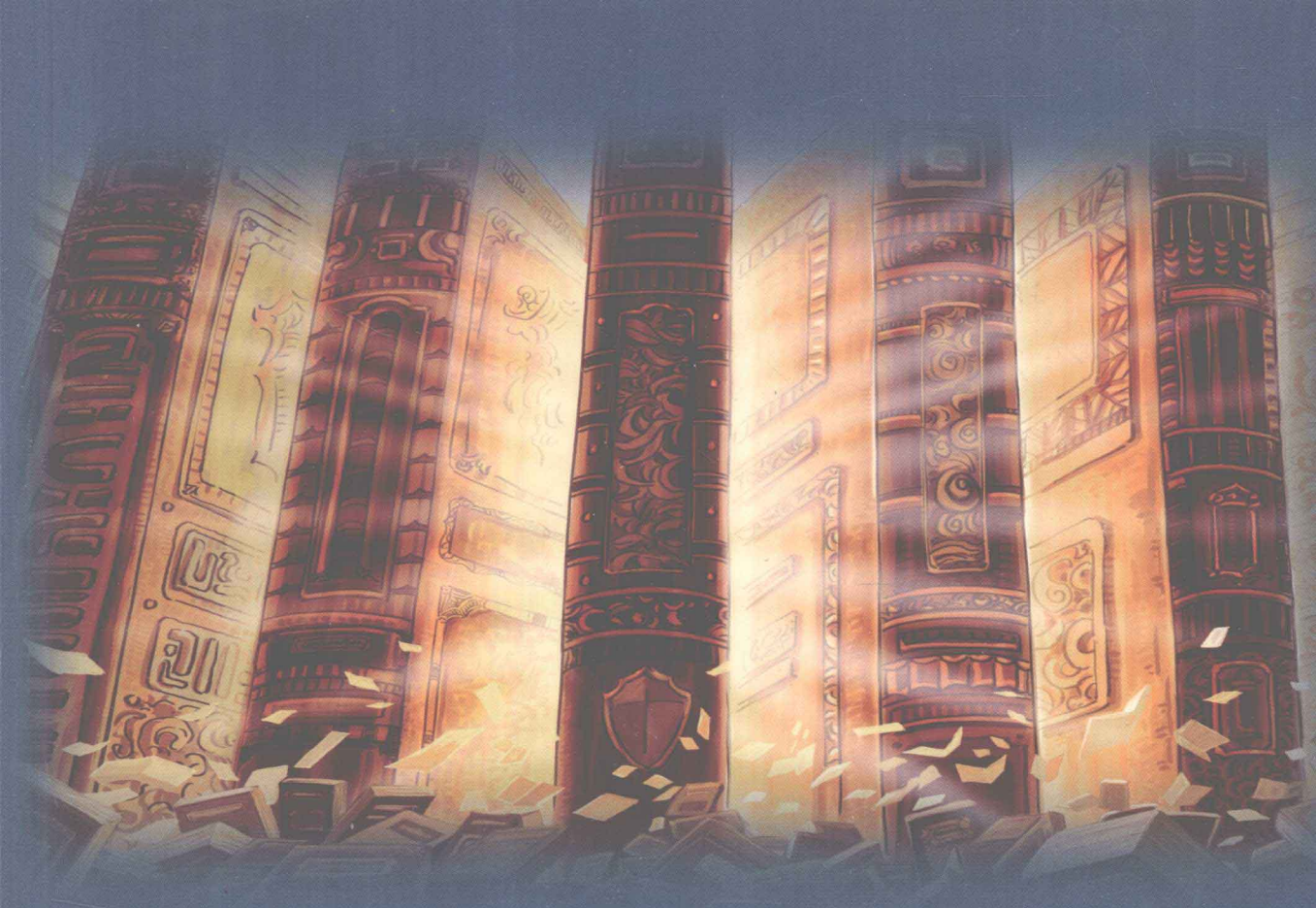

动画编剧创作

二维无纸动画丛书

基础篇

冯午生 曾珠◎主编

无纸动画，不再被冗长的计算机语言和繁杂的菜单所困扰，返璞归真，重返握笔手绘的真实成就感。本套丛书从专业角度出发，从基础知识开始，全面的讲解，技能的拓展，是通往CG梦想之路的必备书籍。

——中国中央电视台中视科华技术培训分公司 市场总监 张兆兴

国防工业出版社
National Defense Industry Press

动画编剧创作

基础篇

二维无纸动画丛书

陈淑姣 张春景 张强 郭建芳 武珉 郝静 刘正宏 崔胜杰 ©编著

国防工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

动画编剧创作 / 戴荭等主编. -- 北京 : 国防工业出版社, 2012.5

(二维无纸动画丛书)

