

The background of the cover is a light blue-grey color. It is decorated with several abstract geometric elements. There are several triangles of various sizes and colors, including orange, red, and dark blue. Some of these triangles are nested or overlapping. White lines connect small white circular dots, forming a network-like pattern across the cover. The title '动画文学' is written in a large, bold, black, stylized font in the center.

动画文学

刘祖凯 ◎ 著

赵玲珍 ◎ 主审

辽海出版社

动画文学

刘祖凯 ◎ 编著 赵玲珍 ◎ 主审

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画文学 / 刘祖凯著. — 沈阳: 辽海出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5451-4517-5

I. ①动… II. ①刘… III. ①动画片—剧本—创作方法—高等学校—教材 IV. ①I053.5 ②J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 283647 号

责任编辑: 张 义

封面设计: 黄伟娟

责任印制: 郭晓华

责任校对: 林 童

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽海出版社出版发行

(辽宁省沈阳市和平区 11 纬路 25 号沈阳市辽海出版社 邮政编码: 110003)

印刷: 廊坊市国彩印刷有限公司 全国新华书店经销

开本: 1/16 印张: 25 字数: 430 千字

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

定价: 85.00 元

前 言

生活是一切艺术之母。一切艺术形式都是对社会生活充满的想象，对生活的直观或含蓄的再现和表现。文学是生活的艺术印象、形象（影像），它的表达工具是语言文字。古今中外一切优秀的文学作品都是通过语言文字工具对人类自身和它身生活的艺术再现和表现。动画是生活的直观视觉艺术影像。它的主要表达工具是画面和声音。再现的手段是叙述和描写，相对的是小说、戏剧、散文等文体。表现的手段是抒情和议论，相对的文体是诗歌。当然，再现和表现是密不可分的。任何一部好的文学作品都是充满情感的，情感、叙事和描写是紧密交融的。

文学与动画都是反映人生活的一种艺术形式。文学是艺术之源，动画是艺术之脉。动画是天马行空想象的艺术，与文学有着本质的血脉的联系。他们之间互相关照，动画需要一定的文学基础，文学思维有时也受到动画的启发。从汉字的角度，文=纹，本身就有画的意义。例如，纹身，即人体彩绘。中国很多的象形文字都具有画面感。文学是语言文字的艺术，可以通过语言文字让读者产生想象和画面感。

故事是动画片文学要素的重要内容，是整个片子的载体，也是全部创作的基础。动画故事的魅力在于丰富的想象。常见的文学艺术样式：小说（包括神话、传说、寓言、童话、传奇故事）、诗歌（包括史诗）等都是充满想象的艺术。许多文学作品都成了动画作品的源泉。动画通过绘画和现代光影科技、数字多媒体技术再现文学作品，是对文学作品的再加工和再创作。例如，美国迪斯尼动画片《花木兰》是根据北方民歌《木兰辞》花木兰女扮男装“代父从军”的故事改编，幽默、夸张，生动、形象的再现了花木兰的英勇事迹。动画片《梁山伯与祝英台》改编自中国古代民间爱情传说故事。动画片《狮子王》就是由莎士比亚的戏剧名著《哈姆雷特》改编的。

动画专业艺术专业的学生要成为优秀的动画专业人才，必须具备较为深厚的文学艺术素养，必须具备较为扎实的较为先进的动画技术水平。前者是动画专业艺术的生活之源，后者是动画专业艺术的作品之本。艺术和技术的完美结合，才是动画专业人才培养的根本追求。只有不断阅读文学作品，积累文学素养，才能不断丰富动画专业学习的血液和养分，动画作品才能成为文学作品的“变形金刚”。

我院 3+2 动画专业开设文学课程，不仅是艺术的选择，更是科学的选择、理性的选择。按照个人的理解，从艺术和技术的完美结合的角度，培养动画专业人才的文学素养应该包含三个部分：一是文学作品的阅读积累（文学素养的积累，动画创作的源泉）；二是文学作品的再造（文学素养的转化，包括动画文学剧本的创作、改编和赏析）；三是文学作品的再现（文学素养的体现，动画影视作品）。由此形成编写本教材的思路。

