

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth Five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

动画剧本 创作基础

Animation Script Writing Basis

主编 王守军 李俊 石献琼
副主编 任敬 魏成
编著 熊涛
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Animation Script Writing Basis

动画剧本 创作基础

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER
VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR
COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 王守平
副主编 任 骥 李 波 石献琮
编 著 熊 涛 成硕磊
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬 彭伟哲
总 编 审 苍晓东 光 辉 李 彤 王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 苍晓东 光 辉 李 彤 林 枫
郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩 田德宏 王 东
彭伟哲 高 焱 王子怡 王 楠 王 冬 陈 燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王 倩 林 源

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

动画剧本创作基础 / 熊涛, 成硕磊编著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6779-3

I. ①动… II. ①熊… ②成… III. ①动画片—剧
本—创作方法—高等职业教育—教材 IV. ①I053.5②J954
中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第146550号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 范文南 洪小冬 童迎强
版式设计 洪小冬 李 彤

印刷
沈阳市鑫四方印刷包装有限公司

责任编辑 孙 琳
技术编辑 鲁 浪
责任校对 徐丽娟
版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
开本 889mm × 1194mm 1/16
印张 7
字数 210千字
书号 ISBN 978-7-5314-6779-3
定价 56.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录

contents

序

前言

第一章 动画剧本创作概论

009

第一节 剧本概述 / 010

第二节 动画剧本的特点 / 013

第三节 动画剧本的核心要素 / 019

第四节 剧本写作的日常积累 / 020

第二章 动画剧本的主题

021

第一节 主题的选择 / 022

第二节 主题的创新 / 024

第三节 主题呈现 / 025

第三章 动画剧本的角色

027

第一节 角色的作用 / 028

第二节 角色的塑造 / 033

第三节 角色的搭配 / 035

第四节 角色小传 / 039

第五节 台词设计 / 040

第四章 动画剧本的情节

041

第一节 情节的核心 / 042

第二节 情节的任务与技巧 / 044

第三节 情节的连接与推进 / 046

第四节 剧本的结构 / 048

— 第五章 动画剧本的风格与细节

051

第一节 自我风格的养成 / 052

第二节 细节是动画的精髓 / 060

— 第六章 动画艺术短片剧本写作

061

第一节 题材和风格的筛选 / 062

第二节 可实现的故事 / 062

第三节 可拓展的元素 / 064

第四节 动画艺术短片《纸人》剧本技巧分析 / 066

第五节 学生作品创作阐述 / 070

— 第七章 实用附录

087

后记

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Animation Script Writing Basis

动画剧本 创作基础

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER
VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR
COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 王守平
副主编 任 骥 李 波 石献琮
编 著 熊 涛 成硕磊
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁峰 马金祥 孔锦 尤长军 方楠 毛连鹏
王中 王礼 王冰 王艳 王宗元 王淑静
邓军 邓澄文 韦荣荣 石硕 任陶 刘凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何阁 余周平 吴冰 吴荣 吴群
吴学云 张芳 张峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜娟 杜坚敏 杨海 杨洋 杨静
邱冬梅 陈新 陈鑫 陈益峰 周巍 周箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范欣 范涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐令 高鹏 黄平
黄民 黄芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢群 谢跃凌 蔡笑 谭建伟 戴巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
李刚
黄春波
张玉忠
刘楠
丰明高
曹俊
张小刚
杨瑞洪
张勇
易晶
夏万爽
于会见
杨帆
王伟
胡诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文木 方荣旭 王伟 王斌
王宏 韦剑华 冯立 冯建文 冯昌信 冯颀军
卢宗业 刘军 刘彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张省 张耀华 李克 李波 李禹
李涵 李漫枝 杨少华 肖艳 陈希 陈峰
陈域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗智 范明亮
赵勇 赵婷 赵诗镜 赵伟乾 徐南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾颖 谭典 潘沁 潘春利 潘祖平 濮军一

前言

你听

故事起源于人类最初的想象与仰望，从自我编织到他者迷惶。可以想象，那应该是个繁星熠熠的夜晚，篝火旁的野味香溢，几个我们看不清皮肤颜色的远古人类添了把柴禾，顺便也添了行眼泪，起承转合便延溢开来，不断地说给我们听，片段着，讹误着，构成了碎镜中的世界，一片一片地拼凑起来，就叫作“时代”。

总会有一些执着于叙述的人，比如大宗师、先哲、盲诗人或者是主，那些岩洞、羊皮、龟甲或是青铜器也因此高傲地生动起来，叮叮当当。我们看不到，我们听得到，我们听不到，我们看得到，更多的人和后来的人被引导着学会了自我欺骗，自我记录和自我安慰，垒筑起来，就是所谓的“精神家园”。

