

动画剧本的创作与镜头设计

Animation

刘 洋/著

新华出版社

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画剧本的创作与镜头设计/刘洋著. —北京:
新华出版社, 2019. 1
ISBN 978-7-5166-4486-7

I. ①动… II. ①刘… III. ①动画片—剧本—创作方法
②动画片—镜头(电影艺术镜头)—设计 IV.
①I053.5②J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 025069 号

动画剧本的创作与镜头设计

作 者: 刘 洋

责任编辑: 王 婷

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京静心苑文化发展有限公司

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸: 170mm×240mm 1/16

印 张: 12.25

字 数: 159 千字

版 次: 2019 年 7 月第一版

印 次: 2019 年 7 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-4486-7

定 价: 52.00 元

图书如有印装问题请联系: 010-82951011

前言

剧本创作是动画创作的基础,随着我国对动画创意产业的大力支持,动画的质量与产量都有了明显地提升,然而我们看到的优秀作品却只是凤毛麟角。这就要从动画上分析原因,我国的大多数动画制作盲目地模仿日本和欧美的优秀动画片,从整体风格、人物设定到故事结构都如出一辙,有时甚至连镜头角度和人物的位置关系都一成不变地挪用过来。这样的动画作品值得我们有所反省。

中国动画创意产业的发展离不开优秀的剧本,如今各大院校都相继开设了动画专业课程,但是对动画剧本创作方面的教育研究仍然有所不足。不知所云的毕业作品,缺乏新意的创作,让人有些失望。而业内对动画的创意则以皮克斯和迪士尼公司为代表,每年都会有大量的优秀作品上映。动画剧本创作与影视剧本创作极为相似,大多数基础理论也植根于电影剧作的结构范围之内。但不同的是,动画的表现形式的独特性决定了在故事整体构思、塑造人物形象、场景设计等方面,有其独特的创作方法。

动画剧本的创作是当前中国动画创作中的薄弱环节,作者在切身感受的基础上撰写了《动画剧本的创作与镜头设计》一书,从这个方向对动画创作进行研究论述。

全书分为七章,包含了丰富的内容。第一章对动画剧本做出概述;第二章是动画剧本的创作基础;第三章是动画剧本的要素设计,包括故事结构、情节设计、人物塑造、语言;第四章是不同类型动画的剧本创作,包括动画电影、电视动画和实验动画短片的剧本创作;第五章是动画分镜的设计,其中添加了对日本动画分镜头处理的论述;第六章是动画镜头的运用,包括组接方法、转场

技巧、对话场景调度以及蒙太奇与长镜头运用;第七章是动画镜头设计的场景表达,包含动画的场景表现、透视在动画中的应用,以及传统建筑元素在场景中的运用。

全书对章节的设置十分合理,同时运用了大量的例证来分析说明,理论与实践充分结合。在动画剧本的大框架内,全面系统地讲授动画剧作的基础理论。通过大量经典案例的分析,深入具体地讲解了动画剧本创作流程、规律、方法和技巧,并提供了许多实战的体会与经验。其中包含了多数精挑细选的案例,从创作题材、整体构思、观众的定位和创作规律等方面来做深刻地剖析。在镜头设计的论述中,为开阔读者视野的同时,深入分析作品内部的创作思路和构成方式,是一本难得的理论与实践兼备的动画剧本创作和镜头设计著作。

中国动画方兴未艾,中国动画的教育也才起步,创作出优秀的动画是一个巨大的工程,使读者了解更多的剧本创作与镜头设计的知识是笔者的初衷。

本书所涉及的内容十分丰富,笔者在撰写时参考和借鉴了大量的相关理论著作,得益于许多同仁前辈的研究成果,既受益匪浅,也深感自身水平有限。本书还存在一些问题,希望读者阅读本书之后,对于书中难免出现的问题和不足,提出宝贵意见。

作者

2018年11月

目 录

第一章 概 述	1
第一节 认识动画剧本	1
第二节 动画剧本的特性	3
第三节 动画剧本的分类	10
第四节 动画剧本的题材类型	19
第二章 动画剧本的创作基础	27
第一节 动画编剧的基础	27
第二节 动画特性与编剧的动画思维	38
第三节 动画剧本的结构	46
第三章 动画剧本的要素设计	50
第一节 动画剧本的故事结构	50
第二节 动画剧本的情节设计	58
第三节 动画剧本的人物塑造	68
第四节 动画剧本的语言	73
第四章 不同类型动画的剧本创作	80
第一节 动画电影的剧本创作	80
第二节 电视动画的剧本创作	85
第三节 实验动画短片的剧本创作	91
第五章 动画分镜的设计	103
第一节 动画分镜概述	103
第二节 动画分镜头前的构思	107
第三节 动画分镜的画面设计	125
第四节 日本动画分镜头处理对我国分镜头的启示	140

