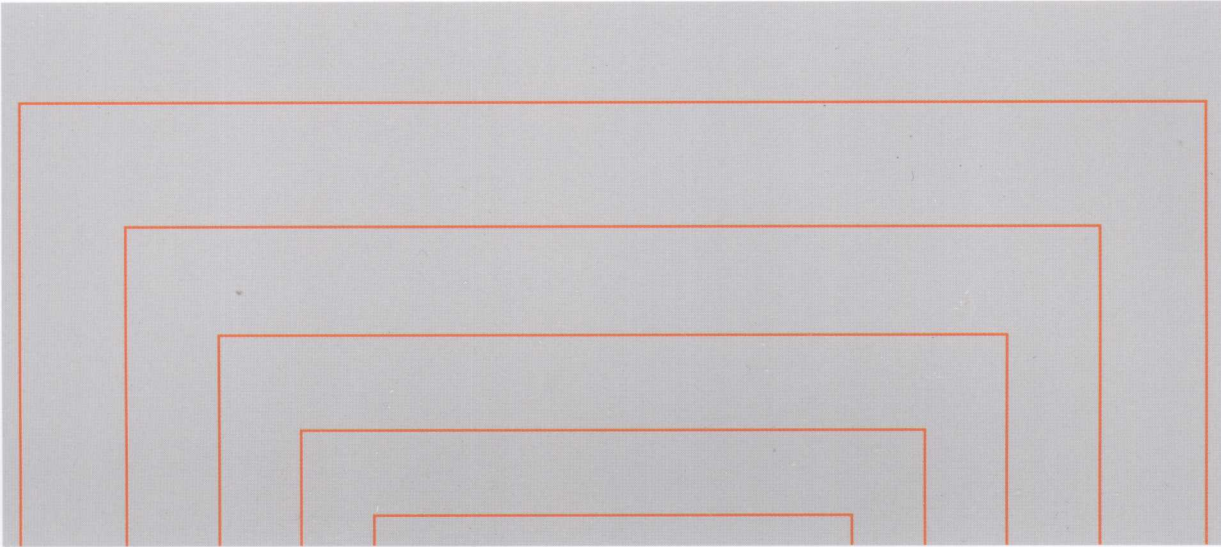
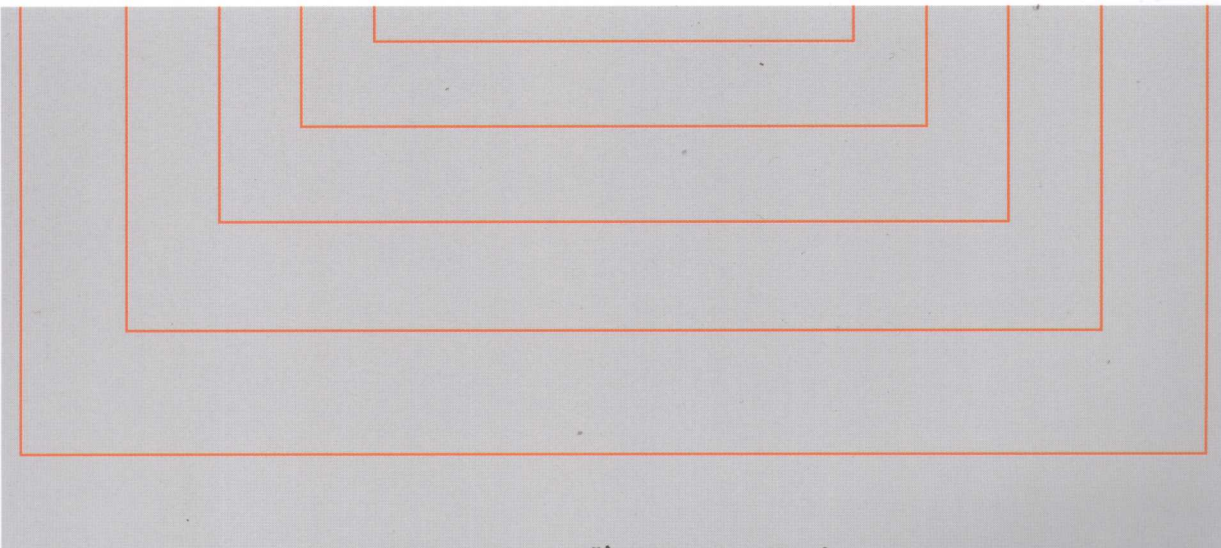

高等院校动漫教材

导演及后期制作

编著 | 戴铁郎 陆江云 项建恒

上海人民美術出版社

高 等 院 校 动 漫 教 材

导演及后期制作

戴铁郎 陆江云 项建恒 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

导演及后期制作 / 戴铁郎, 陆江云, 项建恒编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2008.3