ISBN 978-7-118-07748-3

I. ①动… II. ①戴… III. ①动画片—编剧 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第055412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24 字数 438 千字

2012年5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) 88540777

发行邮购: (010) 88540776

发行传真: (010) 88540755

发行业务: (010) 88540717

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余爱好者来说，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

Part I

第1部分 动画片的不同类型及其剧作特点

为什么写本书 /2

如何使用本书 /3

魔幻类 /4

偏重探险、冒险 /5

偏重恐怖 /8

偏重科幻 /12

动作类 /14

纯动作 /14

幽默的动作 /17

幽默为主 /21

情感类 /26

亲情、友情 /26

爱情 /30

成长类 /33

侦探类 /35

目录

历史类 /38

混合类 /40

其他类 /42

Part II

第2部分 动画剧本创作的几种途径

动漫作品改编 /44

许多优秀动画片都是由漫画改编的 /46

漫画改编成动画片的两个步骤 /49

对真人电影和其他动画片的借鉴 /53

对真人电影的借鉴 /53

动画片之间的相互借鉴 /57

文学作品改编 /64

选择适合改编成动画片的文学作品 /64

对文学原作的删减和增加 /66

寻找合适的表现形式 /71

原创剧本 /73

目录

Part III

第3部分 如何开始一个剧本的创作

写作的开始 /76

回忆曾让你笑过的一个画面 /76

从结尾开始 /77

从你熟悉的生活开始 /79

打开思路 /80

到底要讲什么样的故事 /84

怎样讲述你的故事 /91

让故事更好看 /92

勇敢的开始和高标准的自我要求 /95

Part IV

第4部分 动画剧作的一些小技巧

铁打不动的规律：紧扣人类的情感体验 /100

鲜明的人物性格 /106

目录

人物动作 /106

人物语言 /114

设定人物特定语言和特定动作 /120

设定人物特定语言 /120

设定人物特定动作 /121

开门见山 /124

“三”的原则 /128

让观众快乐起来 /132

结局之后的处理 /137

拿着笔看动画片 /139

Part V

第5部分 如何使剧本更加专业

写好剧本梗概 /142

一个好的创意 /142

一个完整的故事 /142

一些必要的元素 /142

目录

剧本梗概示例 /142

详细的人物小传 /144

像了解自己一样了解你要刻画的人物 /144

写人物小传要注意的细节 /144

人物小传的示例 /145

整理分场梗概 /147

确定剧本格式 /149

依据基本常规和个人习惯确定剧本格式 /149

剧本格式的原则 /149

剧本格式示例 /150

剧本创作没有一定之规 /158

Part VI

第6部分 版权的相关问题

关于版权的法律常识 /164

什么是版权 /164

版权所有人的权利 /164

版权的取得方式 /165

目录

版权登记 /165

尊重别人的版权 /166

保护好自己的版权 /167

剧本版权保护的重要性和难度 /167

版权保护的注意事项 /167

结束语 /170

参考文献 /171

.....▶ 第1部分

动画片的不同类型及其 剧作特点

为什么写这本书

剧本是一剧之本，影片的基础。

动画剧本有创作规律、技巧和特殊性。学习动画剧本写作，基本技巧和理论很重要，是动画剧本写作的基石，但这并不意味着我们要受它们的束缚，在我们掌握了基本写作方法和规则之后，还有很多其他重要的功课需要去体验和学习。写作要体验秒，写剧本更是如此，我们除了自己体验生活外，还可以通过影片观摩来体验别人已经提炼过了的生活，虽然是间接经验，但也是一个很好的方法，并且更为直观、快速。动画大片（影院动画或成人动画片），从大的方面来说，与电影故事片的剧作技巧基本一致，只是更多一些动画的随意、自由和想象。对于动画短片或电视动画片，就存在着明显的差异，存在着特殊的剧本创作规律与技巧。

因此，这本书的上册主要讲述的是动画短片和电视系列动画片的剧本创作。

如何使用本书

本书的主要内容包括六个部分：动画片的不同类型及其剧作特点；动画剧本创作的几种途径；如何开始一个剧本的创作；动画剧作的一些小技巧；如何使剧本更加专业；版权的相关问题。这六部分比较系统的讲述了动画剧作的理论知识以及写作经验，通过大量的对经典作品和经典段落的案例分析，生动的展示了动画剧本的创作流程、规律、方法和技巧，有助于动画专业学生加强对影视动画剧本的理解力和创造力，此外，书中还涉及到作品的版权保护等实用信息，有助于帮助动画编剧从业者更好的维护自己的权益。本书中，每一章节的后面的都附有思考题，能够帮助读者更好的理解。希望读者能够因此有所收获。