上部介绍多种文学样式和相关作品。目标是文学素养积淀。希望文学作品能够成为我们动画创作取之不竭用之不尽的灵感源泉。

中部为动画剧本的创作（包括文学作品的改编）。目标是文学技能养成、转化。优秀的文学作品不能直接成为动画片，需要进行二次创作、改编成为动画文学剧本，因为文学作品的语言更多依赖于读者的想象而非直接的画面视觉效果。

下部为动画作品的欣赏（经典动画片及其文学剧本赏析）。目标是文学素质提升。

由于时间仓促和个人学识有限，就此中一定存在不少问题和缺陷，希望同仁和同学们能够及时指正。所有的资料和文学作品大量引自网络和相关书籍，在此向作者、传播者和网络表示感谢。

编者

2015 年 2 月 24 日于常州纺院

动画文学概述

一、什么是动画

动画是一门综合艺术。动画艺术创作不同于传统绘画形式，是一门集绘画、音乐、摄影、文学和电脑技术等为一体的绘画型影视艺术门类。它可以同时具有纯绘画的艺术性，又具备连环漫画的娱乐性、文学的故事性、数字新媒体的技术性，从而形成了动画多元化的风貌。

动画有“夸张”和“想象”两大特点，也就是超越现实。动画是通过把人、物的表情、动作、变化等分段画成许多画幅，再用摄影机连续拍摄成一系列画面，给视觉造成连续变化的图画。它的基本原理与电影、电视一样，都是视觉原理。动画具有天马行空的表现方法，凡是电影、电视能拍到的，动画都能呈现；而电影、电视不能拍到的那些凭空想象的东西，动画也能做到。

动画（Animation）一词，源自拉丁文字源 anima，是“灵魂”的意思，而 animare 则指“赋予生命”因此动画和文学一样都要对人类的、自然的人和事物赋予新的生命——艺术的生命。在动画片中，无论是拟人化了的动物角色，还是自然形态的动物角色，他们的形象和动作，都需要原、动画人员一张一张的画出来，才能活动在银幕或荧屏上。所以我们平时要有一颗好奇的心，多关注生活，多观察周围的事物。

二、什么是文学

这是一个似乎很难说清楚的问题。

文学是什么？

文学是一种语言艺术形式。文学是以语言文字为工具，形象化地反映客观现实、表现作家心灵世界的艺术，包括诗歌、散文、小说、剧本、寓言童话等，是文化的

重要表现形式，以不同的形式即体裁，表现内心情感，再现一定时期和一定地域的社会生活。作为学科门类理解的文学，包括中国语言文学、外国语言文学及新闻传播学。¹

什么是文学？引用一个故事来说明。

一天，一个白人妈妈带着女儿打出租车，一上车，白人小女孩看到司机是黑人，很好奇地盯着他看着，然后问妈妈：“妈妈，为什么这位叔叔皮肤是黑的，我们是白的？”妈妈很平静地回答，说：“孩子，上帝为了让我们这个世界变得丰富多彩，让我们人类有不同的颜色。”白人女孩不再问了。到了目的地，白人妈妈要下车了，她给黑人司机付费，没想到黑人司机坚决不收。他说：“非常感谢您！刚才听了您的话，我很感动！”接着，黑人司机说：“小时候，我问我妈妈，为什么我们的皮肤是黑的，别的人是白的。妈妈对我说，我们就是黑人，是下等人，这是我们的命。如果，那时候妈妈像你这样回答我，那我可能就不是出租车司机啦。”

黑人司机和白人妈妈的故事，很简短，但深深打动了我。这个故事，第一让我感到这位白人妈妈有爱心，也有教育孩子的智慧。第二，它让我明白了，美国也有不平等，也有对黑人的歧视。但这个故事除了给我这两点思考外，更能让我们领悟到什么是文学，文学和生活的关系。黑人妈妈说的话，是现实；白人妈妈说的话，就是文学。这个故事告诉我们，现实很残酷，文学很空灵；人虽然活在残酷的现实里，但心灵深处是需要美好的文学直接的滋养。²