高等院校动漫教材

ISBN 978-7-5322-5518-4

I. 导. . . II. ①戴. . . ②陆. . . ③项. . . III. ①动画片-导演艺术-高等学校-教材 ②动画片-制作-高等学校-教材 IV. J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027539 号

高等院校动漫教材

导演及后期制作

编 著: 戴铁郎 陆江云 项建恒

主 编: 乐 坚

总 策 划: 钱逸敏

责任编辑: 施洁颖

封面设计: 张 璿

排版设计: 张 璿

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 6 印张

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5518-4

定 价: 30.00 元

飞旋的圆盘

——写给当前的动漫艺术教育

我们这一代人的童年、少年时期，动画片数量不多，并不能像诗词的阅读那般，构成完整的生活记忆。却在已为人父为人母之时，才依稀接触到《猫和老鼠》、《一休的故事》等意趣盎然却又带有几分童稚的动画片。可以说，我们属于“非漫”一代，动漫并未形成青春和生命的时尚，却使我们获得一种较为冷静的、琢磨相望的位置。

六年前，初办动画专业时，欣赏到一部德国木偶艺术短片。在飘旋云空的圆盘上，一群人为百宝箱相争相斗，最后，盘上只剩一人。但那人在盘缘的这一边，箱子却远在另一边。只要这人动一动，盘就失去平衡，随时有倾覆的危险。片子虽仅几分钟，又显得木讷，但到最后，德国的幽默方式令人大悟。那以后，每遇纷扰之事，那飘移无定的盘子总会在我脑海中旋转起来。这盘上的故事隐喻颇多，它的飘旋，总让我想到事物的整体，以及相互间依存之类的命题。

动画从里到外就是这样一只旋盘。让“静止”的画动起来，让一个个不动的形象在瞬息的翻动之中，利用人的“视觉暂留”现象，造成仿佛“动”起来的幻觉。动画之本身就是一个互相依存的整体，环环相扣，一环也不能缺。动画发明的接力棒几乎穿越整部文明史。远古洞穴中晃动多腿的野兽壁画、埃及神庙中传递女神身姿动态的柱画、古希腊陶罐上的旋转反复的瓶画，这些人类童年的运动幻像在1824年皮特·马克·罗杰特那里获得“视觉暂留”现象的心理学依据，又在近代光学试验中大胆地舞动旋转起来。那些走马灯、皮影戏、透明薄膜的实用镜，持续地开发着人的对动之像的好奇和感知，每个人的手边，那“拇指书”挑逗着童年的嬉戏和想象。1896年，当发明家爱迪生与漫画家布莱克顿在纽约工坊中相遇，一场肖像的速写被演变成图画与胶片的结合。然而爱迪生这张机敏而幽默的世纪肖像真正动起来与大众见面，却已经是十年以后的事情了。历史在这里翻开新的一页。人类的文化从这里开始了一个返童时代，人类的感知由此处溯回、重生了一份持续的童稚和欢乐。那以后，动画世界制造出了一批批伴随、进而影响一代代人成长的时尚形象：从米老鼠、唐老鸭、白雪公主和小矮人，到大力水手、汤姆猫和杰瑞鼠、兔八哥，再到樱木花道、小丸子、柯南侦探。它们挽起手，成为人们记忆中最为炫目的光环，照耀着一个个时代的心智和想象。

伴随着图像技术的发展，虚拟的图像正在构成我们生活现实的重要组成部分，构成奇观化的社会现象。动漫成为这种图像生产的代表，以一个个时尚面貌引领潮流，塑造了不同时代的文化气息和文化感知。这种动漫化感知很大程度上塑造了我们的孩子，成为他们感知事物、判别亲疏的重要经验，从每个家庭几代人的日常纷扰到“超女”这种平民英雄的海选，都可见端倪。卡通动漫化感知日益迫近之时，我们还发现这种变异感知的浓重的非本土化的谱系特征。在跨文化的环境中，孩子们的心灵不设防，全球倾向的精神时尚最易于在那里开花结果。社会各界有识之士慷慨呼吁，国家动漫产业急起直追，却可惜起点低、功利重，题材跳不出动物与鬼怪，设计进入不了中国人的心意神韵，虽用力颇重，却只可怜落得西方和韩日的并不成功的模仿者。

