

L

literary script
文学剧本

Character design
人物设定

《猫浪鼓语音乐园》

前期创意与制作

李宏 著

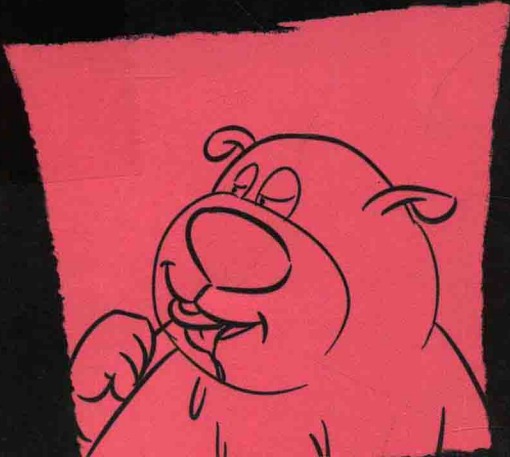
A shooting
script
分镜头台本

S

Scene design

场景设定

广东高等教育出版社

《拨浪鼓语音乐园》

前期创意与制作

李宏 著

广东高等教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

《拨浪鼓语音乐园》前期创意与制作 / 李宏著. —广州:
广东高等教育出版社, 2013.12

(高职高专动漫艺术基础系列丛书)

ISBN 978-7-5361-5029-4

I. ①拨… II. ①李… III. ①动画片—制作—高等职业教育—
教学参考资料 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第287378号

出版发行	广东高等教育出版社
经 销	全国新华书店
印 刷	广州市天河区智印印刷厂
开 本	787 mm × 1 092 mm 1/16
印 张	11.5
字 数	250千
版 次	2013年12月第1版
印 次	2013年12月第1次印刷
印 数	1~2 000册
定 价	39.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

序

我国高校教师在动漫设计专业核心课程中的动画片编剧、人物设计、场景设计和导演台本等教研方面积累了丰富的实践经验，为动漫教育研究提供了许多重要案例。但是，翻开已出版的动漫教育学术研究著作，不难发现，这些书籍大多引证的是国内外著名的动画片，真正由动漫教师结合教学创作的剧本、人物设计、场景设计和导演台本少之又少。高校动漫专业的教师和学生在学习的互动过程中，都感到所教之物、所学之物和自己有距离感，看得见，摸不到，时空上有隔膜，无法进行实际操作。教师研究分析动画片时，仅限于理论上的跟风，实践上的模仿。教研的学术价值比较肤浅，教育缺乏学术创新，纸上谈兵、空中画饼的味道甚浓。

李宏老师在动漫教研中较早地注意到了这个问题，在其动漫教学研究中，努力寻找改革的突破口，探索研究提高动漫专业教育质量的方法、手段和途径。大量调查数据告诉我们，目前大多数高校动漫专业教师，教编剧的只研究剧本，教动漫设计的只研究人物场景设计，教制作的只研究相关软件，彼此各自为政，衔接不够，联系不深。解决问题的根本出路是需要动漫教师在剧本、人物场景设计、导演台本和动漫制作各方面融会贯通。教师应在教学中用自己创作的东西接地气，让学生在专业学习中感受到发生在自己民族现实生活或历

史文化中的故事，有身临其地、心临其境的感觉，从根本上解决动漫教育两层皮的问题。

本书核心内容是围绕我国汉语言文化，阐述如何正确发音与诵读的问题，由此便演绎了《拨浪鼓语音乐园》这个故事。通过《拨浪鼓语音乐园》剧本与剧本分析，创作思路与架构形成，文化背景与取材角度，人物设计与场景设计的艺术表达，导演台本与景别的处理等，反映出一部动画片核心的东西是原创，由原创出发，寻觅艺术与技术的融合，探索动画片形成的关键节点，揭示动画片创作中各个环节的内在联系，厘清文字与图像间的转化关系，以及教师教研中的艺术准备和技术表现、教学模板中典型的塑造，等等。

