

The basics and creation for directing Cartoons
CARTOON

高等院校动画艺术专业教材

动画导演基础与创作

严定宪 林文肖 著

SPECIALIZED COLLEGE TEACHING MATERIALS FOR CARTOON ART

湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

高等院校动画艺术专业教材

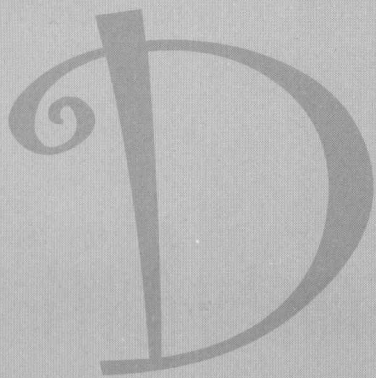
动画导演基础与创作

The basics &
Creation &
directing for
Cartoons
HUBEI FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

● 严定宪 林文肖 著

SPECIALIZED COLLEGE TEACHING MATERIALS FOR CARTOON ART

责任编辑 / 戴建国 王劲钧

封面设计 / 刘嘉鹏

责任印制 / 程业友

图书在版编目 (CIP) 数据

动画导演基础与创作 / 严定宪, 林文肖著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2006.6

高等院校动画艺术专业教材

ISBN 7-5394-1846-X

I. 动...

II. ①严... ②林...

III. ①动画片—导演—高等学校—教材

②动画片—创作—高等学校—教材

IV. J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 055422 号

高等院校动画艺术专业教材编委会

执行主编: 朱明健 (武汉理工大学艺术与设计学院 副院长、教授)

邢国金 (中国动画学会动画教育委员会 秘书长)

编委: 严定宪 (上海美术电影厂 前厂长、一级导演)

段佳 (北京电影学院动画学院 教授)

王钢 (上海同济大学传播与艺术学院动画系 主任)

常虹 (中国美术学院传媒动画学院 副院长、副教授)

孟军 (动画制片导演、教授)

陈瑛 (武汉大学新闻传播学院动漫系 主任、教授)

魏光庆 (湖北美术学院动画学院 院长、副教授)

张瑞瑞 (湖北工业大学艺术设计学院 副院长、教授)

周艳 (武汉理工大学艺术与设计学院动画系 副主任)

组稿编辑: 戴建国 (湖北美术出版社高校教材事业部 主任)

动画导演基础与创作 © 严定宪, 林文肖 著

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电话: (027) 87679522(发行) 87679553(编辑)

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

HTTP: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 9.5 印张

印数: 4000 册

版次: 2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5394-1846-X/J·1453

定价: 29.00 元

前言

人才是第一生产力，因此，培养动画人才已是当前发展我国动画产业的首要任务。

近几年来，我国动画教育产业发展异常快速，全国已有 200 多所大专院校开设了动画专业，而且已经有几所独立的动画学院。教学设施还在不断完善，教学质量也在不断提高，我国动画教育将逐步形成自己的特色和体系。

动画是一门独立的又是综合性的学科，它是艺术与科学的高度结合，涵盖面十分广泛，既包括影视、漫画、游戏的原创和制作等艺术领域，又包括当今高新科技数字技术等多方面的应用。因此使动画突破了原有的专业界限而形成“泛动画”的全新概念。这就对动画教育提出了更多、更高、更新的要求，同时，也为动画教育的内容开辟了更加广阔的空间。动画不仅仅是为儿童制作的影视作品，而且可以成为所有观众都喜爱的一种娱乐形式，“全龄动画”已经是目前国际流行的文化现象；动画不仅仅是一门艺术，而且是一种能够广泛应用的现代科技的表现形式，3D 动画可以创造一个虚拟世界；在市场经济条件下，动画还不仅仅是艺术和科技，它已是一个世界性的产业，有着丰富和特殊的经济内涵，在管理、经营、开发等各个领域都有很多需要研究的课题。根据上述动画产业的发展动态，可以想见，动画教育所要面对的知识领域将是相当宽广的。

由于过去我国动画产业不甚发达，动画教育也相对滞后，因此亟需加强基础理论的建设。今天，积极编写和出版动画理论著作与动画教材是一项非常重要的工程。近几年来，动画教程的编著和出版已十分活跃，品种也在逐渐增多，还有一些引进的动画教材版本，这对促进我国动画教育的发展都是十分有益的。

这次湖北美术出版社出版了《高等院校动画艺术专业教材》，又是一套内容比较丰富的动画理论著作。它关注了当前各国动画的最新发展，将动画的创作理念、创作方式和科技手段等方面有机结合，内容包含了动画创作的各个重要组成部分以及各种专业知识、基础训练、操作技巧和作品分析等。可以达到“培养学生形成一种系统性的、创造性的专业思维习惯”和“锻炼学生将理论联系实际的动画操作能力”的宗旨。这对于动画教学工作、动画专业人士和动画业余爱好者来说，都是一部很有实用价值的参考丛书。