在这个运动的、不断壮大的动画旋盘上，如何保持它的运行和平衡，有其源远流长的历史发展和

时代机遇的此生彼长的因素；有全球化境域与文化育人的主体意识交互作用的因素；有艺术精神力量与技术化感知的相互抗争的因素；有商品化、市场化倾向与人文关怀坚守之间相持相生的因素。在诸多因素之中，稍有偏颇，旋盘立将倾覆。文化深层次的生态要求，是旋盘安全高速运行的基本前提。动画越来越代表着现代技术文化生产和传播的特征。在其中，培养一批代表民族和时代情怀的新的创造者，建设有效培养创造者队伍的基地，建立有质量的人才培养的教材体系至关重要。数字技术时代的动画人才的基础系统应该如何建设？那些已然客观存在于日常生活之中的技术化感知和全球化倾向如何能够被最大程度上消泯？一个有利于个性自由开启、人文精神有效引导、技术内涵日益提升的教程与教材体系如何形成？动画人才造型基础与传统的素描教学、色彩教学将怎样地联系？这些都是动漫人才培养的基本思考，也是出版这套动漫教材的基本动机。这套教材本身也如那旋盘，其中有关于数字时代人文关怀的文字讨论，有素描和色彩的基本教程。它们共同构成动画人才培养的理论与实验互动、思考与基础同在、技术与人文共存的基础教程体系。

桌上摆着一本由理查德·威廉姆斯（《谁陷害了兔子罗杰》的导演）所撰写的动画基础教程。书的副标题是“动画人的生存手册”。一本教程被称为生存手册，不仅在于它为动画从业人员提供了一份职业化——当然与生存有关的帮助，而且这里边是否透露出在已经到来和即将到来的动画世界、动画生活现实中，某种生存常识化的前瞻消息呢？正是这位著名动画导演，从他第一次获得国际大奖到他自认可称得上真正的动画师之间，走过了整整十多年甚至更多时间。这期间他遍访众多动画名师，从他们那里，他不断深化自己的技能，焕发出独特的创意。他的人生故事说的是一个活到老学到老的道理。而学习的目的是为了发现和开启自己的个性和创意。对于理解这个道理的人们来说，基础教程从来都是某类领域的生存手册。

许江

丁亥初春于北京

编者的话

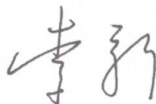
“动画”和“动漫”，这两个词只有一字之差，在一般公众的语词里甚至不会感到它们的差异，但在我们专业教育方面却有着很多的不同，甚至可以反映中国应用美术在这二十多年来的巨大变化。现代动画艺术在中国早已有之，上世纪60年代时曾达到国际一流水平，只可惜没有发展下去，戛然而止。今天，动画艺术这个过去的小门类已经发展成为世界上第三产业中重要的动漫产业了，一字之差变成了巨大的差别和差距。但是，好在聪慧的中国人是能够通过努力来弥合与缩短这些差别和差距的。

近年来，上海人民美术出版社一直把为应用美术教育服务的图书放在自己产品框架中的重要位置上，我们不断研发和策划组织应用美术方面的系列教材，力图为中国美术设计高等教育做出自己的贡献。就本套教材来说，我们也有一个努力的过程。虽然动漫产业在中国刚刚走上轨道，而它对动漫人才的要求却又是标准极高，这样一下子把中国艺术教育的育才能力推上风口浪尖，我们也深感这种开创性教材难度比较大。应该说，值得庆幸的是，我社的想法得到了中国美术学院领导和专家们的大力支持，使我们信心倍增。

中国美术学院院长许江先生不仅关心和指导本套教材的编纂，并且还亲自撰写序言。中国美术学院传媒动画学院副院长林超先生自始至终参与了此项工作，并和我社一起以认真、严谨的态度组织、协调专家学者按照编纂计划和要求进行编写，使书稿质量和编写进程齐头并进。我社与各位作者的合作编书保证了本套教材在学术水平、组织结构上的权威性，达到了我国此项教材的一流水准。今年，当本套教材能够进入全国普通高校艺术设计专业的课堂时，我们真心地感谢上述朋友，同时也期待大家及时给予批评指正，因为中国动漫专业教育也是刚刚起步，需要更多的朋友参与其中。希望我们的工作不仅要拓荒，而且还要栽树。

上海人民美术出版社

社长：

2007年3月15日

目录

飞旋的圆盘

——写给当前的动漫艺术教育

编者的话

第一章 对动画导演的认识/2

第一节 导演的素质要求和职责范围/2

- 一、导演的素质要求/2
- 二、导演的职责范围/3

第二节 导演工作的阶段工作关系表/3

第二章 筹备阶段/6

第一节 成立摄制组/6

- 一、组织有效的团队/6
- 二、导演为总负责、总指挥/6

第二节 对剧本、主题、风格样式、片长和制片时间的决定/6

- 一、“一剧之本”的重要性/6
- 二、“立意”——确定主题/7
- 三、“寻找形式”——风格的把握/7
- 四、“剧情发展”——整体框架/22
- 五、“工作计划”——制作时间/27

第三节 完成导演阐述/28

- 一、导演阐述的重要性/28
- 二、导演阐述的内容/28

第三章 前期工作阶段/33

第一节 文字分镜/33

- 一、文字分镜的要求/33
- 二、文字分镜的基本格式/33
- 三、寻找细节/34
- 四、抽象描述转化为具象展现/39
- 五、运用蒙太奇，把握节奏/39
- 六、脑袋里的动画片/40