本书的读者对象是从事动画前期设计制作的相关人员和大学相关专业的师生，对动画片制作流程感兴趣的朋友也可以参考本书。作者的观点或许管中窥豹，或许一家之言，其愿景是和同行们协同创新，一起繁荣我国民族动漫产业。

陈超

2013年10月28日

**《拨浪鼓语音乐园》荣获国家新闻出版广电总局主办的
第10届中国动漫金龙奖（CACC）入围奖。**

目 录

001 导 言 ——关于《拨浪鼓语音乐园》

002 一、概述

006 二、文学剧本

009 （一）序幕

011 （二）张大嘴巴说个“a”

023 （三）嘴角上提说个“i”

035 （四）嘴唇圆圆说个“u”

050 三、角色设定

050 （一）“拨浪鼓”是剧中的灵魂人物

056 （二）“怪八哥”是剧中故事情节连接的重要人物

062 (三) “胖胖狗”是全剧不可或缺的重要配角

068 (四) 小女生贝拉

075 (五) 小男生贝克

082 四、场景设定

084 (一) 乐园总场景

086 (二) “a”城

088 (三) “i”城

090 五、分镜头台本

093 (一) 张大嘴巴说个“a”

093 青蛙搬家

130 (二) 嘴角上提说个“i”

130 小蚂蚁

146 钱塘湖春行

导 言

——关于《拨浪鼓语音乐园》

语言，让生命闪耀光辉。无论是林肯、华盛顿这些政坛英才，还是马云、俞敏洪这些商界精英，无论是教师、医生，还是推销员、职业经理人，都需具备出色的演讲才能。是语言，让人走向成功；是语言，让人的生命闪耀光辉！

标准的发音，是语言生辉的基础。儿童语言的敏感期是5~12岁，如果在这个阶段，儿童听的都是错音或不标准的音，过了12岁，校正发音就是相当艰难的事情了。语言艺术课程，不是让儿童明白语音的发音方法，而是通过训练，让儿童形成正确的发音习惯。

气息会让语言变得有力量。一个好的演讲者，不仅有让人听到的是标准清晰的发音，而且还会有浑厚的气息，支撑自己的语言，让声音有一种鼓动能力、呼吁能力。这样的演讲就是领导力，就是思想力。

锤炼语言，就是锤炼思想。语音的动力定型和思维的渐变性，都是在人小的时候完成较好。儿童的想象力、创造力，都是小的时候更丰富，儿童小的时候练习语言，其实是在发展儿童的想象力和创造力。

《拨浪鼓语音乐园》系列动画片就是基于上述原因诞生的，它是一部集少儿教辅、娱乐、益智于一体的语言艺术原创性动画片。并且充分考虑少年儿童活泼好动、求知欲强、喜爱动画的特点，将枯燥生涩的汉语语音知识结合趣味故事和5个可爱积极的主人公形象，以少年儿童最喜闻乐见的动画片的形式呈现给小观众们。

一、概 述

动画片制作是一个分工很细、工序很多、制作流程非常复杂的系统工程。其中，前期的制作是一部动画片成败的关键，它能直接反映出未来影片的画面效果。没有好的前期创意，即使有再好的动画的中期和后期制作，也不可能有成功的动画作品，动画前期创意阶段是未来动画片成为高质量艺术作品的根本保证。

前期制作是一部动画片的基础和关键，前期准备充分与否尤为重要，往往需要主创人员（编剧、导演、美术设计、音乐编辑）就剧本的故事、剧作的结构、美术设计的风格和场景的设置、人物造型（相当演员的选取）、音乐风格等一系列问题进行反复的探讨和商榷。首先要有一部构思完整、结构出色的文学剧本，接着需要有详尽的文字分镜头剧本、完整的音乐脚本和主题歌，以及根据文学剧本和导演的要求确立美术设计风格，设计主场景和人物造型。当美术设计风格和人物造型确立以后，再由导演将文字分镜头剧本形象化，绘制画面分镜头台本。