希望我国动画教材的出版工作，在动画专家和出版界同仁的共同努力下，不断充实、不断完善、不断提高、不断更新，加速提高我国动画教育的水平，为不断培养更多动画优秀人才作出贡献。

中国动画学会秘书长：张松林

序

中国动画电影始于 20 世纪 20 年代,从“万氏兄弟”1926 年在上海拍摄出第一部无声动画片《大闹画室》开始,开创了中国动画电影的新纪元,至今已经有 80 年了。新中国成立之后,美术电影事业也已走过了半个多世纪的里程,在特伟先生的带领和倡导下,通过几代动画人的努力,中国动画从初创、发展到繁荣,并创造出中国独具特色的民族风格美术片,受到了国际动画界的瞩目,为国家赢得了荣誉。

最近十多年来,中国动画事业正处在一个蓬勃发展、百舸争流的新阶段。特别是进入 21 世纪后,动画教育事业、动画产业都处于一个新的发展时期,动画片的创作和繁荣、动画影片的艺术质量、技术质量的提高,如何使中国动画片的创作、生产更上一个台阶,再创新的繁荣,都需要有大量的优秀人才,特别是中、高级艺术创作人才共同努力,才能逐步实现众所期盼的愿望。在这样的形势下,作为一名老动画人深感自己责任重大。几年前我们曾经撰写过《动画技法》一书,两年后又写了《中国动画范例》,解决当时大专院校缺乏动画专业教材的急需。在最近一段时间的创作实践中,我们发现动画导演方面人才的培养,显得十分重要。可是,直到如今还没有一本有关动画导演基础知识的专著,也很少有总结导演创作经验的文章和书籍,这实在是一种缺憾。从动画专业教学的发展需要来看,专业知识也应该由浅入深,与时俱进,尤其是在广泛培养动画创作专业人才的同时,有计划地培养一批高级动画艺术人才,例如美术设计、动画编剧、动画导演等,已经势在必行,虽然造就一批优秀动画人才,尤其是导演并非易事。因为称职的动画导演除了要掌握基础知识之外,还要在实践中不断地求知和磨练才行。以我们的亲身经历来说,从 50 年代开始,就师从于动画专家钱家骏老师,掌握了动画设计的基础知识,并经过了长期工作的磨练,因为当初没有一本专门论述动画导演基础的书籍,可提供学习和指导,只能边干、边学、边看,耳濡目染,从老一辈导演们那儿学习和掌握创作要领,并从工作实践中积累导演创作经验。

随着我国动画教育事业的快速发展,培养动画专业人才迫在眉睫,我们进行思考、研究并动手撰写这本《动画导演基础与创作》一书,正是为了填补这个空白。对我们来说,撰写此书的过程就是一次回顾和总结,首先从动画导演的基础知识开始,谈到导演工作的规程、职责任务、创作顺序、艺术要求等,并结合二十余部动画影片的几十套创作实例,力求写得循序渐进,图文并茂,实用性和可操作性强。

动画电影随着科学技术的发展和进步,在生产方式、制作技术和艺术创作等方面,都在不断地更新和发展。但是,以往动画片创作上的成功经验和在实践中所积累的导演知识,如今仍然具有它的实用价值。此书不仅适合大专院校动画专业的学生,同时对从事动画工作和着手进行导演创作的人来说,均有助于学习和参考。如果该书能够给予读者一些有益的启示,我们将感到十分欣慰。

作者

高等院校动画艺术专业教材

教材书目	作者	作者单位、职称	定价
1. 《动画导演基础与创作》	严定宪等	上海美术电影厂 前厂长、一级导演	29.00
2. 《动画编剧》	凌纾	上海美术电影厂 一级编剧	29.00
3. 《动画电影视听语言》	孟军	动画制片导演、教授	43.00
4. 《动画美术史》	王钢	上海同济大学传播与艺术学院动画系 主任	
5. 《世界动画史》	段佳	北京电影学院动画学院 教授	
6. 《世界动画精品分析》	段佳	北京电影学院动画学院 教授	
7. 《动画概论》	朱明健等	武汉理工大学艺术与科技学院 副院长、教授	
8. 《动画的视觉传播》	陈瑛等	武汉大学动画研究中心 副主任、教授	
9. 《动画影视制片概论》	邢国金	中国动画学会动画教育委员会 秘书长	
10. 《动画素描》	常虹	中国美术学院传媒动画学院 副院长、副教授	
11. 《动画设计》	陆成法	上海美术电影厂 一级导演	
12. 《动画造型》	金琳	上海同济大学动画系 教授	
13. 《动画速写》	翁子扬	武汉大学国际软件学院数字艺术系 副教授	
14. 《动画角色形象设计》	张瑞瑞等	湖北工业大学艺术设计学院 副院长、教授	
15. 《动画插画》	侯晓霞等	湖北美术学院动画学院	
16. 《动画建模》	孙菁等	武汉理工大学艺术与科技学院动画系	
17. 《动画材料与形式》	易乐平等	武汉理工大学艺术与科技学院动画系	