由此我们看到，现实生活需要想象，需要虚构的“上帝”。需要把现实生活用语言修饰的方式讲述出来，这就是文学，它没有掩盖真相，但给人美好，引人向善，给人理想和希望。语言用文字来表达，形成一些外在的结构形式就成了我们所说的小说、诗歌、剧本等文体样式。把过去现在和未来的现实生活用修辞的方式讲出来写出来，就产生了无穷无尽的文学作品。文学作品和绘画、舞台表演、电影等不同的表现形式结合起来就形成了新的艺术样式，也就有了国画、动画文学、戏剧文学、电影文学。

三、动画与文学的关系

文学与动画都是反映人生活的一种艺术形式。文学是艺术之源，动画是艺术之脉。动画叙事与文学的关系十分密切，从选择题材、结构故事、塑造人物、凝练主题到设置悬念无不与文学叙事有着密切的联系，文学是动画故事创作的基础。大部分影

1 baike.baidu.com/2015-02-09

2 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b64de11010160bp.html

视动画涉及的题材都是幻想的,而非现实主义或者自然主义的,多表现为神话、童话、寓言、传奇等。各种匪夷所思的时空转变和人物动作都可以通过艺术家的画笔轻松实现,动物可以张口说话,花草有了灵性,而人则变得上天入地无所不能。动画表现的是不能用普通摄影机摄取的美丽故事³。

文学以文字叙述故事,而动画则用形象的视听画面描绘故事。文学表达的是文字的、静态的美;而动画是视觉结合的体验,动态的美。它们是两种截然不同的艺术,但彼此间又存在着分合难定的暧昧与紧张关系。它们相互渗透,相互影响,其最明显、最直接的联系是动画对文学作品的大量改编。如,《老人与海》、《花木兰》、《狮子王》。文学和动画之间又存在着不可调和性,它们各自沿着不同的艺术轨道发展。动画和文学正是在交叉和分离中实现了互动。只有将动画和文学有机的融合在一起,使之互相促进,使中国的动画站在文学的肩膀上看世界;文学借助动画的影像,使文学真正成为广泛的大众的艺术。

动画剧本创作与文学创作虽然形式有所不同,但存在很多共同性:⁴

1、文学与动画的功能相似

文学是立足于人性的角度寻找事物的审美价值,这是文学特有的角度和价值。文学的人性,是文学作为人学的起点或基本前提。文学的人学特性,决定了文学必须立足人、观察人、思考人、表现人,但是如何立足人、观察人、思考人、表现人,方式方法却多种多样。动画的表现对象可能是鸡、猫、狗、猪等动物世界,或是植物世界等,但是它仍然是借助这些来曲折地表达人性。

文学的价值内涵,决定了文学在整体上是审美作用,具体包括认识作用、教育作用和娱乐作用。

文学的认识功能,是指文学帮助人们获得多方面社会和人生知识,丰富人们的生活经验,加深人们对某些社会规律和人类行为的理解功能。

巴尔扎克的《人间喜剧》“汇集了法国社会的全部历史”,使人甚至在经济细节方面学到的东西,也要比从当时所有职业历史家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。

动画片《学问猫说历史》,学问猫老师作为主讲人,把真实史料用讲故事的方式讲出来。从中外创世纪神话、传说开始,经三皇、五帝、夏、商、周至春秋、战国结束,三千年的历史浓缩在 572 分钟的动画片里,使观众能够把中外同一历史年代的事件进行比较,寓教于乐。

3 <http://cache.baiducontent.com/>

4 <http://zhidao.baidu.com>

文学的教育功能是指文学作品影响人们的思想情感、净化人们的心灵与灵魂、增强人们改造生活勇气的功能。文学对人的行为和心灵，发生着无所不能的强大的教化作用。宫崎骏的动画片《千与千寻》，人们从千寻由怯懦到勇敢独立的变化过程中汲取到正面的积极力量，它的教育功能在潜移默化中达到。

文学的娱乐功能是指文学作品给人们情绪的激动与感觉的愉快舒适，给人以精神上的满足和愉悦的功能。寓教于乐，优秀的文学作品，常常以娱乐为契机和外形，产生吸引力引导阅读，因为文学是不能靠强制手段来实现它的价值。动画片的主要功能是以娱乐性为主的，一部动画片，首先要让观众感到愉悦，而不是让观众去受教育。

