

《高达》的创作者——

星山博之 传授你写脚本的秘诀

7天掌握脚本写作技巧

内有
作者脚本手稿

7天学会 写动漫脚本

〔日〕星山博之／著

冯阅 梅芸园

卫昕 赵尔梦／译

王颖 邵佩佩

龍門書局

动漫产业分析

7天学会写动漫脚本

〔日〕星山博之 著

冯 阅 梅荟园
卫 昕 赵尔梦 译
王 颖 邵佩佩

龍門書局

北京

图字：01-2012-4088号

内 容 简 介

在创世的伊始，上帝用7天时间创造了光、苍穹、海洋和生命。那我们可以用7天创造什么？现在静静躺在你手中的这本书将会告诉你，七天的时间能够构筑起一个怎样精细而又宏大的动漫世界。作为大众文化的一个分支和载体，动漫早已褪去了曾经只是作为面向孩童读物的青涩面貌，深受各个年龄阶层人士的喜爱。动漫不仅是一种娱乐方式，更是一种复合的艺术形式，从艺术的一个角度展示人类的文化与文明、反映人类的精神世界。而动漫脚本作为动漫的骨架，起着不可或缺的灵魂作用。只有拥有一个优秀的脚本，才能呈现出一部完美的动漫作品。当你翻开这本书的时候，星山博之先生将会把他创造动漫脚本世界的7天向你娓娓道来……

图书在版编目（CIP）数据

7天学会写动漫脚本 / (日) 星山博之著；冯阅等译. —北京：龙门书局，2012.6

(动漫产业分析)

ISBN 978-7-5088-3696-6

I.7… II.①星… ②冯… III.动画片—剧本—创作方法 IV.①I053.5
②J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第114459号

责任编辑：徐莹 张丽娜 / 责任校对：董立颖 魏 谨

责任印制：赵德静 / 封面设计：水长流文化

北京东方科龙图文有限公司 制作

<http://www.okbook.com.cn>

龍 門 書 局 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.longmenbooks.com>

北京中科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012年7月第一版 开本：B5(720×1000)

2012年7月第一次印刷 印张：15 3/4

印数：1—5 000 字数：231 000

定价：35.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

星山博之のアニメシナリオ教室

copyright©2007 by HIROYUKI HOSHIYAMA & RAICHOSHA

All rights reserved.

Originally published in Japan by Raichosha Inc., Tokyo.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with
Raichosha Inc.

機動戦士ガンダム ©SOTSU, SUNRISE

銀河漂流バイファム ©SUNRISE

新世纪 GPX サイバーフォーミュラ ©SUNRISE

▽ガンダム ©SOTSU, SUNRISE

太陽の牙ダグラム ©SUNRISE

無敵鋼人ダイターン3 ©SOTSU, SUNRISE

霸王大系リユニイト ©Takehiko Ito/Shueisha, SUNRISE

ダーティペア ©Takachiho&Studio Nue, SUNRISE

シティハンター © Tsukasa Hojo/NSP·YTV·SUNRISE, Approved NO. TA306

無敵超人ザンボット3 ©SOTSU, SUNRISE

星山博之のアニメシナリオ教室

星山博之 雷鳥社 2007

著者简介

星山博之（1944~2007年）

出生于日本东京，脚本作家。

主要作品有《姆明》、《无敌超人神宝3》、《无敌钢人泰坦3》、《机动战士高达》、《无敌机器人特莱德G7》、《福星小子》、《太阳之牙·达格拉姆》、《超时空要塞》、《银河漂流华尔芬》、《搞怪拍档》、《鬼太郎》、《甜蜜小天使》、《我是西瓜刨》、《闪电霹雳车》、《四驱兄弟》、《倒A高达》等。

《机动战士高达》

初次放映……1979年4月~1980年1月（共43话）

概要——宇宙世纪0079年，自人类开始向漂浮在宇宙中的太空殖民地移民已经过了约半个世纪。距离地球最远的太空殖民地Side3改旗号为吉恩国，向地球联邦政府宣战，挑起了独立战争。

居住在Side7的少年阿姆罗·雷不幸卷入了吉恩军队的袭击之中。他偶然乘上了由父亲蒂姆·雷参与开发的机动战士（Mobile Suit）“高达”。高达凭借压倒性的优秀性能击毁了两架吉恩军队的机动战士。蒂姆·雷因卷入这场突然爆发的战争中，而被流放到殖民地之外。

以阿姆罗为首的平民们乘坐刚驶进港口的新型战舰“白色要塞”逃离了Side7。正牌的联邦军士兵死伤无数，见习军官布莱德·诺亚取得了指挥权，有飞行经验的八岛美莱操纵战舰，阿姆罗受命操纵高达。凭借高达优良的性能，他一次又一次地逃过由吉恩军队的精英士官夏亚·阿兹纳布尔发起的攻击，并且渐渐发挥出操纵高达的优秀才能……