魔幻类

动画片因为其独特的艺术特性，比一般真人实景的电影和电视有更大的自由度，更适于表现想象力十足和题材夸张的故事。对动画片的归类，因为有着题材方面的交叉和共融，所以很难作出明确的界定。有时即便是容量很小的短片，也很难明确地把它归为某一个固定剧作类型。所谓“类型动画片”，也只是以动画作品最突出的特征作为依据来归纳的。在下面的章节中，我们会以魔幻类、动作类、情感类、成长类、侦探类、历史类、艺术探索哲理类以及其他种类来分析不同类型动画片的特色。

魔幻题材的动画片特点跟魔幻电影相似，只是因为动画片的自由性和随意性，所以想象的空间更大。魔幻题材的文学作品有很多，为我们提供了大量参考、学习的素材。

许多魔幻动画片就是以魔幻、鬼怪、神话故事为原形改编的，魔幻小说常常是以民间魔幻、神话传说为创作素材，它们有很强的善恶冲突和丰富的视听想象空间。比如英国女作家J·K·罗琳的《哈利波特》系列小说，就是作者根据西方魔法师的传说创作的。中国古代文学瑰宝之一的《西游记》也是吴承恩根据民间传说创作而成的。日本漫画系列《鬼太郎》也来自民间鬼怪传说，充满了日本本土文化风情。所以，魔幻电影一般都带着各自民族神话传说的痕迹。这些都是很有特色的动画片创作题材。

魔幻电影中的人物及其生活环境，一般都是凭想象虚构出的虚幻世界，这个世界其实是对现实世界的夸张和改换。创作的时候，角色人物会在虚幻的世界里有着与现实世界类似的情感，这些既增加影片的真实感又会产生更为丰富的故事情节。试想，如果你编写出的角色毫无感情可言，那么你的故事是否能够继续下去呢？魔幻动画和魔幻电影也是同样的道理。只是魔幻电影处理魔幻和真实感所需要的技术条件较高，而动画片中对魔幻内容的表现就没有这样的技术限制。

在魔幻动画中，吸引影迷的除了跌宕起伏、天马行空的剧情，还有光怪陆离的人物造型。东方的魔幻片中，因为受到道家和佛家的思想影响，大都是仙风道骨的仙人、

衣袂翩翩的仙女、尖嘴猴腮的小妖、凶神恶煞的魔鬼等，这些角色永远都是东方魔幻片的主导人物。西方的魔幻片，因为受上帝之说和希腊神话等的影响，大都以魔法师、巫婆、仙女、龙、精灵、妖精、矮人、巨人和各种神奇的生物等为角色。

★ 偏重探险、冒险

这类动画片主要讲述主人公探险或冒险的故事，像《玩具总动员》、《豚鼠特工队》等，其中的人物都有一个共同特点——执着勇敢。为了一个信念或愿望，会不遗余力地追求，不达目的誓不罢休。这样的人物无论面对多么强大的敌人，都会顽强抗争以实现自己的信念，也正是这种执着的信念打动了观众。

《飞屋环游记》皮克斯 2009

成功的动画电影《飞屋环游记》讲述的是一个温馨感人、激励人心的探险类故事。卡尔·费迪逊是一位自闭孤僻、脾气古怪的老人。他与妻子艾莉从小就梦想能环游世界，去看壮观的仙境瀑布，寻找传说中美丽的大鸟。可惜直到艾莉去世也没能实现这个愿望。为了完成年少的梦想以及自己对艾莉的承诺，卡尔用气球将自己的家打造成一座可以飞的屋子，并在无意中邂逅了开朗乐观的小男孩小罗。这一对完全不搭调的老少组合，乘坐着“飞屋”开始了他们奇特的冒险旅程。在冒险中，他们遇到了美丽的大鸟，让他们失望的是，卡尔·费迪逊和妻子年幼时崇拜的探险英雄，因为过于在乎自己的名誉，着了魔似的要捕捉这只大鸟。费迪逊和小罗在解救大鸟的过程中，同大自然及坏人展开了殊死搏斗，终于取得了胜利，完成了卡尔·费迪逊妻子生前的愿望。

在影片中，费迪逊的行为主要驱动力就是实现儿时梦想，完成探险。从一开始躲避

房地产商的纠缠，到出发远行、寻找未知的仙境瀑布等，其故事核心和人物性格都是根据探险所需来展开。

还有一部特别有意思且具有代表性的冒险题材动画片，由比利时、法国和卢森堡联合制作的影院动画《叽哩咕历险记》。

故事从一个天生有灵异功能的男孩叽哩咕的出生开始讲起，他一出生就面临着爸爸被女巫吃掉的残酷现实，遭到女巫毒手的还有其他村民。叽哩咕发誓要为父亲报仇并解救自己的乡亲们，从此踏上征程，寻找女巫踪迹。在帮村里人解决没有水喝的问题后，叽哩咕与女巫的矛盾及仇恨达到了白热化，他勇敢地去挑战女巫，经过一番斗争后，叽哩咕终于赢得了最后的胜利，为父亲报了仇并解救了乡亲们。