人们在现实生活中感到巨大的限制，除了用现实奋斗行为来改变这种限制之外，幻想，或者说游戏心态是人们超越现实困境与精神束缚获得暂时满足的重要方式，虚构的文学世界以奇诡的丰富的想象，从人性的天然入口切入生活最薄弱的环节，使人得到生活中无法得到但又十分渴望的东西。动画在此方面有同样的性质与功能，甚至表现得更淋漓尽致。

在动画片里，可以像表现人的世界那样去表现动物、植物等的世界。《小蝌蚪找妈妈》、《小鸡快跑》、《海底总动员》、《汽车总动员》、《虫虫总动员》、《料理鼠王》等，为观众构建了一个个妙趣横生的世界，在动画世界里，人是可以飞的，动物可以说话，熊猫的爸爸可以是鸭子等等，这样一个奇幻的世界，既满足了制作人员的游戏天性，也满足了观众的游戏本能，同时也弥补了这个现实世界的缺憾。

文学不但是人类精神状态的一种把握、表现，而且本身就是人类精神的最充分最复杂的体现方式之一。文学的精神向度是文学价值的根本体现，它超越世俗规约，充分突出了审美的精神色彩，使文学真正成为人类不可缺少的一个精神栖居之地。文学便具有了以审美方式指向终极关怀的能力，以人的自我意识唤起了更多人的自我意识。同时给人以情感的亲切抚慰与心灵皈依的启迪，还可以丰满人性净化人的灵魂。

罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》小说描写了主人公奋斗的一生，从儿时音乐才能的觉醒、到青年时代对权贵的蔑视和反抗，成年后在事业上的追求和成功，最后达到精神宁静的崇高境界。其中书中的名言：“真正的光明决不是永没有黑暗的时间，只是永不被黑暗所掩蔽罢了。真正的英雄决不是永没有卑下的情操，只是永不被卑下的情操所屈服罢了。”这部小说中的主人公及其精神境界激励、感动过无数的读者。

动画片《功夫熊猫》里，阿宝从无字秘籍里得到一切靠自己的启示，观众也从中得到启示。

2、文学与动画都是形象思维

无论是文学创作,还是动画剧本创作,都需要想象,它是形象思维的起点。想象是在心中见到的一种意象,意象是所知觉的事物在心中的影子。想象有再现的想象,它是记忆中意象的整合。创造的想象,是根据已有的意象做材料,把它们加以剪裁综合,成一种新形式。文学是按美的规律造型,文学要引起美感,必须塑造形象,形象的事物有一个最重要的天性就是诉诸人的感性,在直截了当的轻松中使人直观事物,产生情绪反映。动画是一个视听语言构造的奇幻世界,动画剧本创作无论是人物塑造,角色造型设计,还是场景描写,都离不开形象思维。

3、文学与动画都诉诸于情感

情感是文学与动画的重要对象。在创作活动中,它既作为对象,又释放出主动性,最后两者合而为一,成为作品的主题。情感这种特殊的功能,使它无论作为表现对象,还是作为创作的提升之力,都是创作活动不可缺少的成分。文艺作品是把一种心情寄托在一个或数个意象里,并且通过意象传达出感情。如亲子之疼,师生朋友之谊,夫妻爱人之情,以及人对自然的亲和与热爱等。

马致远的《天净沙·秋思》:枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。这些意象的集聚是为了传达羁旅在外的游子思乡的情怀。

动画片《父亲和女儿》:正当盛年的父亲骑着自行车,年幼的女儿也骑着自己的小自行车,一起来到码头边,父亲将乘船远去,临行前与年幼的女儿依依惜别。女儿直到父亲的船远去望不到了,才独自骑着自己的小自行车回家。在风和日丽的日子,在狂风肆虐的日子,女孩都会来到岸边期盼父亲归来。女孩在慢慢长大,少女,少妇,中年,直至变成老妇,伴随她的自行车也已变得老旧,河水也已干涸,河床上露出当年承载父亲远航的小船,老妇躺在小船里,宛如躺在父亲的怀抱里,恍惚中,时光倒回,父亲来到女儿身边,父女二人紧紧拥抱着在一起。这部作品没有对话,只有背景音乐,黑白画面传达出父亲和女儿之间深深的眷恋之情。