《动画导演基础与创作》内容简介

本书分为动画导演基础与动画导演创作两个部分。前一部分,系统地论述了动画导演必须掌握的基础理论和知识,包括导演应该具备的能力和素质,导演的工作规程、职责任务、创作顺序、电影手法、艺术要求以及影片摄制工作三个阶段中导演所起的重要作用等。后一部分,着重地介绍三部动画影片的导演创作实例,包括原著改编、导演构思、艺术设想、影片风格、剧情处理、特性发挥等具体实践经验。内容切合实际,循序渐进,文字严谨精练、图文并茂,具有很强的实用性和可操作性。是一本实用的动画专业教材,不仅适合专业教学学习,也可供动画专业人员参考。

作者简介

严定宪 1936年9月生,毕业于北京电影学校动画科。上海美术电影制片厂前厂长、国家一级导演、中国动画学会副会长、上海电影家协会理事、国际动画协会(ASIFA)会员、上海美术家协会会员。动画片《大闹天宫》首席动画设计。《两只小孔雀》、《人参果》、《哪吒闹海》、《金猴降妖》、《舒克和贝塔》等片导演。获金鸡奖、政府奖、童牛奖等九次。获国际电影节奖五次。1993年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

1985年曾担任金鸡奖评委。1986—1997年,先后应邀担任前南斯拉夫萨格勒布国际动画电影节评委。中国上海第二届国际动画电影节评委。保加利亚瓦尔纳国际动画电影节评委和韩国汉城国际动画电影节评委。

林文肖 1935年生,毕业于北京电影学校动画科。国家一级动画设计兼导演、中国电影家协会会员、中国动画学会会员、国际动画协会(ASIFA)会员、上海美术家协会会员。动画片《牧笛》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等片主要及首席动画设计。《雪孩子》、《金猴降妖》、《夹子救鹿》、《鹿女》、《白色的蛋》等影片导演。获金鸡奖、政府奖、童牛奖等十二次。获国际电影节奖三次。与严定宪合作撰写《动画技法》、《中国动画范例》等动画专业著作。

本书在编写过程中,曾参考使用相关书籍与图片资料,在此表示谢意;

如有改编、署名、付酬等原因与不妥之处,请与我们联系,以便妥善解决、更正。

联系电话:(027) 87679553

——编者

前言 序

- 01 第一章 动画片导演
 - 01 第一节 对动画导演的认识
 - 04 第二节 导演的职责和任务
 - 05 第三节 导演工作的三个阶段
- 07 第二章 筹备阶段导演的任务
 - 07 第一节 深入生活 收集创作素材
 - 09 第二节 导演阐述
 - 14 第三节 确定美术风格
 - 19 第四节 完成画面分镜头台本
- 21 第三章 导演画面台本创作
 - 21 第一节 画面视距的设定
 - 23 第二节 运动镜头的处理
 - 32 第三节 电影手法与电影技巧的运用
 - 53 第四节 创作要点和技术规范
 - 64 第五节 动画片画面分镜头台本选段
- 99 第四章 绘制拍摄阶段导演的任务
 - 99 第一节 把握美术设计的各项工作
 - 100 第二节 指导原画动作设计创作
 - 102 第三节 关注背景绘画风格的统一
 - 102 第四节 描上校对及人景合成审查
 - 103 第五节 拍摄现场与摄影的合作
 - 103 第六节 观看样片把握摄制质量
- 105 第五章 后期工作阶段导演的任务
 - 105 第一节 样片剪辑和修改补戏
 - 106 第二节 全片录音和双片审查
- 109 第六章 动画导演影片创作
 - 109 第一节 动画片《哪吒闹海》的创作
 - 129 第二节 动画片《雪孩子》的创作
 - 137 第三节 动画短片《白色的蛋》的创作

第一章

动画片导演

电影是一门综合性艺术，动画片是电影四大类别中的一个特殊片种。它和其他门类的电影：故事片、科教片、纪录片等一样，工种繁多，分工细密。所涉及的工序有：编剧、导演、美术设计、原画、动画、绘景、摄影、作曲、剪辑、录音、拟音以及手工描上、电脑扫描上色等十多道工序，所以说，动画片是集体劳动的成果。

作为一名大专院校动画专业的学生，或者已经从事动画工作的人，可能知道摄制一部动画影片的工艺流程，但是并不一定详细了解各道工序的职责范围和业务要求。尤其是关于动画片的导演工作，他在摄制一部动画影片中担负着什么样的责任；艺术创作上要付出怎样的劳动，以及动画导演为一部影片的成败所起的作用等等，恐怕都是比较陌生的。在这本书里，我们将详细讲述有关动画片导演创作的基础知识，应当具备的业务本领以及导演的影片创作经验等。