美国影院动画《驯龙高手》也是一部很好的冒险题材动画片。影片讲述的是很久很久以前，生活在北欧大地上以狩猎、捕鱼为生的游牧维京人的故事。威胁维京人的最大敌人是龙。那些飞天喷火、尖牙利齿的巨龙肆意侵犯，让维京海盗寝食难安。于是，一代又一代的海盗首领们带着部落子民，和飞龙誓死大战。世代都是屠龙英雄的海盗统领之子赫卡普身材瘦弱矮小，连蚂蚁都不敢踩死，丝毫没能继承家族的优秀血统。虽然他做梦都想成为像祖先一样的伟大维京海盗，可同伴总是对他的言论报以讥讽的嘲笑。

《驯龙记》梦工场 2010

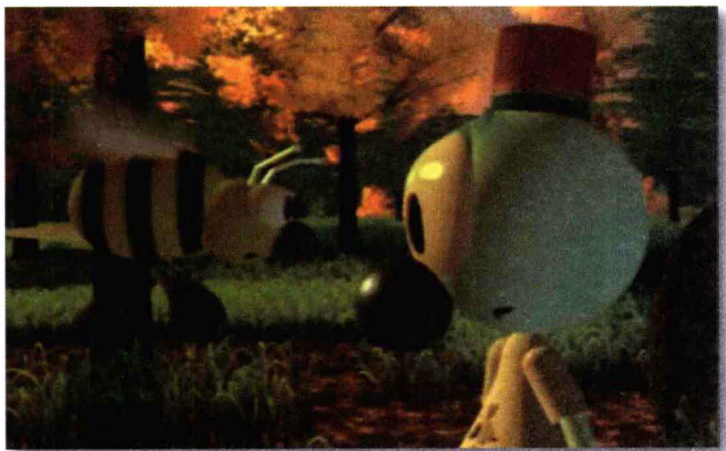

当喷着烈焰的飞禽走兽袭击维京人的住地时，大家都劝他躲远一些。小赫卡普固执地偏不信邪，他凭自己的智慧打造出了一条捕龙索，希望自己成为第一个降服夜煞龙的人。但族人没有一人相信瘦弱的小赫卡普可以制服夜煞龙，得不到族人的信任，反而还遭到讥讽，失望的小赫卡普独自一人去丛林中寻找夜煞龙的踪迹，希望为自己的勇敢找到证据。小赫卡普看到倒在地上奄奄一息的夜煞龙时，吓得差点尿裤子。但是他鼓起勇气，提起尖刀，硬着心肠准备一刀结束这只被绳索缚住的龙的性命。可当看到夜煞龙恐惧的眼神，赫卡普本来就不坚定的勇气瞬间消失。他割断缚龙的绳索，还战战兢兢地喂它吃鱼，并和它建立了一种奇妙的友谊，同时，他还并且发现其实龙的本性纯良热情，完全可以驯服。

赫卡普的观点并没有得到族人的认同，包括他最要好的朋友——小女孩艾丝特蕾德。在一次人龙激战中，小赫卡普的夜煞龙载着赫卡普与群龙抗衡，还一路保护着小赫卡普的性命。尽管小赫卡普在战斗中受了伤，但他要成为伟大的维京海盗并驯服夜煞龙的信念和精神，得到了大家的认可。从此，夜煞龙和小赫卡普成为形影不离的伙伴和朋友。

皮克斯公司出品的作品中还有一部非常短小的动画片《安德烈与威利的冒险》，这部动画短片就是一个最微不足道、最初级的冒险，表现了人物和人物之间所存在的一

种冒险——互相探究。一只小蜜蜂在充满温情的田野中，挑衅一个非常惧怕它的小木偶，最后全败而逃。在不到两分钟的短片里，人物动作和心理的描写非常有层次感。充满温情的田野中，小木偶睡醒了，从惬意地享受阳光到发现小蜜蜂向它飞来，

我们看到了动画角色丰富 小木偶诱骗小蜜蜂 《安德烈与威利的冒险》皮克斯 1984 丰富的表情。小木偶对小蜜蜂的到来惊恐万分，像我们在战争片中看到手无寸铁的民众面对敌机一样，试图躲藏但却无处藏身、束手无策。小蜜蜂进一步向小木偶挑衅，扒拉它的鼻子。小木偶急中生智，示意小蜜蜂关注其他地方，以便趁机逃跑，小蜜蜂发现上当后穷追不舍。最后，小蜜蜂的尾巴被折弯，还被木偶用帽子追打，两个人物的整个纠缠充满了温馨的幽默情趣。