传统动画生产流程图：

企划构思

动画短片的制作前提就是要有一个故事，动画是用来叙述故事内容的，所以在构思故事的时候一定要让观众感觉有趣，愿意跟随故事的发展继续往下观看，有视觉大餐的味道。

《拨浪鼓语音乐园》（以下简称《拨》）系集少儿教辅、娱乐、益智于一体的语言艺术原创性系列动画片，它是将汉语拼音通过童谣、中华优秀传统文化（古诗词、三字经）等载体，启示少年儿童较好地领悟汉语语音发音的标准性，调整语调的高低顿挫来提高阅读朗诵的能力，从而理解中华优秀传统文化的深层内涵和中国汉语言的魅力，以此提高少年儿童的语音表达能力、想象力和创造力。这种题材和角度，在国内影视市场尚不多见。

文学剧本

文学剧本是影视艺术作品的基础，是为未来的动画作品绘制的蓝图。它与一般文学作品的不同之处，在于它的语言描写应立足于如何以更为明晰的视觉形象出现在屏幕。

动画片《拨》以孩子的视角讲述了男孩贝克、女孩贝拉和“胖胖狗”，在主角魔法师“拨浪鼓”的帮助和带领下，经过10个由汉语拼音命名的村庄或城堡，解决“怪八哥”提出的各种汉语发音和诵读难题。每解决4个难题，就成功通过一个城堡，并将收获一块“语音石”，当收集到10块之后，就能获得开启

“语音宝盒”的钥匙。谁能开启“语音宝盒”，谁就是世界上说话最动听的人。

角色设计

当构思好故事后，下面就要开始进行角色的设计，一部动画片要打动观众不能单单依靠情节，还要重视塑造角色的形象，使之具有独特的行为、语言以及鲜明的个性，从而在观众的脑海中留下深刻的印象。对于整个动漫产业来讲，塑造出鲜活的卡通形象是重要的环节，是品牌形成的基础。

《拨》动画片的5个主要角色：拨浪鼓、怪八哥、胖胖狗、贝克、贝拉，每个角色都有鲜明的性格特征，在造型、服饰、道具以及语言、动作上等都各具典型性。其写实唯美的美术风格，也会让儿童观众更容易接受，他们可爱、有趣的形象有着很强的吸引力和感染力。

场景设计

在完成角色的绘制后，就要考虑场景的绘制了，场景是角色所处的环境，所以我们所设计的场景要符合角色活动的环境，让观众在观看动画短片的时候能够认同角色就是生活在这样的环境中的，如果环境脱离角色的话，就会让观众感觉莫名其妙，疑惑重重，从而得不到观众的认可。

《拨》动画片的场景采用写实为主兼有梦幻的风格，具有强烈的视觉冲击力和亲和力，符合少年观众的欣赏趣味和习惯。画面效果精细、丰富，具

有质感，给人一种身临其境的感受。

分镜头台本

当进行完角色和场景的绘制后，接下来就要进行分镜头台本的绘制了，分镜头台本的绘制也可以称为故事版的绘制，就是将动画片的故事以分镜头的形式绘画出来，这样能够基本确定镜头的位置和整个动画的节奏，让我们能够做到心中有数，尤其在团队合作的时候十分重要，分镜头台本可以使整个团队对整部片子的情节发展和镜头的位置有更好的了解，并且在制作动画的时候，动画师也将根据故事版去设置镜头的位置。

《拨》动画片的分镜头台本绘制都是由电脑操作完成，同完全的手绘分镜相比，具有更加流畅、完整的特点。本片的分镜头台本的基本内容大致包括：片名、片集号、镜号、时间、画面草图、情节描述、对白或旁白解说、音乐、音效、镜头连接处理等。实际运用中，制作团队可根据剧中的需要进行一定的取舍。

