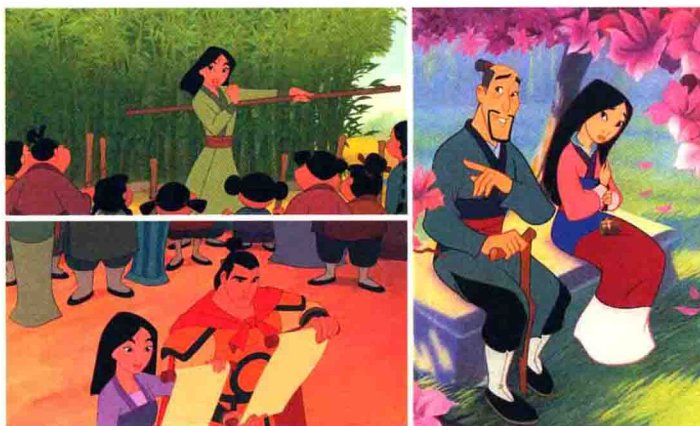

图1-8 《花木兰》剧照

三、美术性

动画片是以画面讲故事的，观众也抱着对视觉效果期待。我国动画一度称为美术片，剧本中需要对画面的意境有所交代，例如画面色彩、环境气氛、人物的站位、场景的景别等。视觉效果的正确传达需要一定的专业知识和美术基础。

四、运动性

动画是运动的画面，是赋予生命的艺术。片中的运动和动作幅度是难点，也是亮点。这固然需要导演和原画的实力和功底，编剧在前期的文字描述中，也要给足提示，明确关键情节和主要动作。尤其是一些幽默的表情、夸张的动作，我们必须明确地写出来。

第二章

动画剧本的创作要求

本章重点：

- 本章主要介绍动画剧本写作的步骤和方法，并以学生案例加以分析。

第一节 动画剧本的写作规范

剧本写些什么，是首先要明确的。剧本的内容和格式区别于一般文学样式，它不同于散文小说诗歌，有着自己的专门标准。无论哪种影视剧本，实拍片或动画片，都要以专业剧本的要求来编写，这是动画制作流程中，初始部分的重要环节。前期策划完成后，就要着手编写具体的故事内容了。

编剧在创作时需要考虑动画创作的方方面面，尽量将故事的情节表达清楚，正确传达故事的主题和风格。但是作为编剧，我们不能设计动画的拍摄，也不能限定人物的表演，剧本不能包办所有细节。怎么拍动画，是动画导演的任务。编剧的根本任务是将人物和情节分场景地进行叙述，说明故事发展的缘由和过程。

此外，文学剧本要区别分镜头剧本，分镜头剧本是导演的工作，主要以拍摄中的视听语言为主要内容，一般包括摄影机机位，演员动作、走位、对白等。这是针对实际情况具体设计的。本教材所解释的“动画剧本”是指文学剧本，是编剧的工作，需要逐个镜头的用文字形式加以阐述（图 2-1）。

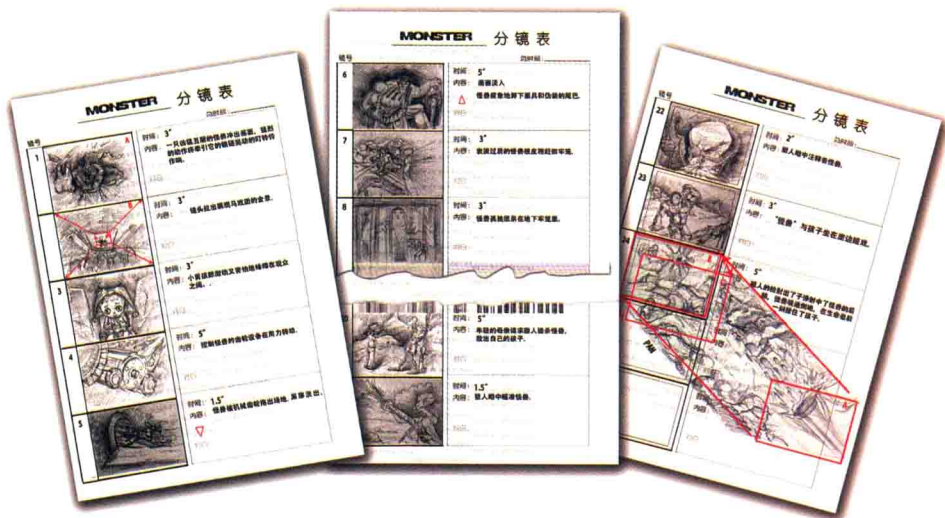

图2-1 分镜绘制