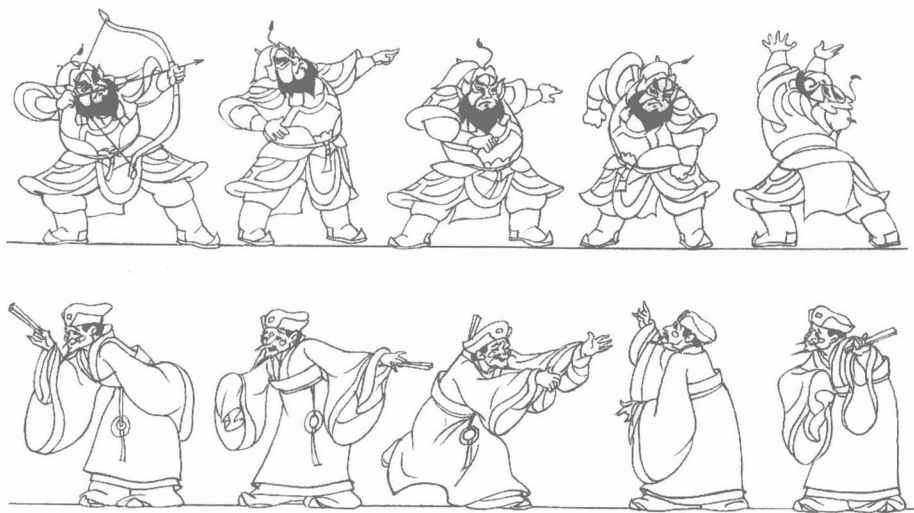
第一节 对动画片导演的认识

由于以往对动画片宣传介绍得不够，而且，在我国至今还没有一部详细讲述动画片导演创作知识的专著。在社会上一般观众心目中，看动画片的兴趣很浓，许多动画片爱好者可以叫得出不少动画片的片名，但很少知道导演的名字。说到动画片的导演，有些人还感到奇怪，不知道动画片导演究竟是干什么的。若干年前，作者曾经亲身经历过这样一件事：当时为筹拍一部少数民族题材的动画片，摄制组主创人员一行人，乘火车长途跋涉赴南方某地体验生活，收集创作素材。车厢里有一位喜爱动画片的中年旅客，在闲聊中得知我们是搞动画片的，一下子就打开了聊天的话题，他饶有兴趣地列举了以往看过的多部国产动画片的名字，至今还给他留下很深的印象。当有人指着作者告诉他就是现在这部新片的导演，使他十分高兴和惊讶，因为对故事片导演的重要性他略有所知，可是使他不解的是动画片里的导演到底做些什么？为此，免不了大家要作一番解释，才使这位动画片爱好者有所领悟，最后他十分感慨地说：“想不到一部动画片导演所做的工作，花费的精力和创作劳动，并不亚于一部故事片导演呀！”。

不要说一般观众，就是从事动画专业工作不久的人员，对导演工作的重要性也有一个逐渐认识的过程。就以我们自己的经历来看也是如此。开始做原画工作时只知道努力掌握本职工作的专业技术，提高自身的艺术创作水平，原画业务能力逐渐熟练之后，就开始关心起一部影片的总体质量和艺术水平来了。为什么有些片子拍得精彩，故事叙述流畅，人物性格鲜明，艺术感染力强，给人留下较深的印象，而有些片

子则拍得平平淡淡，没有什么吸引力，结构松散，甚至连故事也没有说清楚，原因何在？经过思索研究，才逐步悟出了其中的道理。原来，自己原画设计的好坏只是一个方面，当然在一部动画片创作中也很重要，但是，除此之外，关键还在于编剧要提供一个好剧本，一个精彩的故事。更为重要的是取决于导演的总体构思和艺术创作上的功力，这才是一部动画影片成败、优劣的关键。