全片共10辑，每一辑都围绕一个拼音（语音）展开，并以故事的形式穿插4个知识点，每个知识点为1集。即每辑由4集短片组成，每集8分钟。

本书内容选取了拼音“a”“u”“i”等3辑剧本和人物设定、场景设定、分镜头台本，针对这些不同段落，逐一阐释其在创作中的特点和应用。

二、文学剧本

动画片与所有影视作品一样，其制作环节通常从人们常说的“剧本乃一剧之本”开始。“一剧之本”指的就是文学剧本，它保证了故事的完整、统一和连贯，是影片创作的基础，同时提供了未来影片的主题、结构、人物、情节、时代背景和具体的细节等基本要素，一般由编剧来完成。动画片剧本与普通影视剧剧本有所差别，需要文学编剧在撰写故事构架的同时能够更多地考虑动画片制作的特点，强调动作性和运动感，并给出丰富的画面效果和足够的空间扩展余地；接着就是文字分镜头剧本，它一般由动画导演亲自撰写，有提示画面、机位的角度，使用何种剪接手法，以及色彩、光线的处理等的提示作用。

任何影片生产的第一步都是创作剧本，但动画片的剧本与真人表演的故事片剧本有很大不同。一般影片中的对话，演员的表演是很重要的，而在动画影片中则应尽可能避免复杂的对话。在这里最重要的是用画面表现视觉动作。最好的动画是通过滑稽或幽默的动作取得的，其中没有对话，而是由视觉创作激发人们的想象。

《拨》动画片由于其主题与观众对象的不同，其剧本设计有如下特点：

1. 视觉性

动画片是视觉艺术，尤其是《拨》动画片，它是供儿童观赏和学习的艺术作品。因此，为其拍摄提供脚本的文学剧本，在用语言塑造形象时，必然不同于一般文学作品的形象化文学描述，而是按照影视艺术的要求，创造出能给人以鲜明视觉感的形象。《拨》动画片的视觉性，使得该作品的形象，无论人物还是场景

等，都具有明确、具体、富于造型性的表现力特点。

2. 趣味性

趣味性是儿童影视文学作品的审美特征之一，也是其区别于成人影视文学之所在。《拨》动画片中的男孩贝克、女孩贝拉和胖胖狗，他们乐于游戏、向往快乐，对事物的注意多因兴趣而引起。这种以儿童为主要观众对象的动画片，片中人物的塑造必然要符合儿童的审美心理，以体现充分趣味性、格调明朗和轻松幽默的作品去诱发儿童的观看兴趣。

在很多情况下，儿童影视文学的趣味体现为作品的喜剧性。在文学表现上，多采用幽默、夸张、机智、揶揄、倒错、误会等手段。《拨》动画片中的贝克、贝拉、胖胖狗这3个形象，他们本身都有一定的语音发声的困扰，尤其是胖胖狗，它有些大舌头，还有些馋有些懒，这中间闹出了许多的笑话。胖胖狗几乎是所有笑料的来源，所有这些表现手段和夸张方式其着眼点都在于张扬童心。在美学追求上则是要实现作品内容与儿童审美情趣相适应。本片文学剧本的创作是张扬童心和充满儿童情趣的。

3. 情节性

情节是儿童文学剧本的主要构成元素。鉴于儿童不能像成人那样对故事发展进行适当的推理和演绎，且有注意力易分散、自控力较弱等心理特点，因而儿童文学剧本情节的建构一般都注意单纯的线索和悬念的设置，以不断激起小观众对片中剧情的关注。《拨》动画片的情节性较为突出，如每一辑都由4个

不同的段落构成，每个段落都由一个故事来表现知识点，大家都在为解决怪八哥的难题，早日得到语音石而共同努力，非常有趣而典型。使观众在不知不觉间跟随影片的情节产生共鸣，接受了知识的传授。

同时，在《拨》动画片中，每2集之后就有一个知识小结，即拨浪鼓重复前期的语音知识，使得重点突出，并给小观众留下更深刻的印象。

4. 形象性

同所有叙事性文学作品一样，儿童文学剧本也是以塑造形象为己任，成功的形象必然应具有鲜明的个性。优秀的儿童文学剧本离不开成功的形象。正是因为儿童影视文学作品需要坚持富于独特性格特征的人物形象塑造，才有了《拨》中的拨浪鼓、怪八哥、胖胖狗、贝克、贝拉等鲜活的卡通形象。