本雅明认为，“故事的目标和报道新闻不同，

不在于传达赤裸裸的事物本身，它使得所说的东西和叙述它的人的生命融合，而且在他的身上为故事的内容汲取养分。就是这样，故事印上了故事人的痕迹……所有真正的故事人都习惯事先说明自己是怎么听到这故事的，甚至把它描述为自己亲身经历过的事情。”所以你要成为说故事的那个人，你就不可避免地与他人分享和交互你的生命体验，神圣而不可复制。

动画和其他艺术门类不同，它复制和展现可见的欲望与想象，若即若离，如烟波江上。如此你便可知，无论是青鸟殷勤还是巴斯光年，都是如琢如磨而又如泣如诉的光影情怀。从某种意义上说，故事不需要创造，剧本也只是把你和这个世界亦真亦幻地记录下来而已。

目录 contents

序

前言

第一章 动画剧本创作概论

009

第一节 剧本概述 / 010

第二节 动画剧本的特点 / 013

第三节 动画剧本的核心要素 / 019

第四节 剧本写作的日常积累 / 020

第二章 动画剧本的主题

021

第一节 主题的选择 / 022

第二节 主题创造 / 024

第三节 主题呈现 / 025

第三章 动画剧本的角色

027

第一节 角色的作用 / 028

第二节 角色的塑造 / 033

第三节 角色的搭配 / 035

第四节 角色小传 / 039

第五节 台词设计 / 040

第四章 动画剧本的情节

041

第一节 情节的核心 / 042

第二节 情节的任务与技巧 / 044

第三节 情节的连接与推进 / 046

第四节 剧本的结构 / 048

— 第五章 动画剧本的风格与细节

051

第一节 自我风格的养成 / 052

第二节 细节是动画的精髓 / 060

— 第六章 动画艺术短片剧本写作

061

第一节 题材和风格的筛选 / 062

第二节 可实现的故事 / 062

第三节 可拓展的元素 / 064

第四节 动画艺术短片《纸人》剧本技巧分析 / 066

第五节 学生作品创作阐述 / 070

— 第七章 实用附录

087

后记

动画剧本创作概论

练——

本章重点

本章概括性地描述了剧本的定义、分类以及属性。在此基础上，着重分析了动画剧本的特点和核心要素，讲解了剧本创作的日常积累和训练方法，力求使学生建立一个对动画剧本的基本认知和感性框架。