第六章 动画镜头的运用	143
第一节 镜头的组接方法	143
第二节 镜头的转场技巧	146
第三节 镜头的对话场景调度	148
第四节 镜头的蒙太奇与长镜头运用	160
第七章 动画镜头设计的场景表达	166
第一节 动画场景的表现形态	166
第二节 焦点透视与散点透视对动画场景 气氛的影响	172
第三节 传统建筑元素在动画场景中的应用	178
参考文献	185

第一章 概述

第一节 认识动画剧本

一、动画剧本与文学创作

一部成功的动画剧本首先是一部文学作品。

进行动画剧本创作，必须具备两个重要的基本能力，一是文学能力，二是故事能力。

文学能力是将生活中的体验或观察运用文字和语言的形式表达，将生活的行为动作、人物的对白与环境所传达的感触给予最完美的文字诠释，并将这样的方式升华为艺术的规格。

文学能力对于故事剧情描述没有绝对的影响力，但是具备文学能力可以让作品更为精妙。简单地说，文学能力是将作者心中的故事运用文字的形式表达出来，传达给读者。

文学能力是可以培养的，一般的中文系学生都能具备一定的文学能力，除了在学校的学习，多阅读、多看戏剧也是一种培养方式。如果你是一个健谈的人，在公众场合保持你的发言欲，一面

表达一面观察听众的反应,也是一种训练。

文学能力是外在的,而故事能力是内在的。文学能力是以文字或语言表现,而故事能力则能以各种形式加以表现,诸如电视剧、电影、动画、漫画、舞台剧。也可以说,故事能力是以表演的方式呈现。

二、动画剧本的情节发展模式

从动画作品的内容形式划分,动画片可以分为艺术性实验短片、系列动画片和影院动画长片等几种类型。

艺术性实验短片通常的故事情节都比较短,经常为了突出故事情节的主要部分或故事主题,而概括、省略其他的枝节。

系列动画片(连续剧)则有所不同,既要考虑到全剧故事的完整统一,又要突出每一集的自成一格,还要顾及承上启下的连贯和衔接。当然,重点还是放在每一集的剧情发展上。

影院动画长片通常故事情节复杂,内容丰富,有序幕引子、伏笔铺垫、矛盾冲突,又有起伏跌宕、高潮尾声等。针对剧情发展,相关内容的描写非常重要,哪些是重点情节的高潮戏,哪些是对角色情绪渲染的重要段落,哪些是一般的过场戏,这些都需要编剧在剧本中做出具体的指引,才能够在之后的创作过程中统一思路,确保剧情发展的一致性和连贯性。编剧必须要对剧情发展做总体的把握。

三、动画剧本成功要素

优秀的动画剧本应具备下列要素:生动有趣的故事;控制节奏与韵律;善于制造悬念;营造激烈的高潮;“抖包袱”——出人意料的结局;结合现代行销理念,保证作品经济效益。

四、动画剧本创作学习要点

动画剧本创作的学习是动画教育中不可缺少的基础课程,在动画剧本的学习过程中,有两个方面需要特别注意。

(一)对运动规律的学习

任何事物的运动都是有其规律的,在创作动画作品时,需要利用这些规律来准确地描绘出运动的特征。只有通过系统地学习运动规律,才能了解和掌握这些基本规则。但掌握并不意味着机械模仿,在动画创作中,应该根据剧情、人物的表现要求,在符合运动规律的基础上加以适度的夸张、变形,突出特点和主题。动画剧本的创作,不仅要有动人的故事、明确的主题、合理的镜头语言,还需要掌握一定的运动规律知识,这也是动画剧作有别于普通电影剧本创作的重要特征之一。

(二)培养发散思维

动画艺术,需要不断地创新。在系统地学习动画基本知识的同时,必须提高对动画的悟性,激发自己的创作冲动,并保持一种孜孜不倦的创新精神。动画是想人非非的艺术,有很大的想象与创作空间。比如,茶壶可以唱歌,猫可以飞,老鼠可以两条腿走路,动画编剧应赋予角色以生命,并添加特有的性格特征。发散性的思维观念,有利于培养自己的想象力和创造力。

第二节 动画剧本的特性

一、创造幻想空间

动画剧本的基本特征就是创造一个原创性的幻想空间,让故

事中的主角可以在这个空间里实现种种可能并建立一个“新的逻辑”。另外,动画剧本打破现实生活逻辑关系并尽可能发挥想象力创造。这种“幻想”的概念是广义的,可以从人物、视角、细节等多个角度进入。比如说,人们可以创造一个真实的人物,这个人物可以是现实生活中具体的人物形象,但是在某种特定的环境下,让这个人物进入一个虚幻的空间,与这个空间里一些只有在想象世界里才可以见到的事物融合,并产生一系列剧情和情节。或者说,我们可以创造一个真实的世界,让一个虚幻的人物进入其中,并在某个特定的事件下发生一系列的跌宕起伏的故事。