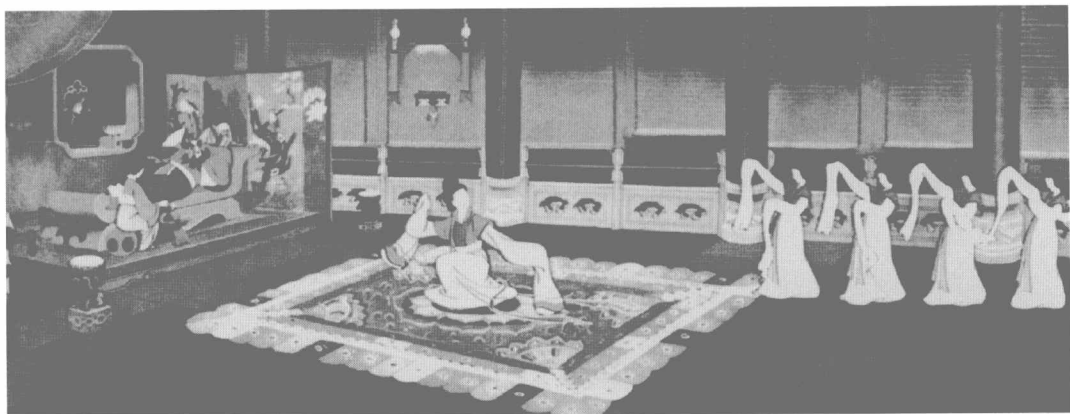
当自己从事导演工作之后，头脑里总是浮现出20世纪五六十年代，跟随前辈导演们参加摄制组筹备工作的情景，至今还历历在目。他们为了拍出一部好的作品努力去创新探路。记得1955年秋，导演特伟先生筹拍由漫画家华君武先生编剧的动画短片《骄傲的将军》，当时，特伟先生向创作人员提出了“探民族风格之路，敲喜剧样式之门”这么两句话，作为摄制组共同努力的目标。在导演的带领下，大家十分重视从传统民族文化艺术中吸收养料，翻阅资料，研究讨论；认真观摩学习京剧表演艺术，从中体会唱、做、念、打等一招一式的表演内涵，并结合动画艺术的特性加以发挥。搞片子就像做学问一样，这种孜孜不倦的追求精神至今难忘。确实，动画片的导演工作，是一种要求很高的艺术创作劳动，只有在实践之中不断去探索、求新才能够拍出好作品。（图1）（图2）

（图1）《骄傲的将军》动画片中将军和食客的形象动态图

《骄傲的将军》临阵磨枪图

(图2) 动画片《骄傲的将军》剧照

动画片导演,我们认为首先应该是一个画家,或者是一个对各种绘画风格有一定鉴赏能力的艺术家,因为动画片是以各种绘画形式作为表现手段的电影。如果是一个具有丰富原画创作经验的动画家当导演,那么他就比较善长发挥动画艺术的特性。

无数具体实例告诉我们,世界上著名的动画大师、导演艺术家,他们中的大多数是在绘画上造诣很深的人。例如:中国动画片的首创者万籁鸣先生;倡导中国动画探索民族风格之路的特伟先生;率先在我国大专院校中培养动画专业学生的钱家骏老师等。美国的动画大师华特·迪斯尼,英国的动画大师,前国际动画协会(ASIFA)名誉主席约翰·哈拉斯,日本的漫画大师、动画艺术家手冢治虫和当今最著名的动画大师宫崎骏,加拿大的动画大师麦卡拉伦(他首创在胶片上刻画动作)和当今著名的动画家佛莱狄利克·巴克(他用粉彩笔手绘的动画短片《种树的人》获得奥斯卡短片奖),法国的动画艺术家《国王与小鸟》的导演保尔·格莱蒙,前苏联动画长片《雪女王》的著名导演阿塔曼诺夫,克罗地亚的动画艺术家《学走路》的导演波尔多,瑞士的动画艺术家、水粉画动画片《78次旅行》的导演舒茨格博等,都是名扬国际、受人尊敬的动画艺术家。

当然,要成为一名优秀的动画导演,拍摄出精彩的能够折服观众的动画影片,不仅仅是绘画能力一个方面,还应该具备的素质和能力是多方面的。如文学知识、历史知识、自然知识、社会经历、艺术修养、电影技巧、电脑知识以及求知欲和想象力,尽心尽职的工作作风,不懈的追求和独创精神等。另外,还有一点也十分重要,作为一个称职的导演,还应当具备一定的组织能力和语言表达能力,才能将自己在艺术上的设想和创作意图,清楚明白地向共事者表述,并组织 and 指挥大家齐心协力,完成一部影片的创作生产任务。

第二节 导演的职责和任务

前面已经讲到,电影是一门综合性艺术,动画片的创作、绘制、拍摄是一种有组织的集体创作活动。

摄制一部动画影片,无论是影院长片、艺术性短片和动画系列片(包括连续剧和多集片两种类型)等,就会成立一个摄制组(剧组)。有一支包括艺术创作人员、技术人员和制片管理人员所组成的队伍,一个集体,一个团队,总要有一个核心,那么影片的导演就是这个摄制组的总负责人,由他来领导和指挥并对这部影片的艺术质量、技术质量以及摄制计划、成本核算等应负全面、主要的责任。

所以,过去一般都讲:“以导演为中心”(这个概念来源于前苏联)意思是说:在一部影片摄制的全过程中,导演对全片的艺术创作、技术质量负有领导权和指挥权,遇到有不同意见或者争议不决时,导演有最终的裁决权和通过权。因为,只有这样,方可保证全片的艺术风格、创作思路等方面的完整和统一。

但是,作为一位明智的动画导演,应该善于把摄制组每一个成员的聪明才智都发挥出来,广泛听取和吸纳好的意见和建议,集思广益,开阔自己的创作思路,丰富自己的艺术想象,不断充实和完善自己的创作构思,还要在工作中充分调动大家的创作热情,把全部智慧用到正在摄制的影片上去。这就是一个好导演应当掌握的领导诀窍。上面所述的内容,不难看出在一部动画片摄制的全过程中,导演所承担的重要责任。

