

动画导演是怎样炼成的

二维无纸动画丛书

基础篇

张 强 张春景 李德宝◎主编

读这套动画丛书更新了很多新的理念，又加深了对动画知识的理解。在动画教材比比皆是的今天，这套丛书有其独到之处，深入浅出，环节全面。对爱好动画学习的人是一个很好的知识补充，更愿通过这套动画丛书学到的知识能够在实用中开花结果。

——中国中央电视台央视动画有限公司制片人 陈家奇

国防工业出版社
National Defense Industry Press

动画导演是怎样炼成的

基础篇

二维无纸动画丛书

常宇波 冯午生 郭建芳 郝静 戴荭 武珉 陈亚南 刘正宏 陈淑姣 ©编著

国防工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

动画导演是怎样炼成的/张强, 张春景, 李德宝主编.
——北京: 国防工业出版社, 2012.1
(二维无纸动画丛书)
ISBN 978-7-118-07598-4

I. ①动… II. ①张… ②张… ③李… III. ①动画
片—导演艺术 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第232868号

※

国防工业出版社 出版发行
(北京市海淀区紫竹院南路23号 邮政编码100048)
腾飞印务有限公司印制
新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张16½ 字数 316 千字
2012年1月第1版第1次印刷 印数 1—5000 册 定价 66.00 元(含光盘)

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

国防书店: (010) 68428422
发行传真: (010) 68411535

发行邮购: (010) 68414474
发行业务: (010) 68472764

丛书序

中国动画发展至今，一路走来既有辉煌，也不乏坎坷。近年来，伴随着经济的发展，国民素质的提高和意识的转变，以及政府的支持和投入，动画产业已经得到越来越多的重视，正在迅速地发展。

然而提到动画产业，中国的发展却仍处于起步阶段，与动画发达国家相比，不论是作品产量和质量、还是企业规模、产品开发和动画人才培养等都还存在相当大的差距，这些问题都急需我们去解决。

要振兴我国的动画产业，就离不开大批优秀的动画人才！目前，全国已有500多所高校开设了动画专业，其中还包括几所独立的动画学院。教学设施在不断完善，教学质量也在不断的提高。中国动画要繁荣发展必须有高水平的师资和高质量的教材，因此，培养师资和编写实用型教材也就成为当前迫切的工作之一。

此次国防工业出版社出版的《二维无纸动画丛书》是一套内容比较丰富的动画教材。较同类书相比，最大特点就是突出无纸动画制作的优势，侧重于软件表现动画效果，又不局限于软件使用，还强调技能的练习。采用案例教学的方法，所举实例均来自于编者的原创。这些实例经过精心编排，分析详尽透彻、由浅入深、切合实际，使教学过程循序渐进，有助于初学者全面掌握技能与方法，从而具备独立制作的能力。这套丛书不论对动画专业人士还是动画业爱好者来说，都是一套很有实用价值的参考书。

此丛书的编写团队都是有着平均8年以上动画创作经验的设计师，他们用动画创意和最新技术为各行业提供动漫解决方案。他们擅长于创作动画系列片、动画电影、动画广告、动画仿真、动画影视包装、动画课件等。

如今，已经有越来越多的年轻人加入动画的行列，他们富有激情、活力与创作力，在他们身上，我们看到了希望。当然，从事动画制作仅仅有热情是不够的，更需要练就扎实的基本功，同时要深入生活去观察与思考。这些都需要长时间的积累，我们的年轻人想要站得更高，看得更远，必定要付出更多的努力，我们唯有加倍努力研究、创作，尽快改变目前的状态，为我国动画事业的发展做一些贡献。

我真心地寄希望于大批热血青年，你们有理想、有智慧，将为中国的动画事业注入活力，同时我也真诚地希望社会各界给中国动画多一些理解和支持，多一些宽容。相信在不久的将来，我国动画产业将再创辉煌！