第二节 角色设计/40

- 一、切合主题/41
- 二、简练、归纳/41
- 三、性格刻画及性格之间的形象差异/41
- 四、色调把握/43
- 五、人景的风格协调/45
- 六、绘制标准图、动态图和表情图/47

第三节 场景设计/52

第四节 画面分镜头/54

- 一、画面分镜头的创作要求/54
- 二、导演在画面分镜头设计中应注意以下几点/56

第五节 设计稿/64

- 一、设计稿的创作要求/64
- 二、导演在指导设计稿创作的环节中应注意以下几点/64

第四章 中期工作阶段/67

第一节 导演交代对动作及场景的设计要求/67

- 一、讲戏/67
- 二、分配/67
- 三、导演在原动画环节时要注意以下几点/68

第二节 校对工作的重要性/70

- 一、审查校对的工作分工职责/71
- 二、导演在指导校对工作中要注意以下几点/72

第五章 后期工作阶段/76

第一节 人景的单镜合成/76

- 一、执行前期的“指定”，并作必要调整/76
- 二、后期特效/77
- 三、导演“镜头感”的后期应用/78

第二节 剪辑、排列、理顺全局关系/79

- 一、分镜头剪辑/80
- 二、后期剪辑/80

第三节 运用蒙太奇的手法进行再创作及混录成片/82

- 一、运用蒙太奇手法的后期再创作/82
- 二、导演的最后战役——混录成片/85

附录 学生作品欣赏/87

□第一章

对动画导演的认识

第一章 对动画导演的认识

第一节 导演的素质要求和职责范围

动画导演往往分为两种：一种是从动画基层做起，慢慢从动画——原画——设计稿——台本——导演，这样一步一步走过来的，他们有很扎实的动画基础，知道动画每个制作环节的技术要点，也了解每个环节间的连接关系。他们有很强的手绘功夫、丰富的表演经验、对整片的大局布置和艺术定位有切实的把握能力。另一种动画导演是没有经过上述发展过程，直接从事动画导演的。比如有些是学习或从事电影导演，转而从事动画导演。他们有系统的导演理论体系，有丰富导演经验并了解动画制作的全部过程，虽不具备很强的手绘能力，但能准确地把握动画创作的精髓、及时发现和处理每个制作环节中的问题。

目前大部分的动画导演都是第一种。

一、导演的素质要求

丰富的知识素养

动画和其他影视作品一样，需要表现和提炼生活，甚至要将提炼出来的社会和生活本质进行艺术夸张，然后用动画独特的语言来表达。动画导演作为整个作品的策划、设计、制作的总指挥，他就必须具备丰富的知识素养，如文学知识、历史知识、自然知识、社会经历、艺术修养和电影技巧。

随着电脑技术的不断发展，动画制作现在已经彻底地从纯手工制作中解放出来，无论是二维动画还是三维动画都需要大量依靠电脑技术，所以具备一定的电脑知识和技能也是现在的动画导演必备技能之一。

强烈的求知欲和想象力、尽心尽力的工作作风、不懈的追求和独创精神

动画永远都是随着时代的发展而不断地发展，从题材、内容、形式、艺术手法都需要不断地创新。动画又是一个年轻的事业，它始终都充满着无穷的想象力和创造力，是一个编织着梦想和欢乐的事业，它需要走在时代的前沿，引领时代潮流，成为时尚的宠儿。所以这就需要动画导演具有强烈的求知欲和想象力、尽心尽力的工作作风，以及不懈的追求和独创精神。