在成立摄制组之前,导演首要的任务是选定剧本。一个有经验的导演十分重视对电影文学剧本的选择。剧本乃一剧之本,是一部影片的基础。选择和决定剧本是一件非常严肃认真而又慎重的事情,不能草率从事。动画片的剧本和故事片不同,有着一定的特殊性。一般来说应该是:主题鲜明、情节生动、形象突出、语言精练、动作性强、有趣味性等。若能具有一定的动画特性,提供可以发挥夸张和想象的余地那就更好。当然,并不是说因为动画片是一门假定性的特殊艺术,就不适宜表现现实生活的题材。事实上选择这类现实题材的故事内容,运用写实风格的艺术形式拍摄而成的动画影片,在国内外的实例并不少见。例如:20世纪50年代反映现实生活小故事的苏联动画片《不听话的小猫》、我国六七十年代的现实生活题材《草原英雄小姐妹》和革命历史故事《小号手》、90年代日本拍摄的“二战”时期真人真事的动画长片《安妮日记》等。另外,当今的动画片已经受到观众的广泛欢迎,因此,适当考虑不同年龄层次的观赏要求,进行必要的市场调查研究等,能使导演在选定剧本时顾及全面。

剧本的来源大致有以下几种渠道:一、编剧已经编写好的,可以直接投产的优秀电影文学剧本;二、挑选合适的文学作品或素材,导演自己动手改编或请作家改编成电影文学剧本;三、发现虽然不够成熟但具备一定基础的文学剧本,经过导演与作者进行讨论和补充后,由作者改写或者联合编写的电影文学剧本。

一旦剧本选定,经过导演对文学剧本的细读和研究,如果发现剧本中某些情节发展、人物性格、对白语言、环境设置等方面还存在一些比较大的问题,经过与剧作者商榷和研究,作了修正完善,求得基本一致之后,便可以将定稿剧本上报审批立项,筹资投产。

第三节 导演工作的三个阶段

从选定剧本获得批准正式投入影片生产,直到一部动画影片拍摄完成与观众见面,整个创作生产过程必须经过三个阶段:即筹备阶段,绘制拍摄阶段和后期工作阶段。三个阶段的工作各有重点。

筹备阶段,导演和部分主创人员要完成如下任务:详细研究文学剧本,深入生活或收集素材,导演阐述,分镜头台本创作,确定影片风格,人物造型设计,背景设计,动作试验,摄影拍摄资料和彩色试验,制片编制计划预算。如果导演对影片需要采取先期音乐处理,那么就必须根据分镜头台本的要求,导演和作曲、录音研究音乐的段落,进行音乐作曲和乐队演奏录音。某些动画片,也会采取先期对白录音的做法。导演在绘制工作开始前,先邀请演员根据分镜头台本中的全部对话,配音录制成一条先期对白磁片,供原画人员在创作绘制讲话镜头时,对照使用。

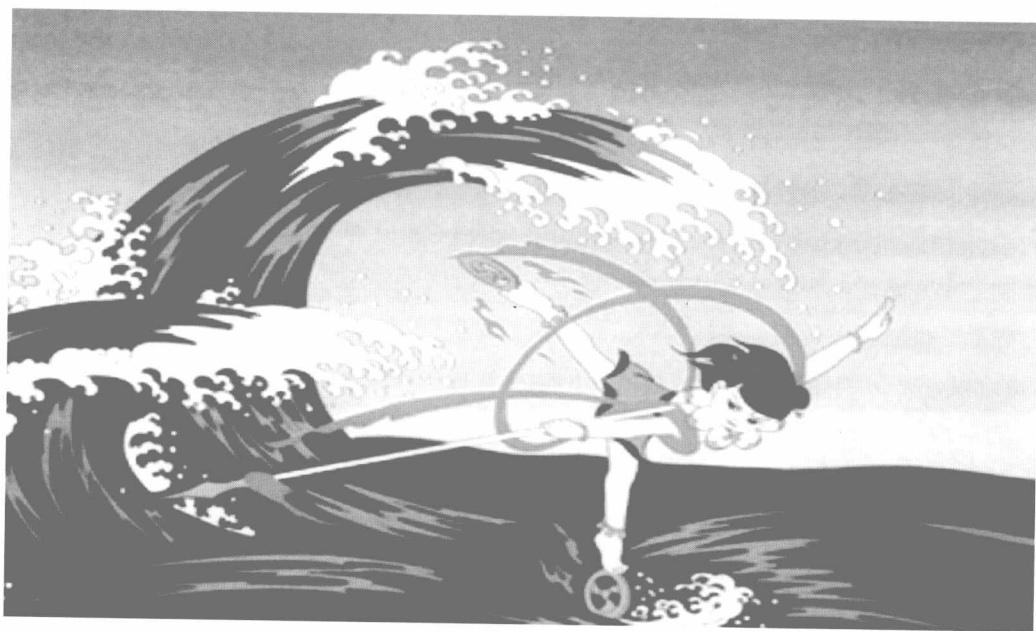
绘制拍摄阶段,是摄制组各道工序全面展开创作和完成生产任务的关键阶段,这个时期投入的人力最多,周期也最长,任务最繁重。例如:全片画面设计稿的勾画、原动画镜头的动作设计和背景的绘制、人景合成的检验和校对、手描上色或电脑的扫描上色,摄影的胶片拍摄和特技处理,以上各道工序的工作以及样片的把关审定,均在导演的统一领导下进行。制片人员负责对计划进度的统计和协调各个部门之间的关系等各项工作。