剧本分类：文学剧本，分镜头剧本，完成剧本。

剧本的属性：视觉性，开放性，交流性。

动画剧本的特点：类型的把握，想象力的要求，追求细节。

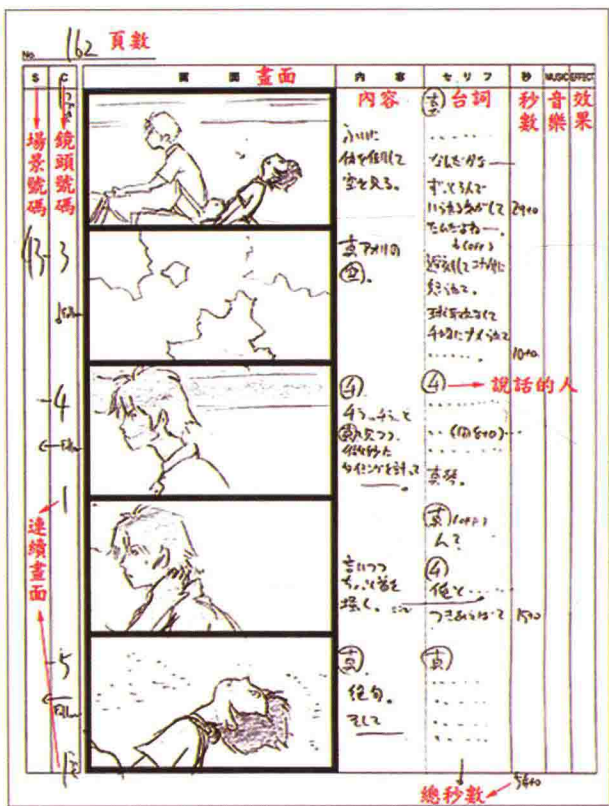
第一节 剧本概述

一、剧本的定义和分类

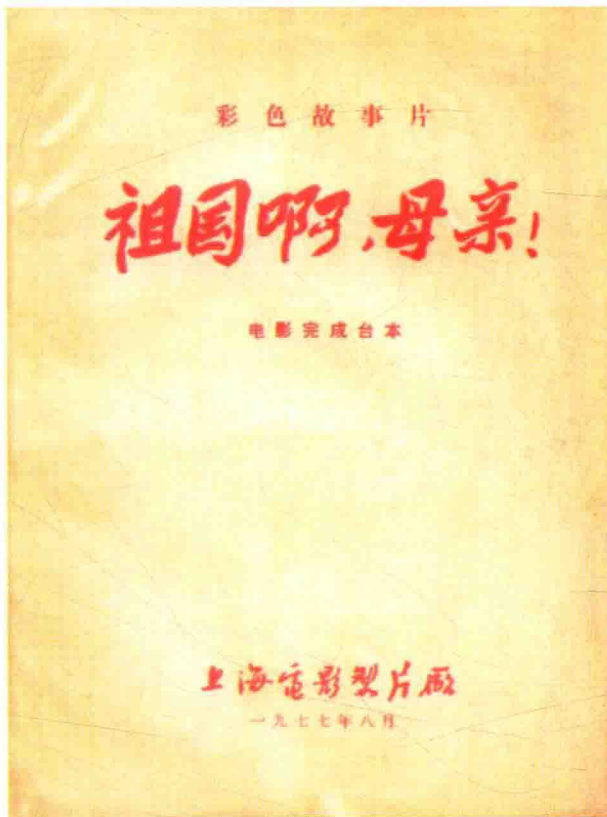
“剧本是一种文学形式，是戏剧艺术创作的文本基础，编导与演员根据剧本进行演出。与剧本类似的词汇还包括脚本、剧作等。它是以代言体方式为主，表现故事情节的文学样式。”（百度百科）在影视艺术领域，传统的分类方法把剧本分为文学剧本、分镜头剧本和完成台本几种样态。文学剧本是用文字表述和描绘未来影视作品内容的一种文学样式；分镜头剧本是在文学剧本的基础上，导演或者主创团队根据实际拍摄的需要，针对并服务于具体的拍摄，以镜头为基本单位的剧本形式；完成台本又称镜头记录本，是场记根据实际拍摄过程真实记录完成的，完成台本所呈现出来的形态和影视作品最终呈现出来的形态是完全一致的。

完成台本

分镜头剧本

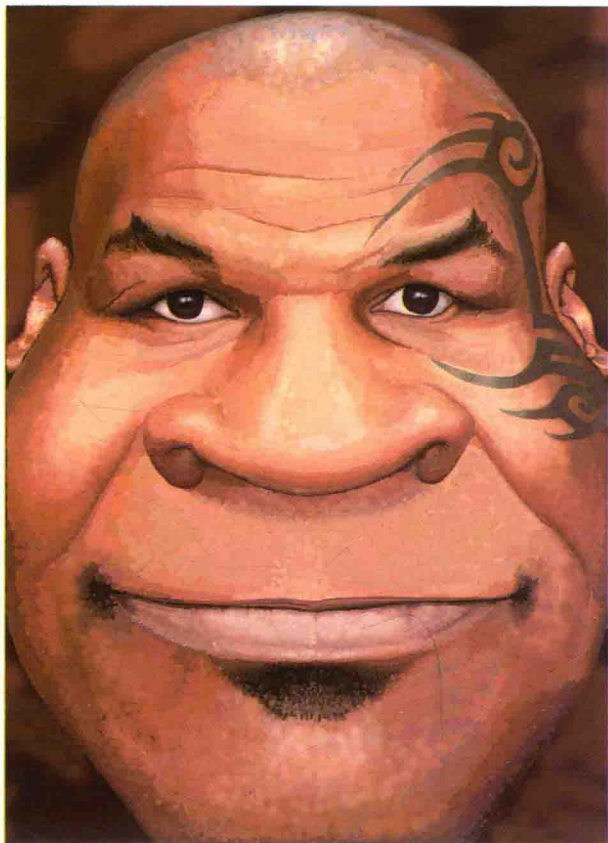

完成台本

二、剧本的几种属性

通常意义上，我们所说的剧本是指第一种样态，也就是文学剧本。它是影视作品创作的第一道工序，也是整个作品的基础。剧本具有以下三种属性：

视觉性。剧本创作是用视觉的方式思考，用文学的方式表达。它可供阅读，但最终目的是为了拍摄，因此要首先关注和处理好文字转化为影像的核心环节。

开放性。剧本的创作从来都是集体的、持续的。创作者既要从各种途径获得灵感和汲取营养进行自我创作，也要留给导演、摄影、美工、录音、剪辑，甚至是宣传发行等部门发挥的余地，提供一个开放性的创作空间和文本构架。

动画片《遭遇大王奇遇记》的影片截图 1

动画片《遭遇大王奇遇记》的影片截图 2

动画片《遭遇大王奇遇记》的影片截图 3

《邈邈大王奇遇记》编剧和其他主创人员在博物馆研究古墓文物（左起：编剧凌纾，美术设计姬德顺，导演钱运达，背景设计吴怀泽）

《邈邈大王奇遇记》编剧和其他主创人员考察的场景（左起：背景设计吴怀泽，编剧凌纾，美术设计姬德顺，导演钱运达）

《邈邈大王奇遇记》摄制组讨论剧本（前排左二：导演钱运达）

交流性。剧本的最大功能是为了满足拍摄的需要，是所有参与创作人员的一个交流的基础平台，所以可供交流和阅读是尤其重要的。

编剧（创作团队）
编剧、策划、导演、场景设计、人物设计等

视觉性
开放性
交流性

制片公司
摄影录音
演员