具备一定的组织能力和语言表达能力

动画导演既然需要承担大量创作、组织和领导工作，那么具备一

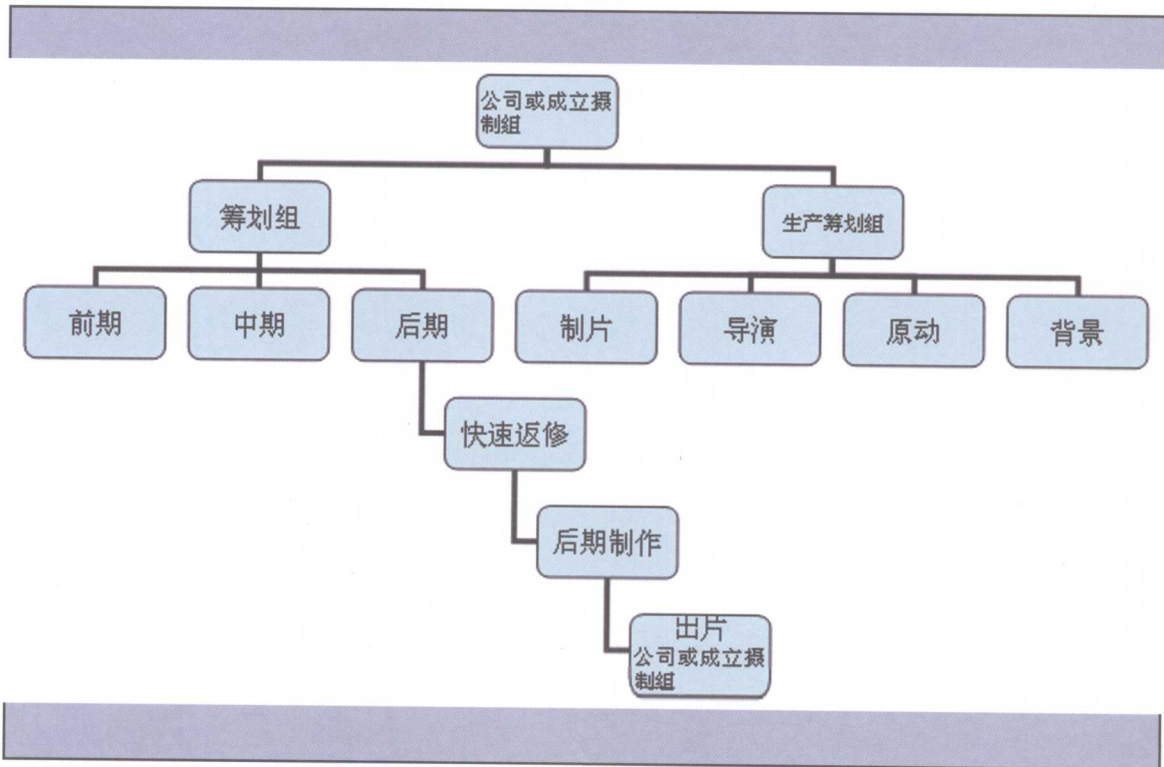
定的组织能力和语言表达能力也就不难想象其重要性了。动画导演是整个动画创作组的灵魂人物，需要一定的感召力和领导力。

二、导演的职责范围

在动画制作中，一般还是采取“导演中心制”的管理体系。导演中心制就是指在影片创作和摄制的全过程中，建立以导演为核心的创作班子的制度。在摄制组内，导演掌握艺术创作领导权和指挥权，遇到不同意见时导演有最后裁决权。导演中心制可保证影片艺术风格、样式的完整统一，保证艺术质量。

导演对整部作品的艺术质量、技术质量以及摄制计划、成本核算等负全面、主要的责任。

第二节 导演工作的阶段工作关系表

前期： A、总编剧
B、总制片
C、总导演——a、设计阐述
b、人物造型
c、场景设计
d、画面分镜头台本

中期： A、画面设计稿
B、动画设计
C、作监
D、动画绘制
E、动画检查
F、背景
G、拍摄前校对

后期： A、电脑描线
B、电脑制作完成
C、电脑剪辑
D、作曲、音乐
E、效果（拟音）
F、对白
G、总合成

思考题

- 1.动画导演的职责范围有哪些？
- 2.什么是导演中心制？
- 3.导演在前期设计中有哪些任务？
- 4.动画片前期设计有几个流程？
- 5.中期制作由哪几个流程组成？
- 6.后期制作都包括哪些流程？

□ 第二章

筹备阶段

第二章 筹备阶段

第一节 成立摄制组

一、组织有效的团队

成立摄制组就是根据片长和片子制作的难易、复杂程度来确定每个工种的人选和人数。摄制组成立之后还要建立一定的规章制度，明确每个工种的性质和职责，确定制片和各部门之间的联系和交流方式，从而提高团队的工作效率。

二、导演为总负责、总指挥

90分钟以上的片子为影院片，系列片通常为每集10分钟或20分钟。在做这种工作量大、制作周期长的片子时，有时候除了一个总导演之外还有一个或几个副导演。总导演抓总体质量，副导演协助指导。比如国外有些动画片制作会专门设置一个美术导演，专门对整片的美术风格进行指导或监督。有的还有动作导演，专门把握角色表演。一些系列片还会设置分集导演。

第二节 对剧本、主题、风格样式、片长和制片时间的决定

一、“一剧之本”的重要性

“剧本、剧本，一剧之本。”最早提出这个概念的是清初“风流戏王”李渔。这里“一剧之本”中的“本”。指的是根本、根源的意思，即主要、中心的含义。

剧本中包括：

主题思想

表现形式：内容形式

角色定位

矛盾冲突

戏剧结构——“起承转合”——“开始、发展、高潮、结束”

所以，“一剧之本”在动画创作中具有很强的重要性，是整个动画片拍摄的基础。

剧本中最根本的问题，就是解决影片的内容和思想。有些人认为现在的动画片，特别是一些艺术动画短片，更加强调画面形式和镜头技巧，认为动画是运动的艺术画面，强调“画”这个外在的手段。但是这些形式和技巧都是外在的，是表现手段，而真正打动人心的，引起观众欢笑和共鸣的却是影片的思想 and 内容。