央视动画有限公司总经理

目录

Part I

第1部分 / 导演的职责要求

开卷有益 / 2

为什么写本书	2
如何使用本书	3

我选择，我坚持 / 4

找准自己的位置	4
好导演不是教出来的	5

动画导演的工作任务 / 7

筹备阶段	7
拍摄阶段	9
后期制作阶段	10

你应该具备怎样的能力 / 12

艺术创造的基本能力	12
组织能力和语言表达能力	16
求知欲，尽心尽力的工作作风	17

Part II

第2部分 / 前期创作

剧本来来了！ / 20

了解动画剧本	20
剧本的分类	22

目录

创作吸引眼球的故事.....	30
选择我们的剧本	34

工作前的准备 / 39

收集素材	39
影片的风格设定	44
建立制作组.....	49
将各设计案定稿	55
制作小样片.....	55

Part III

第3部分 / 中期制作

工作进行中 / 58

讲述创作构思和动画编排.....	58
把握美术设计的各项工作.....	65
完成画面分镜头台本	67
指导原画动作设计创作.....	117
关注背景绘画风格的统一	118
校对及审查.....	119
把握制作质量	120

结束语 / 121

参考文献 / 122

.....► 第1部分

导演的职责要求

开卷有益

★ 为什么写本书

动画片是一门综合艺术门类。一部动画片从策划到制作完成，是一项复杂、严谨又充满创造性的工作，涉及编剧、导演、美术设计、原画、动画、绘景、摄影、作曲、剪辑、录音、拟音以及手工描线上色、电脑扫描上色等多个部门的协调合作。其中导演在动画的制作中起着决定性作用。

导演是一个动画影片的执行领导者。导演的工作，决定着动画影片的整体架构、表现风格以及整个动画影片的叙事和节奏。动画制作的各个部门在创作时所展露的才华和创作时付出的努力，最终都要通过导演的整合与协调才能展现在观众眼前。动画影片的所有创作都是导演意图的反映。

目前，中国动画教育发展存在着诸多问题：优秀师资较少，本土动画教材不足，教学手法单一、缺少创新。所以我们在鉴国外的优秀教育方法的同时，应逐步建立起自己的教育模式和动画精品教材。对于想要做好导演的人来说，就不仅要知道摄制一部动画影片的工艺流程，更要详细了解各道工序的职责范围和业务要求。导演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，这都是本书要详细讲述的内容。

★ 如何使用本书?

本书从动画制作的流程出发,采用饶有趣味的语言风格,详细介绍了动画这种艺术形式,使人们对动画导演这一职业有更深入的认识。

第一部分 导演的职责要求 运用通俗易懂、贴近生活的语言系统地讲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、职责任务。

第二部分 前期创作 介绍动画制作前期的准备工作,包括如何点亮创意,展开策划,特别指出剧本在前期制作的重要性。

第三部分 中期制作 主要讲解动画导演将如何把握整部影片的艺术风格和如何完成动画影片镜头的设计、镜头的拍摄技法。重点阐述了分镜头的设计要点。

小贴士 向读者提供了一些工作中的经验、实用的技巧,引用了一些专业人士的话,为读者提供更多有价值的实用信息。

小练习 帮助读者回顾所学知识,通过练习加以运用。从而把所掌握的知识更加有效地应用到工作中去。

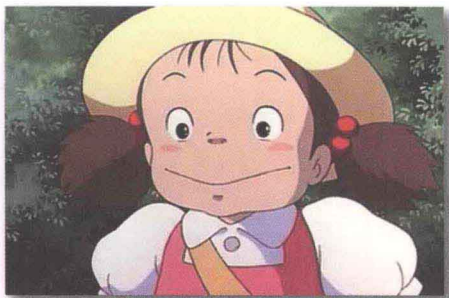
我选择，我坚持

★ 找准自己的位置

动画为我们展现的是一个精彩纷呈的大舞台，每个奇思妙想都会在这里得到最充分的展现。然而大多数青年人在踏上这个舞台时，却又常常为即将开启的行程感到困惑与迷茫：我能做什么？我能收获什么？这是因为动画设计本身包含了不同角色的工种，比如前期策划、导演、编剧、设计、制作等，是一个需要团队合作才能完成的工作。