四、什么是动画文学

动画文学是以动画为载体的文学样式。动画文学作为动画的文学基础构成,是以动画的独特视听思维方式来构思和写作的文学形式,兼有动画和文学的双重属性。包括动画文学剧本、动画影片两大核心部分和动画文学作家、动画文学史、动画文学理论等。

动画文学,集中表现为动画的剧作基础(即动画剧本)和动画影片。动画剧本包括文学剧本、分镜头本和台本(工作台本、完成台本)三个部分。动画文学,还直接和经常反映在动画对文学作品的改编方面。世界动画的成就一方面取决于导演的灵感和对形象的敏锐把握,另一方面离不开对文学的借鉴。

动画文学的最大特点就是画面感。对于动画文学而言,想象的激发、逻辑的制

约和幽默的思维，都是通过描绘画面来实现的。动画片剧本无处不在的应是鲜明的画面感。那些直观的，外部动作强烈的、富有戏剧性的一个个精彩的场面无不浸透并张扬着丰富的想象力和睿智的幽默感。

动画文学的最基本的特性就是幻想，超时空的想象。表现在原创性的幻想，情感、主题、题材、视角、人物、细节等各个方面的原创性的夸张想象之中。在动画中，无论画面是否精美，情节是否动人，但他都是作者的心血和结晶，也是作者想象力的体现，所以这种力量是强大的。

五、动画文学的课程性质、地位、内容、学习考核方法

《动画文学》为动画专业的基础理论课程。是动画专业学习的灵魂性课程。本课程通过自学、讲授与动画影片观摩向学生传授学习动画专业必须基本的动画文学素养、动画文学创作技能、动画文学作品欣赏评论方面的基础知识和技能。

本课程内容主要包括：动画文学创作之源动、动画文学创作之本、动画文学创作之品三个部分。

第一部分动画文学创作之源 24 课时

专题项目一寓言

专题项目二童话

专题项目三神话

专题项目四传奇

专题项目五幻想

专题项目六传说

第二部分动画文学创作之本 24 课时

专题项目一改编剧本

专题项目二原创剧本

第三部分动画文学创作之品 24 课时

专题项目一优秀动画剧本欣赏

专题项目二优秀动画影片欣赏

本课程虽然是基础理论课程，但并非单纯为了动画理论学习，更重要的是为了动画创作。本课程采用项目任务的方式安排学习内容，第一部分安排了六大项目，每个项目里大致有两个任务，每个任务里有很多学习拓展的文学作品和相关动画影视视频资源以及网站网址，每个项目按照【原典阅读】、【原典注释】、【专题知识】、【视频欣赏】、【思考练习】、【学习拓展】六个步骤进行。目的在于提高动画专业学生的文学素养，提高学习创作动画的兴趣，为进一步学好动画打下良好基础。

本课程学习考核目标：1、文学作品学习积累，6个专题至少能记忆讲述100个故事，

收藏 5 个文学网站。2、观看 500 部中外动画片或影视作品；收藏 5 个视频网址。3、能够将《山海经》之类故事中一些短小的文学作品改变成漫画（连环画）故事；4、改编文学作品成动画短片剧本；5、原创一个动画短片剧本。