在动画创作的筹备阶段,不管这个剧本是由文学作品改编而来还是单独创作的,导演在确定影片的内容和思想之前首先要做的,同时也是非常重要的就是确定创作目的和受众。因为影片需要根据不同的创作目的和受众来确定不同的影片思想和内容。不同的创作目的,比如商业片、宣传片或自由创作的艺术片,有不同的思想和内容。不同的受众,比如儿童、少年、成人;男性、女性;大众群体、针对群体,也会有不同思想和内容。这是导演考虑剧本的第一步。

二、“立意”——确定主题

主题是指文学、艺术作品中所表现的中心思想,是作品思想内容的核心。也就是说:“我们要表现的是什么思想?”主题是剧本的支撑点,人物定位、矛盾冲突、情节发展都依据主题而定。

另外还有题材的区分,如描写爱情的就是爱情题材;描写环境的就就是环保题材;描写战争的就是战争题材。

三、“寻找形式”——风格的把握

形式分为两种:内容形式和画面形式。

1. 内容形式

内容形式是指作品选用什么样的切入点和观察面来表现主题,采取什么样的叙事结构和风格。

内容形式案例分析1:英国动画短片《爱的回忆》(图1—图6)

英国柏莉动画工作室创作的动画短片《爱的回忆》就是描写一对中年夫妇经过数十年平凡生活之后渐渐被生活琐事磨去了爱的激情,经常吵架。理性的丈夫认真持家,但相反地,感性的妻子会为了找东西把环境弄得一团糟,丈夫对满屋子的破烂物品感到很生气,决定把那些东西拿去拍卖,但每样即将卖出的物品都让两人回想起他们曾经拥有的爱情,于是爱情又回到了他们的身边。这部短片的主题就是“要珍惜爱情”,选择的切入点和观察面就是一对迷失爱情的中年夫妻通过拍卖杂物而渐渐找回昔日的珍贵爱情。叙事结构是采用倒叙的手法。叙事风格夸张幽默。

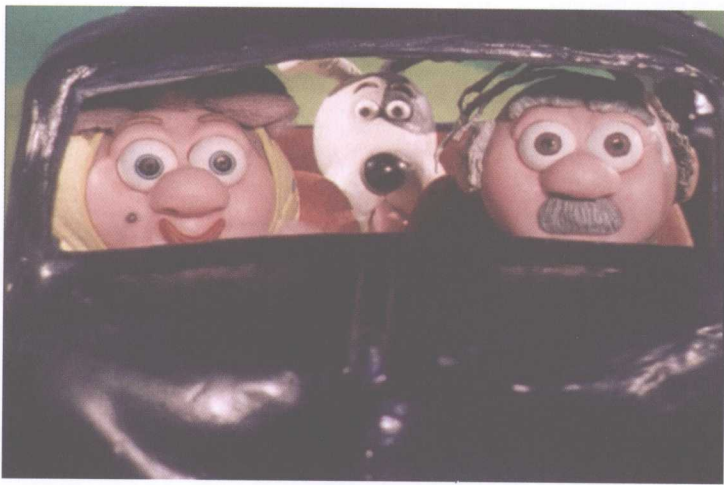

图1

图2

图3

图4

图5

图6

内容形式案例分析2：法国动画短片《非常小王子》(图7—图14)

法国疯影动画工作室创作的动画短片《非常小王子》描写一个勤劳的小男孩，在一天早晨起来后，发现升起的太阳上有一大块肮脏的东西，于是他想方设法用各种工具想要够到太阳，擦去那块污渍。太阳下山时他终于够到太阳了，将太阳认真地擦得好干净。可是太阳下山后，在地球的下面，小男孩家的排污管又将太阳弄脏了。这部动画短片的主题是要重视环保。选择的切入点和观察面是小男孩擦太阳，这充分发挥了动画的想象力和独特的表现力。叙事结构采取顺序的结构，但同时开头和结尾正好形成一个轮回。叙事风格活泼、温馨。