后期工作阶段,主要是导演、摄制组制片人和少数主创人员、技术人员进行后期制作工作。例如:样片剪辑、修改补戏、选择演员进行对白录音、音乐录音、效果录音和混合录音、双片审查等。

这三个阶段所需要的时间,是与每一部动画影片不同长度(多少分钟)、影片故事内容、风格样式、制作难度和投入人员的数量密切相关。作为一部动画片导演从接受文学剧本开始,直到影片的全部完成,他的工作是贯穿始终的,就是说要到完成影片获得通过并且撰写艺术总结之后,导演的使命才告结束。

思考题

1. 动画导演应该具备什么样的能力和素质。
2. 如何理解动画导演在影片创作中的领导责任。
3. 对摄制组三个阶段导演的主要工作是否清楚。

《哪吒闹海》

第二章

筹备阶段导演的任务

在这一章里，我们将详细讲述作为一名动画片导演，在筹备阶段中的主要任务和创作上必须完成的几项具体工作。

一旦剧本通过并列入生产项目之后，便应组成由导演、制片、美术设计（人物和背景）、主要原画、绘景、作曲、摄影等少量主创人员参加的筹备小组，进行前期准备工作。这个时期十分重要，艺术上的准备工作是否做得扎实、周到、完善，将直接关系到下一步绘制拍摄阶段能否顺利开始，好比一件工程的基础稳固与否，将对未来一部动画影片的质量产生至关重要的影响。导演首先要做的工作是进行认真研究文学剧本，组织筹备组成员反复讨论，逐场戏细细分析，听取大家的意见和建议，从众人提出的各种“点子”中吸收养料，不断充实自己的创作构思。另外，在导演的领导和制片人员的安排下，进行以下几项具体的工作。

第一节 深入生活 收集创作素材

根据不同题材的剧本和不同的故事内容，筹备组可以采取不同的形式。举例来说：一种是到实地去体验生活，熟悉环境，了解风土人情和生活习俗，收集素材，增长见识。就像20世纪60年代筹备拍摄动画片《草原英雄小姐妹》时，导演带领主创人员冒着严寒奔赴内蒙古大草原，深入少数民族地区与当地牧民同吃、同住、同劳动，访问聊天，画画摄影，积累了不少文字和形象素材，感受到了小英雄的精神风貌。生活是创作的源泉，通过这次深入生活，对导演创作画面分镜头台本，美术设计人员塑造人物形象，原画人员刻画角色设计动作以及背景设计人员设计内蒙古冰天雪地的大草原和蒙古包的场景等都有很大的启示，为这部反映现实生活题材的动画电影获得成功打下了坚实的基础。（图3）（图4）

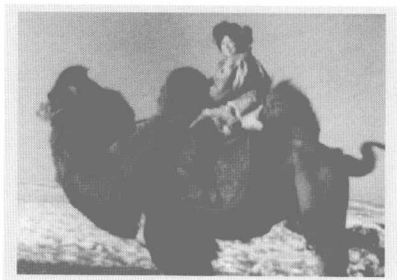
（图3）动画片《草原英雄小姐妹》剧照

(图4)

《草原英雄小姐妹》摄制组在内蒙古草原深入生活。

导演和主创人员与小英雄龙梅、玉荣在一起

骑着骆驼在冰天雪地的大草原上

另一种是出外景，到大自然中去看山探洞收集创作素材。1983年为筹拍根据《西游记》改编的影院动画长片《金猴降妖》，在这部神话故事题材里，表现白骨精三次变幻人形迷惑唐僧，企图达到吃唐僧肉的目的，可是逃不过孙悟空的火眼金睛而被屡屡识破，最后，孙悟空追击至白骨洞中一举消灭了妖精。全剧中大部分场景是在荒山野地、奇石怪洞及古刹庙宇之间，为了突出山崖上的奇特、妖洞里的怪异、深谷中的幽幻、庙宇内的阴森等，导演带领主创人员一行十余人，步行登上了当时尚未开发的三清山，走小路攀藤上岩石、大家夜宿在山顶上的两间窝棚草屋里，晚上用树枝架起了篝火，体验山间的暮色迷雾，遥望散落在各处的奇峰怪石等。筹备组还寻觅到人迹稀少的荒芜溶洞，在幽暗的光线下滴水入洞，感受阴森恐怖的怪异洞窟，大家拍照取景，速写构图收集素材。这一阶段的收获为导演创作一千余幅的画面台本提供了素材，也为原画设计白骨精在“镜石”前的变幻和孙悟空飞入妖洞里追击白骨精等情节戏，开阔了创作思路。（图5）