解说——回顾《机动战士高达》放映后所取得的发展，说它是日本动漫史上最成功的作品也不为过。在初次放映的时候，赞助商设计制作的超耐热合金高达没有市场，因此赞助商在中途中断了与我们的合约。但是在重播时这部动漫获得了热烈的反响和支持，掀起了空前的塑料模型热潮，改编之后的电影三部曲也得以上映。之后仅电视台放映的相关系列作品就有十部之多。

对于那些自孩提时代就开始对高达着迷的观众来说，即使长大成人之后，高达依然经得起他们再次回味和欣赏。男主角阿姆罗在故事的一开始表现出的是一个处处和大人作对的顽皮小孩的形象。剧情发展到中间时，他发现了身为敌军军官的兰巴·拉尔身上的成年人气质，渐渐向着一个青年成长起来。反派人物夏亚·阿兹纳布尔被描绘成一个身负宿命之人，获得了比阿姆罗更高的人气。挣扎在战争中的吉恩军队的一兵一卒都有属于自己作为人类一员的独特使命。

主要演职人员——原作……矢立肇、富野喜幸 / 总监督……富野喜幸 / 人物设计……安彦良和 / 机械设计……大河原邦男 / 美术设定……中村光毅 / 音乐……渡边岳夫、松山祐士 / 动漫监督……安彦良和 / 音响监督……松浦典良 / 脚本……星山博之、松崎健一、山本优、荒木芳久 / 制片人……关冈涉、大熊伸行、涉江靖夫

主人公阿姆罗反抗上司布莱德

对阿姆罗影响巨大的敌军军官兰巴·拉尔

《银河漂流华尔芬》

初次放映……1983年10月~1984年9月（共46话）

概要——公元2058年，人类正在进行对宇宙的开拓。在距离地球43光年的克雷奥多星上相继发现谜一样的石板。在发现的过程中，克雷奥多星遭到了来自外星人的袭击。原本过着平凡而又安定的学校生活的罗迪·夏佛和弗雷德·夏佛两兄弟逃离了克雷奥多星，被训练舰杰纳斯号收留。除他们之外，还有许多孩子在此训练舰上避难——学校社团活动的同伴斯考特·海渥，克莱亚·巴布兰德，还有一心憧憬成为军人的肯茨·诺特等。

外星人排山倒海的进攻无休无止，杰纳斯号的电脑博基给出了“存活率0.29%”的预测。为了打开困难局面，担任代理舰长的中尉指挥大家向敌军战舰发动特别攻击，杰纳斯号抵达了避难目的地伯威克星。这些花季少男少女们原本期待着能在避难地与父母重逢，可连避难地都在外星人的袭击中被摧毁了。

人形机械“蒂法姆”与外星人操纵的器械在城市的废墟中单独交战。操纵人形机械的不是正规的士兵，而是一个叫做巴茨·莱恩的少年。成年人随着敌人的攻击相继倒下，男孩女孩们四处搜寻着他们的父母，和杰纳斯号一起开始了在银河宇宙的流浪……

解说——这部科幻机器人电影的灵感来自凡尔纳的小说《十五少年漂流记》。主人公是7个男孩和6个女孩。到故事的中间部分为止都没有出现反面人物的形象，而是对13个主人公各自的性格特征还有他们的行为进行了详细的描述，细腻地刻画了由数个主人公交织构成的生活形态和他们之间的社会关系，给人一种有别于机器人动漫的校园剧的感觉，获得了观众的喜爱。其特征之一就是该剧的许多观众都是小学或初中女生。

虽然在收视率上表现不佳，有好多地方电视台都在放映这个系列的途中决定终止播放或是更改播放时段，但在该剧粉丝们的签名支持下，该剧得以继续播放。可以说这部作品拥有许多骨灰级粉丝。由于该剧拥有极为

坚实的人气基础，在播放完第一部之后又推出四个 OVA¹，在 1998 年播出了新的 TV 系列《VIFAM13》。

主要演职人员——原案……矢立肇、富野由悠季 / 原作……神田武幸、星山博之 / 监督……神田武幸 / 人物设定……芦田丰雄 / 机械设计……大河原邦男 / 美术监督……水谷利春 / 音乐……渡边俊幸 / 音响监督……太田克己 / 文艺设定……外池省二 / 制作评定……望月真人 / 脚本……星山博之、平野靖士、伊东恒久、并木敏 / 制片人……植田益朗、丸谷嘉彦

13 名男少女齐心协力环游宇宙

细腻地刻画了人物之间的关系

1 OVA (Original Video Animation) 指原创动画录影带。一般指通过 DVD、蓝光等影碟发行的方式为主的剧集，也指一些相较于原著篇幅较小，且内容不一的动画剧集。——译者注

《闪电霹雳车》

初次放映……1991年3月~1991年12月（共37话）

概要——2015年，富士冈赛车场。安装有被称为智能方程式（CF）的人工智能交通导航的新一代赛车正要拉开比赛的帷幕。由于菅生明日香的车队“菅生 ASURADA”的队员没有收到新型的“ASURADA”赛车，比赛结果令人担忧。而另一边，常胜车队“蓝色方程式”的队长葵今日子和 F3 冠军新条直辉在面对媒体采访时却显得充满自信。