动漫作为一个新兴的朝阳产业，在政府的大力扶植下，取得了快速发展。目前，全国已有 200 多家高校开设了动画及相关专业，培养具备影视、动画创作以及制作等方面的专业人才。进入这个专业不单单要学习如何做动画，还要学习电影、电视、动画创作的基础知识与基本理论等。在学完动画这门课后，要考虑在动画制作流程中自己更喜欢哪个部门。只有努力地找到适合自己的角色，才能使自身因素和外界条件做到最大程度的契合，在这个舞台上找准自己的位置。

当然，要想比别人做得好就需要付出更多的努力，面对机遇，勇于挑战！希望你是真心喜欢并热爱动画这个行业，相信你能够用辛勤努力换来灿烂的笑容。

动画片中人物的可爱笑脸

★ 好导演不是教出来的

在动画团队中，不论造型设计、场景设计还是编剧等，就职前都进行过专业学习。然而，如果你问要做导演该怎么学？却没有一所学校可以向你保证，毕业之后就可以直接做一名合格的导演。

学习的成果通常有两个评价标准：一个标准是知识性的教育。比如从幼儿园，到小学、中学，到研究生……这是一个量化的标准。另一个标准就是学习成果，它们是无量化的，这就是创作。

创作是一个无形的。比如音乐，就 1234567 这几个音符，便可以演奏出变幻的旋律，有时候是刺耳的，有时候却可以让人感动。电影和电视中讲述的故事和所表达的情感也是如此，它没有一个确切的“度”。所以从这一点上说，导演不是教出来的，而是需要我们不断地探索、发掘并创新。

纵观中外知名动画导演的成长之路，许多一开始并不就是做导演的，他们当中，有的是从电影界转行，有的是从动画师做起，做遍了动画制作的每个环节，在具备了一定能力之后才做导演的。想要成为一名动画导演，需要投入百分之百的努力。应不断累积各方面的知识，培养自己的艺术眼光，毫不夸张地说：他应该是个全才！除了具备扎实的绘画基本功外，还要熟悉动画制作的各个环节。当然，最重要的是具有在实践中串联整个动画的风格特色、并带动整个团队前进的领导能力。以至于预算经费以及市场推广也是工作范畴之内的事情。另外，也要多从他人身上学习经验，只有这样，才能在这条道路上越走越远。

导演的日常工作

小贴士：电影电视表演知识

读一些关于导演的书或者传记，看看导演是怎么成长起来的，或许能给你一些启发。

动画导演的工作任务

★ 筹备阶段

1) 研究剧本

摄制组成立后，应组织主要创作人员研究和分析剧本并查阅与剧本相关的文字资料与形象资料，并在制作组内组织讨论，深入理解剧本，为剧本找到恰当的表述形式。

2) 遴选演员

这是一项非常重要的工作。有人说演员选对了，戏就成功了一半，这话有一定的道理。

中国文艺界有一句经验之谈，叫“戏保人，人保戏”，就是剧本好，戏写得好，就可以给演员的创造提供充分的空间施展才华；同样，假如选到了好演员，一般的戏，也可以借助演员的功力，经过演员丰富和精心的塑造，把角色演得栩栩如生，光彩照人。体现在动画制作中就是挑选合适的原动画人员、背景设计人员等。

3) 准备导演阐述

导演阐述是导演对未来影片或电视剧描绘的蓝图，是导演创作意图和完整构思的说明，也是导演纲领性的整体设计。导演阐述的写作，并无固定的模式，由于导演的个性和风格不同，所以写法各异。有的写得具体细致，甚至涉及每场戏的构思和设计方案；有的则是提纲挈领，只谈主要问题。

从内容上看，导演阐述一般包括以下几点：

- (1) 对剧本的立意、主题思想、时代背景等的阐述。
- (2) 对剧中主要人物的分析。
- (3) 对剧中矛盾冲突的理解与把握。
- (4) 对影片风格、样式的定位，对节奏的处理。
- (5) 对表演、摄影、美术、化妆、服装、道具等创作的构思和造型设计的要求。