当然，还有一种情况，那就是在表现古代历史故事、现代儿童生活内容或者动物拟人化的童话题材时，就不一定要出远门去收集素材，而主要依靠广泛翻阅图书、刊物、画册中的文字和形象资料，到学校和幼儿园去接触少年儿童并与他们交朋友，到动物园去观察动物的动作，熟悉它们的习性……还有观摩影片、戏剧等其他门类的艺术作品，作为参考借鉴，从中丰富自己的知识，这种形式也是比较普遍的。

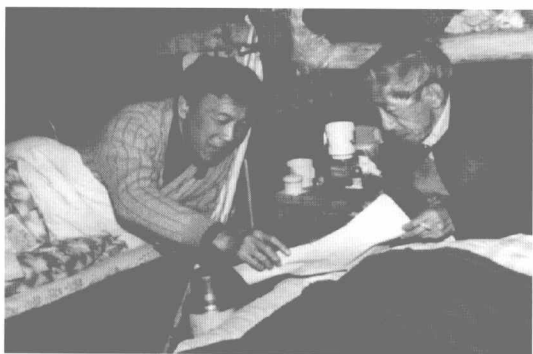
通过以上这些例子便可以了解到，筹备阶段的这些活动，是前期创作中的一段重要环节。

(图5)

动画长片《金猴降妖》主创人员出外景到江西三清山。

摄制组主创人员围坐在篝火前

导演夜间在窝棚草屋里研究工作

导演在三清山步行登山途中

第二节 导演阐述

撰写导演阐述是筹备阶段导演工作的一项重要内容。阐述的写法并无固定的格式，因为影片的题材、样式、内容和长短不同，导演各自的写法也不一样。但是，导演阐述主要是导演用书面形式，向摄制组成员表述自己对未来影片的创作意图和完整的构思，以及对各道工序所提出要求的重要依据，用以保证全片的思想上的和艺术上的统一。

阐述所包含的主要内容如下：

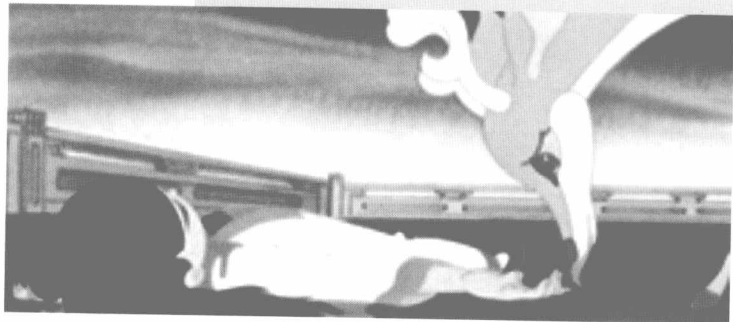
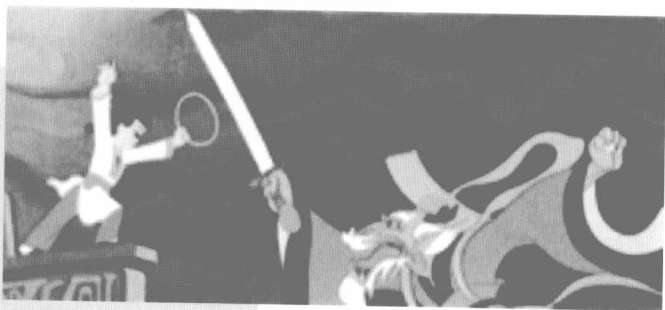
（一）主题思想

就是一部动画影片所要表达的基本思想。主题思想是作品思想内容的核心，也就是中国古代画论中说的“立意”。在导演阐述中可以用简明扼要的几句话来概括论述。

例如：影院动画长片《哪吒闹海》的主题思想，导演拟定了这样一段话：要紧紧抓住“闹海”这个命题，以哪吒和龙王之间的冲突斗争为主线，突出哪吒不畏强暴、为民除害的人物性格，表现“正义定能战胜邪恶”这一主题。（图6）

又如：动画短片《三个和尚》的影片主题，导演用了这样一段话来表述：“三个和尚没水吃”是一句贬语，讽刺那些各自打小算盘不肯合作的人们，人多心不齐就会坏事；同时又告诉人们，只要心齐、劲往一处使，人多就能够办好事。这就是影片的主题思想。（图7）

再如：五分钟的动画短片《白色的蛋》是一部主要给学龄前儿童观看的小故事，关于主题思想是这样写的：通过这部短小的影片，给孩子们一点有益的启示，在他们幼小的心灵中，唤起对大自然、对生命的爱。（图8）

（图6）《哪吒闹海》剧照