(一) 逻辑与幻想

创造新世界,同时建立新世界的逻辑。想象力无拘无束、天马行空,最忌讳脑子里有条条框框,幻想需要超离现实,打破日常生活中的逻辑。我们从繁华的昆虫都市看到浮升在空中的小岛,再到从透明水面上滑过的红色列车,这些如梦境一般的情景在现实中不可能出现,却正是动画片最能打动观众的地方。

比如《千与千寻》中,有一个叫“无颜”的角色(图 1-1)。创作者为他设计了一个很有想象力的人物特征:这家伙能吞下任何东西。无论是各种美味佳肴,还是青蛙,甚至活人……他的身体会随着狼吞虎咽像大口袋那样越变越大,最后还能把这些东西完整无缺地吐出来。这个人物身上的特征不是真实生活中人的逻辑,他更像一个弹性十足的橡胶娃娃,有了这个“新逻辑”作为前提,在这部影片中无论观众看见这个角色吞下多大的东西,都会觉得很自然。所以说这个新的逻辑的建立,也是构成想象空间的重要一步。



图 1-1 《千与千寻》“无颜”

(二) 与众不同的世界

1. 幻想来源于现实生活的变形

所有的想象都不是凭空而生的,它总我们的现实生活有着割舍不断的联系。在动画剧本创作中,发挥想象力的方式有很多种,我们这里先看看动画片《怪物史莱克》的幻想世界是如何创造出来的。

拼接本身就是一种创作,动画片《怪物史莱克》中就有这样一个世界:既非人类的现实背景,也不是传统的童话世界,而是一个有趣的“拼盘儿”,那些最著名的童话人物和人生活在了一起。三只小猪、狼外婆、小木偶匹诺曹,他们被人们从城市里驱逐出来,无处安家……在这个世界里,童话角色没有了尊贵和神秘,甚至还会变成被人欺负的倒霉蛋(图 1-2)。



图 1-2 《怪物史莱克》

2. 把幻想中的角色放到真实环境中

有的动画片,就是把幻想中的角色放到了真实环境中。我们来分析动画片《龙猫》是如何把幻想中的角色放到了真实环境中的。

在《龙猫》这个故事中,姐妹俩生活在恬静的乡村,生活中的环境和事物一切看起来都和真实生活没什么不同,姐妹俩也都是普通女孩,但是这个世界中却有个神秘动物——龙猫。当这个毛茸茸的庞然大物出现之后,姐妹俩的生活变得与众不同了。她们有了一些奇妙的生活经历。

3. 故事发生在童话意境当中

有的动画片的故事发生在童话意境当中。在动画片《狮子王》中,狮子是故事的主角、世界的主宰,各种动物都具有人类的思维方式,彼此之间用语言进行交流,这是一个典型的童话意境。

4. 奇特的魔幻世界

有的动画片创作者把观众带入一个奇特的魔幻世界。例如动画片《圣诞夜惊魂》中奇特的魔幻世界——鬼节镇。在搭建出的魔幻世界里,人们幻觉中出现的各种怪物都生活在这里,只要鬼节一到,怪物们就会倾巢出动,到人类的世界去吓唬人。在这里面,整个世界都是创作者为我们搭建出来的,想象力就像热气球,把观众从现实的地面带到了空中。

5. 增加细节设定

细节的精心设计也会增加独特的动画情趣。在这些影片中,故事背景、主要人物、影片的视角都是现实的。但是剧本也没有止步于对现实生活的刻画,而是从小处着手,巧妙地把幻想色彩融合进去。

在《花木兰》这部影片里,花木兰是真实的中国少女,她的身

边却跟着一条神奇调皮的木须龙(图 1-3)。这条滑稽的袖珍龙经常藏到花木兰的衣服里,在某些关键时刻,使用一些时灵时不灵魔法,给故事情节增加了很多幻想的色彩。

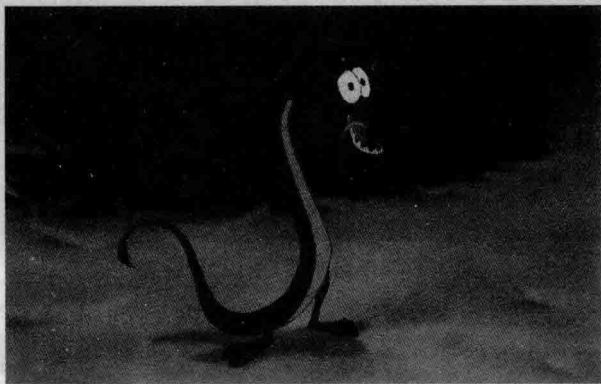


图 1-3 《花木兰》中的“木须龙”