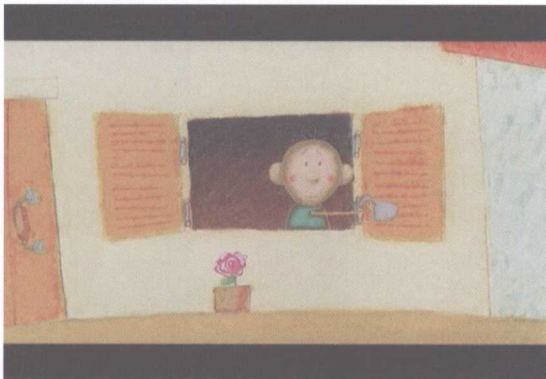

图7

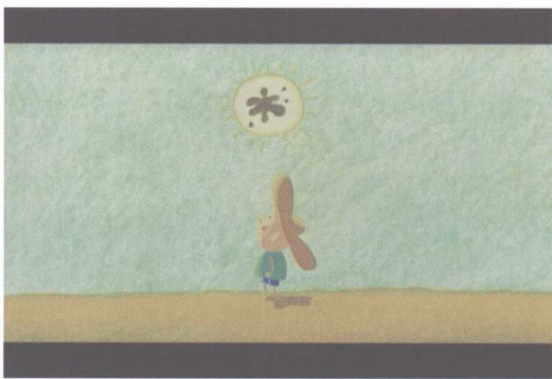

图8

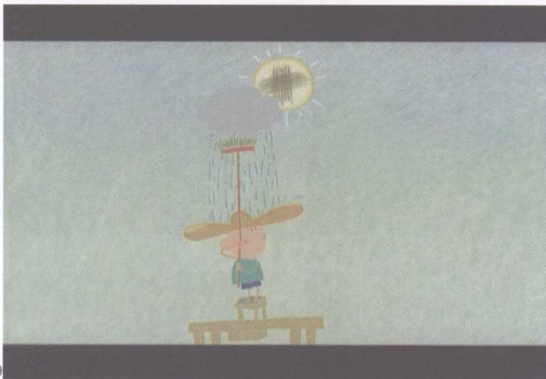

图9

图10

图11

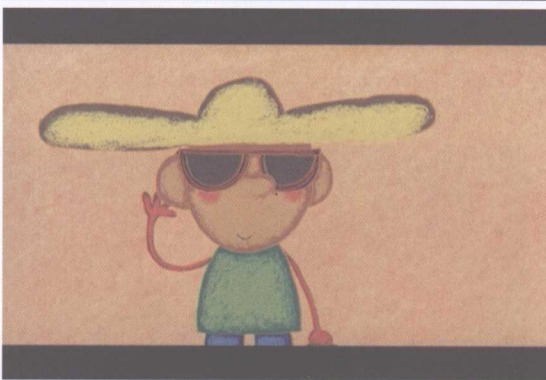

图12

图13

图14

内容形式案例分析3：日本影院动画片《风之谷》（图15—图18）

在宫崎骏的影院动画片《风之谷》中，女主角娜乌茜卡是希望的代表及化身，善于“用心捕捉心灵的歌声”，在人类与虫族之间架起“心”的桥梁。也是她发现了腐海的秘密：菌类森林并不是有毒物质的来源，相反是在净化土壤和空气中的有毒成分，使之结晶化为无毒的无机沙粒。长久以来，王虫正是森林的守护者，一边与森林共同生存，一边阻止无知的人类破坏森林的净化程式，因而被人类视为天敌，势不两立。在虫的新生世界中，人类是如此软弱与无助。片中指出要拯救人类只有依靠“心”的力量，尊重生命的价值，顺应自然的规律，人类才能得以与虫的世界共存。

这部影院动画片的主题也是提倡人类要重视环境保护。剧中独特的世界观以及人性价值观深刻地影响了其后十余年日本动画的走向。选择的切入点和观察面是在一个通过想象力构造的与现实环境完全不同的世界里，人与人、人与生物、人与环境发生的种种“真实景象和事件”。