目 录 contents

前 言 绪 论

第一部分 动画文学创作之源 001

专题项目一 寓言 002

任务一 中国寓言 002

任务二 外国寓言 011

专题项目二 童话 034

任务一 中国童话 034

任务二 外国童话 043

专题项目三 神话 073

任务一 中国神话 073

任务二 外国神话 087

专题项目四 传奇 102

任务一 中国传奇小说 102

任务二 外国传奇小说 123

专题项目五 幻想 140

任务一 中国幻想小说 140

任务二 外国幻想小说 154

专题项目六 传说 174

任务一 中国传说 174

任务二 外国传说 192

第二部分 动画文学创作之本 215

专题项目一 改编剧本 216

任务一 改编的选择 216

任务二 改编的方式 219

任务三 改编的技巧 222

专题项目二 原创剧本 225

任务一 动画剧本概述 225

任务二 动画剧本的故事 235

任务三 动画剧本的人物 247

任务四 动画剧本的结构 254

任务五 动画剧本的语言 261

第三部分 动画文学创作之品 277

专题项目一 优秀动画剧本欣赏 278

《花木兰》 278

《骄傲的将军》 311

《哪吒闹海》 317

《龙猫》 332

《国王与小鸟》 354

专题项目二 优秀动画影片欣赏 362

【推荐欣赏影片】 362

附录：乔治普罗第的 36 种戏剧模式 366

参考文献 380

第一部分

动画文学创作之源

专题项目一 寓言

专题项目二 童话

专题项目三 神话

专题项目四 传奇

专题项目五 幻想

专题项目六 传说

专题项目一 寓言

【原典阅读】

任务一 中国寓言

《臧谷亡羊》——庄子·外篇寓言故事

原文

臧与谷二人相与牧羊，而俱亡其羊。问臧奚事，则挟策读书；问谷奚事，则博塞以游。二人者，事业不同，其亡羊同也。——《庄子·外篇》

注释

臧：男仆娶婢女所生的儿子称“臧”。

谷：孺子，幼童。与“臧”同为奴隶的称谓。

策：鞭子。

翻译

臧和谷两个人一起去放羊，把羊全丢了。问臧干什么事情去了，说是拿着竹简在读书；问谷干什么事情去了，说是在和别人掷骰子游戏。他们两个人干的事情不相同，但在丢失羊这一点上却是相同的。

启示

工作的时候工作，念书的时候念书，这不仅是老生常谈的法则，也是让孩子培养专注力的法则。

地位环境不同的人，努力的方式也不一样。

《景公游于纪》——晏子春秋·内篇杂上寓言故事

原文

景公游于纪，得金壶，乃发视之，中有丹书，曰：“食鱼无反，勿乘驽马。”公曰：“善哉，如若言！食鱼无反，则恶其鲞也；勿乘驽马，恶其取道不远也。”晏子对曰：“不然。食鱼无反，毋尽民力乎！勿乘驽马，则无置不肖于侧乎！”公曰：“纪有书，何以亡也？”晏子对曰：“所以亡也。婴闻之，君子有道，悬于闾；纪有此言，注之壶，何鄙也，不亡何待乎？”选自《晏子春秋·内篇杂上》

注释

1. 景公：春秋时齐国的国君。

2. 纪：原是春秋时期一个诸侯国，后为齐国兼并。

3. 发：打开。
4. 反：同“翻”
5. 若：代词，这个，这样。
6. 恶：讨厌。
7. 鲷(sāo)：鱼腥味。
8. 道：治国的道理。
9. 晏子：名婴，春秋时齐国的国相，著名政治家和外交家。
10. 不然：不是这样的。然：这样的。
11. 驽马：劣马。
12. 不肖：没有才能的人。
13. 何以：为什么。
14. 阊：里巷的大门。
15. 鄙：粗俗
- 16.《晏子春秋》：一部记载晏子言行的散文著作。
17. 书：现指言语。

翻译

齐景公在原纪国的土地上游历时，得到一个金壶，就打开一看，里面有红笔写成的文字：“吃鱼只吃一面，不翻过来吃，不要乘坐劣马。”

景公说：“有道理！就像这样说的！吃鱼只吃一面，不翻过来吃，是因为不喜欢它的腥味；不乘坐劣马，是不喜欢它走不了远路。”

晏子回答说：“不是这样啊！吃鱼只吃一面，不翻过来吃，是说不要用尽老百姓的力气。不要乘坐劣马，是说不要让没有才能的人在国君身边。”

齐景公说：“纪国有这样深刻的言语，为什么会亡国呢？”

晏子回答说：“有这样的言语也会亡国。我听说：君子有治理国家的好策略，一定会公行于天下。纪国有这样的言语，却藏在金壶里，不亡国还要等到什么时候呢？”

启示

1. 有法不实行，便像无法一样。
2. 一个人如果只是将修身的格言置于座右，却并不打算实行，他就不可能获得长进；一个国家如果不能将治国良策付诸实践，那么再好的国策也只能是一句空话！
3. 大道理不应该空挂在嘴上，而应该亲身去实践。
4. 有了正确的结论而不去实践，也是毫无用处的。