(三)情感与主题

1. 有情感的幻想才吸引人

幻想的创作不是炫技,有情感的幻想才能吸引人。

动画片剧本中的想象,绝不是漫无目的地胡思乱想,而是表达情感、阐述主题、体现创作者审美意识的重要途径。

只要是创作,作品就会带有作者的感情色彩。动画剧本作为一种富于原创性的创作,就更加突显出创作者的审美和思想感情。同时,也只有表达某种感情的幻想,才有色彩、有表现力,才会有打动人的力量。

在动画片《千与千寻》中,当我们看到红色的列车神奇地滑水而来,车箱里匆匆上下,影子般的乘客和独自坐在一角的女孩小千。这一幕幕的情景不由触动起观众回想儿时对未来的憧憬(图 1-4)。



图 1-4 《千与千寻》中的“无脸男”

这种梦境般的想象,又和每个观众内心的情感息息相通,在情感上,它依然是“写实”的,是和真实的人性紧紧相连的。

想象由情感而生,顺着情绪的流淌向前发展。这样,才能真正把动画片中的幻想运用得恰到好处,把想象力所蕴藏的能量发挥到极致。

2. 剧本的创作要创作与主题密切相关

每部动画片都有它独特的幻想方式,而这种幻想元素的设计,和剧本中所要表达的主题也是紧密相关的。

这一系列大胆的、充满想象力的构思,其实是和影片的主题内涵紧密联系在一起的。很多想象创造也正是由此展开的,恰到好处地烘托了故事的主题。

二、夸张手法展现剧情

动画剧本一改以往惯性的文学表达手法,以具体的动作形式突显人物个性,以夸张的形体语言展现剧情变化。与文学剧本相比,文学在创作进程当中,难免会提及一些客观存在的场景,以此来渲染作品氛围,丰富作品情调,以利于下一步剧情的衔接与演变。然而在动画剧本的创作过程中,就要避免过多提及虚而不实的旁枝末节。

三、人神兼具塑造角色

不拘一格的角色塑造是动画剧本独有的撰写特征,无论是人类自身还是神仙鬼兽都是作者施展幻想能力的平台。如《超人总动员》(图 1-5)是皮克斯动画工厂生产的又一部电脑动画电影,该片获得了最佳动画长片和最佳音效剪辑的双项奥斯卡金奖。故事主要讲述了这个世界上曾经最伟大的超人特工鲍勃,他惩恶扬善,深受街坊邻里的爱戴。在他和另一个超人特工“弹力女超人”相爱后,两人结婚并拥有了平民身份,过上了普通人的平静生活。当知道有发明家要展开攻击超人特工队、毁灭人类的计划时,鲍勃终于按捺不住了。他要重出江湖,挽救人类,护卫地球,但中年的超人已经大腹便便……于是沿着这个故事情节发展,开始了他和家人一起与敌人进行激烈斗争的多次冒险活动。剧作中塑造了许多不同才能、不同性格的正、反两方面鲜活的人物角色,其人神兼具的能量、奇异的功夫及丰富多样的角色性格交织在一起,使该片的幻想空间达到了极致。



图 1-5 《超人总动员》

观众往往记不起动画片所讲述的具体情节,但片中的角色却和他们天天见面,他们独特的行为和语言在一遍遍的重复中深入人心,一个个性格鲜明独特、生动可爱的动画角色成了观众亲切的朋友。例如,美国迪士尼的“米老鼠”(图 1-6)、日本动画片中的

“龙猫”、中国上海美术电影制片厂的“黑猫警长”(图 1-7)等。



图 1-6 米老鼠

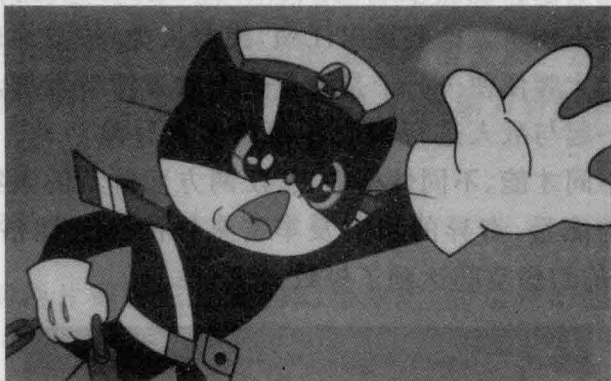


图 1-7 黑猫警长

第三节 动画剧本的分类

动画以播放媒介划分可分为电影动画、电视动画、动画短片、动画广告、手机动画、游戏动画等,每种类型的动画片都应遵守剧本创作过程中一些通用的规律。由于播放媒介的不同,视听感受的不同,诉求的差异性以及观众细分等因素,各种类型的动画片都具有自身特点,编剧必须熟知这些特点。