图15

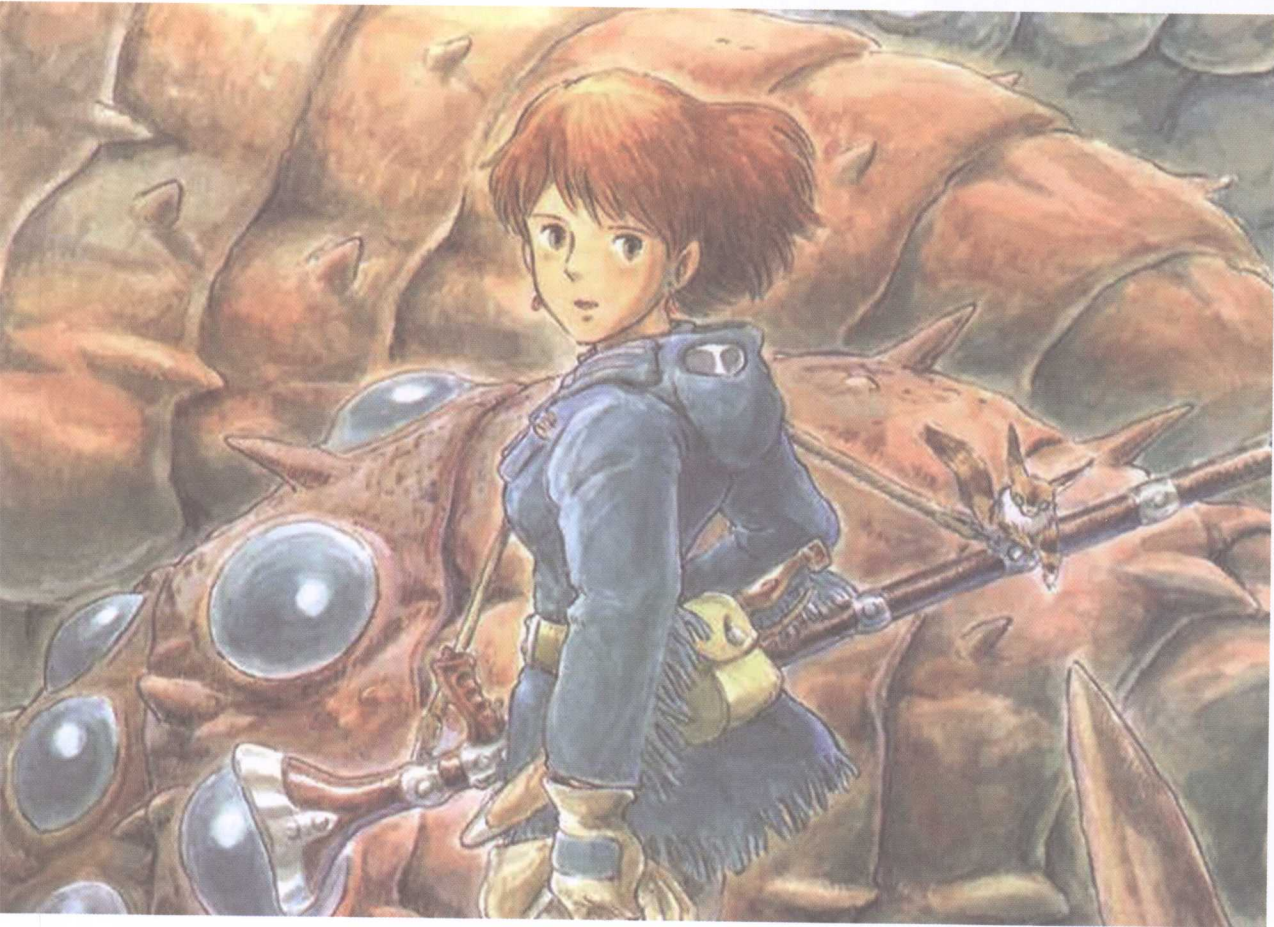

图17

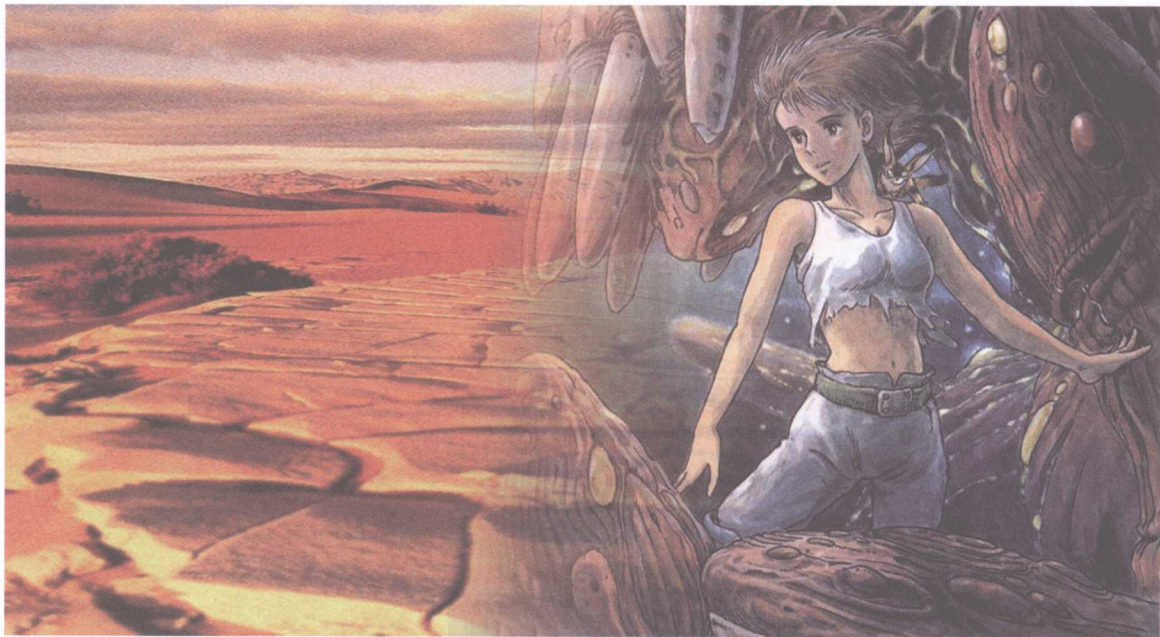

图18