(6) 对音乐、录音、剪辑等各创作部门的提示。

(7) 对剧中需要运用特技处理的部分提出要求,以便与特技部门协商处理。

以上各点不必面面俱到。由于剧本内容和题材的不同,加之导演的素质和风格各异,可以根据自己的理解与认识加以阐述。但应力求明确、生动、具体,富有吸引力和说服力,并能鼓舞摄制组全体成员的创作热情和积极性,同心协力,完成摄制任务。

4) 选景

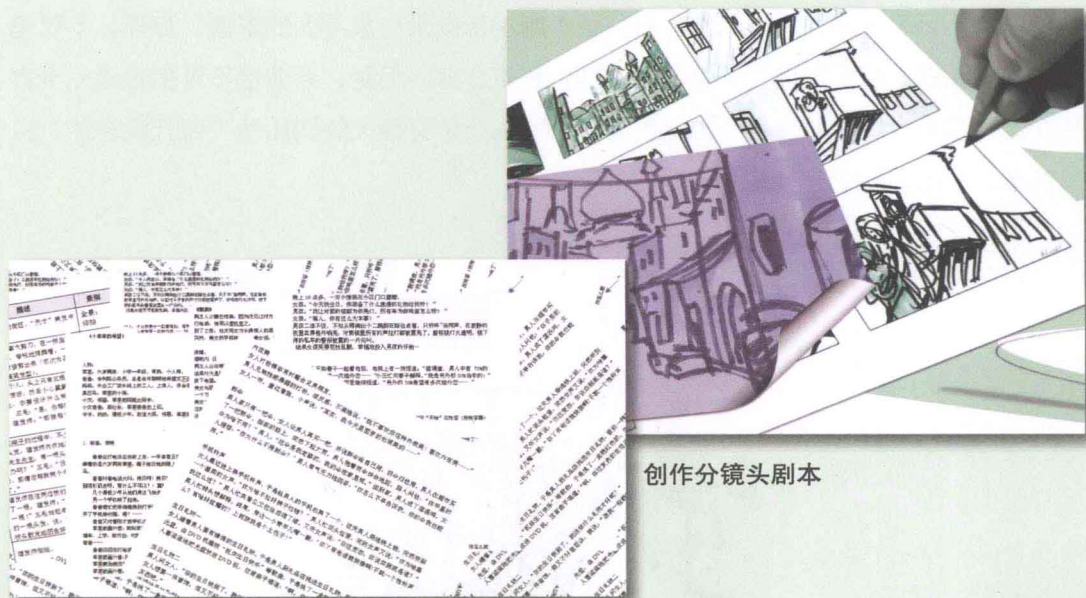
景物是为情节的发展以及人物的活动提供具有典型性和表现力的造型环境。它对营造生活气息和艺术氛围都是至关重要的。以景生情,以情托景,达到情景交融的境界,都和选景以及美工对景的设计有关。一般来说,室内景应由美工根据剧本的内容和导演意图进行设计,经导演审定后在摄影棚内进行搭建。搭建的布景既能达到导演的理想要求,又有利于拍摄。现在的情况是,常常因经费不足,加之搭建的布景工艺不过关,容易暴露出虚假的痕迹,所以有许多导演将内景外拍,也就是放到实景中去拍摄。因此,内景、外景都要到外面去选。

切忌用自创出来的环境去套现实生活中的环境。这种幻化出来的理想环境,在现实中是很难找到的。选景时,一定要从实际出发,要将自己想象中的环境向现实中上靠。场景不可过于分散,要尽量集中,以避免因转移场景太多,距离太远,浪费拍摄时间和增加经费。

5) 创作分镜头剧本

分镜头是导演用于现场拍摄的蓝本和依据,也是导演对剧本的二度创作。将文学评议转化为可读的视听评议结构,并将导演的一切艺术构思融入到分镜头剧本之中。

有的导演并不写分镜头剧本,只编写导演台本或导演场景本,导演到了现场之后,再根据实地排练的情况,进行现场分镜头,一些具有丰富拍摄经验的导演多采用这种做法。这种做法比较符合实际。在现场排练时,还可能产生一些新的想法,引起即兴创作。另外,也有的导演喜欢运用多机拍摄的方法,这种镜头的分切组合,多在后期的剪接台上完成,运用这种方法的导演,多为比较成熟的导演。对于新手来说,还应事先写好分镜头剧本,这样可以做到心中有数。