5. 幻想性

儿童文学剧本的幻想性是以现实童心的美好想象来表现典型人物和现实世界的，《安徒生童话》、《格林童话》无不承传这样的思路前行。神话与童话向来是儿童百看不厌的经典，而“魔幻化”是神话与童话的完美结合，自然对青少年更具吸引力。这是由于儿童对自然界充满好奇，心灵注满神奇幻想的特质所决定的。《拨》动画片中拨浪鼓的这一形象，其造型和咒语等就是以魔法师的样子加以表现，均具有虚幻的超自然超现实的成分，所以，本片有着明显的幻想性。

本章以《拨》文学剧本为例，分别介绍“序幕”、“张大嘴巴说个‘a’”、“嘴唇圆圆说个‘u’”、“嘴角上提说个‘i’”4个单元剧本的内容。

(一) 序幕

“布鲁！布鲁！布鲁！”拨浪鼓一边欢快地说着，一边左右摇摆着走向镜头。

“嗨！你好，猜猜我是谁？”拨浪鼓向镜头挥挥手。

“说对了，我是拨浪鼓。你叫什么名字？”拨浪鼓歪着头目视镜头。在它的后面，胖胖狗的大肚子从树干后面露了出来。

“想不想和我一起去寻宝？”拨浪鼓话音未落……

“寻宝喽！寻宝喽！”胖胖狗一下子从树干后面蹿出，兴奋地拥抱拨浪鼓，由于它太笨重，一下子扑倒了拨浪鼓。

“哦，胖胖狗，你太重了。”拨浪鼓坐在地上搂着胖胖狗笑着说。

“一定能寻找到很多很多好吃的吧？哦，出发喽！”胖胖狗两眼放光，兴奋极了。

“还吃，你就会更胖了。唉，怎么不见你的好朋友贝克和贝拉？”拨浪鼓站起来问道。

“我也不知道他们两个去哪里了？”胖胖狗说着也站起来了。

正当拨浪鼓和胖胖狗它们两个说笑的时候，它们身后的树丛和草地上传来了哭泣声和叹息声。

“呜呜……”

“唉！”

拨浪鼓和胖胖狗对视了一下，说：“是贝克和贝拉，他们怎么啦？”

男孩贝克垂头丧气，女孩贝拉哭哭啼啼地走过来。

胖胖狗连忙跑过去，拉着贝克问道：“你们怎么了？”

男孩贝克很生气地说：“贝拉因为说话声音小，被人嘲笑是‘小蚊子’。”

贝拉一边擦眼泪一边说：“他们还嘲笑贝克。”

贝克气愤极了：“他们竟敢说我是乡巴佬。”

“呵呵，‘乡巴佬’还真是贴切，你的声音真有些‘土’。”胖胖狗笑着说。

“敢笑话我？你还是‘大舌头’呢！”男孩贝克气愤地挖苦胖胖狗。

“朋友之间要相互关爱和帮助，不可以随便嘲笑和起绰号。”拨浪鼓板起脸来对男孩贝克和胖胖狗说。

“你不会嘲笑别人，对不对？”拨浪鼓看着镜头，停留了一会儿，“你真是个好孩子！”拨浪鼓微笑着对着镜头说。

“拨浪鼓，我的声音不好听，你能帮帮我吗？”贝拉扯着拨浪鼓的衣服角说。

“没问题，我可以帮你们将自己的声音变得美妙动听。”拨浪鼓拍着胸脯保证。

“真的？！”“什么办法？！”“真的吗？”贝克、贝拉、胖胖狗拉着拨浪鼓，既兴奋又疑惑。

“告诉你们一个秘密，世界上有10块神奇的语音石，谁能拥有它们，谁就是世界上说话最动听的人。”拨浪鼓笑着说。

“它们在哪里，快带我们去找。”女孩贝拉很激动。

“是啊，我也想要。”男孩贝克急切地说。

“就是你刚才说的寻宝吧，我等不及了。”胖胖狗拉着拨浪鼓催着出发。

“好的，现在跟我一起说‘布鲁！布鲁！米拉务’！你也要一起说哟！”拨浪鼓转向镜头。

“布鲁！布鲁！米拉务！”大家一边和拨浪鼓转着圈舞蹈，一边喊着咒语。