创作分镜头剧本

★ 拍摄阶段

导演的分镜头剧本，仅仅是一次较为接近视听评议的文字处理，导演的艺术构思还只是体现在文字上，还未见银幕或屏幕上的形象，现场拍摄才真正算得上真刀真枪的实战过程，是将文字转化为可见的影像的具体过程，也是将学理付诸实践和操作的过程。学理虽然是一样的，但凭藉导演的各自个性，即使是一个剧本，也会演练出银幕上的不同版本。所以说导演又是一项操作性强的工作，特别表现在拍摄现场。导演要在拍摄现场将各部门的创作人员协调在一起共同完成创作任务。因此，在现场拍摄时，不仅要倾注全力来实现自己的艺术构思，而且要花大力气施展自己的组织才能，以提高工作效率和艺术质量。

在现场按照分镜头剧本实施拍摄时，除个别导演不作排练，让演员进行即兴创作外，多数导演都要进行反复排练后才开拍。但是在排练中由于受到演员表演的启发，或者是摄影师等相关人员的提醒，又或者是导演本人灵感的突然爆发，往往会对事先设计好的分镜头剧本进行改动，或者做出大的调整，甚至推倒重来，重新构思，重分镜头，进行临场的创作。

关于即兴创作的问题，几乎每个导演都会遇到。而这种灵感突发的即兴创作，常常是独具光彩的，它会对影片起辅助直至增色的作用，从而获得意想不到的艺术效果。作

为导演决不可忽视这种即兴创作，把分镜头剧本当做是一成不变的东西。那样，不仅无助于临场发挥，反而会捆住了自己的手脚，作茧自缚。但是，导演也不可把希望完全寄托在这种临场发挥和即兴创作上。因为即兴的东西带有很大的偶然性，而且没有经过深思熟虑，所以并不十分可靠。

拍摄现场

★ 后期制作阶段

这一阶段的主要工作是影片或电视剧的剪辑工作，它是一次加工和提高的过程。

剪辑不仅仅是技术过程，而更重要的是个艺术再创造的过程。导演通过对画面的分切组合，达到运用视听语言创造形象的目的。所以导演系的学生在拍摄实习阶段，都要亲自动手剪辑影片，这对锻炼实际操作能力是非常重要的。剪辑工作是以拍摄的图像和录制的声音为基础，参照镜头剧本和导演的创作意图，将分散的镜头有序地、合乎逻辑地、富有节奏地组接在一起。在剪接台上，对影片的整体结构、节奏、语言，还可以重新进行调整和修改，使全剧和局部的结构更加严谨和流畅，节奏更加明快和有起伏，同时了解是否体现了自己的艺术构思，把握是否准确和到位。

剪辑过程一般要经过初剪、细剪、精剪三个阶段，经过反复推敲、调整，最后把整体结构确定下来，以便转入录音工作。

总之，导演对剪辑工作要精益求精，决不可掉以轻心。有人说，剪辑可以起到使一

部电影起死回生的作用。此话可能有些夸大，但也不无道理。

后期阶段的另一项重要工作就是录音工作。导演与录音师一起运用音乐和音响效果与剪接好的画面进行合成，有人把它比喻为给画面穿衣戴帽。有些影片和电视剧由于音乐和音响效果配合得体、和谐，对情绪和环境的渲染起到很好的作用，为影视艺术的审美效果起到了增色的作用。

在后期制作过程中，还将涉及作曲、乐队、演唱等诸多问题，以及动画、字幕、特技等人员的创作，导演对以上各个环节的工作都应提出设想和要求，以取得共识，力争达到艺术的统一。导演工作贯穿于整个摄制过程中，所以导演必须集中精力，为了避免艺术上的失误，在摄制的全过程中就要全力以赴，不可迁就和凑合，导演一定要严把艺术关。