菅生车队的教练车田铁一郎负责运送 ASURADA，风见隼人骑摩托前去护送。隼人因为厌恶被人工智能所支配，从不驾驶 CF。在运送途中，一辆直升机对他们进行了突然袭击，虽然原定计划被打断，可隼人决定无论如何也要将 ASURADA 送到赛车场去。隼人通过了赛车的声纹和视网膜验证，驾驶着 ASURADA 躲开直升机的攻击，终于到达了赛车场。

而赛车手一旦通过验证后再想弃权就十分困难。为了菅生车队，隼人决定参加比赛。他的心里非常矛盾——我究竟该如何是好？而隼人和拥有感情的 ASURADA 之间的友情，和最后成为宿敌的新条直辉之间的斗争，就从这里开始……

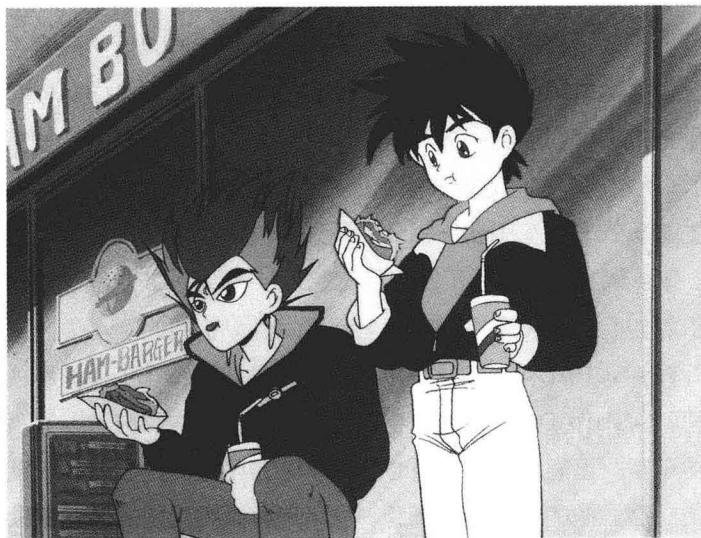
解说——这部作品的魅力之一是以主人公风见隼人和对手新条直辉为中心，从正面细致刻画了多位赛车手的人格。观众可以在多位角色之间找到一个来寄托自己的感情。

一开始的低收视率导致这部动漫的放映期缩短，但这个系列一直保持着紧凑的节奏感直到剧中高潮的来临。在最后一话“日本赛车大奖赛”中，隼人、新条还有天才儿童兰德尔展开激战，这一话向观众们传达了制片人员的热情，这部用激荡青春谱写的动漫也成了动漫史上的一个里程碑。

这部动漫在放映完后依然保持着很高的人气，荣获业界具有极高声望的第十四届“Animage·动漫大奖赛”年度排行榜第一名（顺带一提，第一届的第一名是《机动战士高达》）。之后又制作了五部原创续篇。

主要演职人员——原作……矢立肇 / 监督……福田己津央 / 人物原

案……猪股睦 / 人物设定……吉松孝博 / 机械设计……河森正治 / 概念设计……中泽数宣 / 系列构成……星山博之 / 音乐……大谷幸 / 脚本……星山博之、伊东恒久、岛田满、高桥义昌、吉田十德 / 制片人……伊藤响、佐川佑子、富田民幸

主人公风见隼人（右侧）和对手加贺城太郎

在最终话中，展开激烈交战的三人（左起为新条直辉、隼人、兰德尔）

《机动战士高达》

第13话《再会，妈妈……》

阿姆罗与母亲重逢之后又分别的场景，即使是在充满了温情的“高达”系列中也是首屈一指的名段。而担任这一话的脚本创作的正是本书作者。负责画面监制(系列动漫导演/人物设定)的安彦良和先生和负责演出、分镜工作的藤原良二先生在此留下了寄语。

● 星山先生与《再会，妈妈……》

安彦良和(漫画家、动漫作家、神户艺术工业大学教授)

我和星山先生的缘分说长也不长，说短也不短。在我初入虫制作公司时，星山先生正好在我被分配到的那个工作区做管理脚本的工作。他直到去世为止一直未曾改变过的消瘦身材和文学青年一般的气质使得当时正在做见习动漫师的我看来就仿佛是来自另一个空间的人。

那之后我们又在好几个动漫的制作中一起工作，但记忆已经模糊不清了。

凯：“只要在地球上有家就是精英。”

这无关乎星山先生的个性和气质，而是我对从事脚本作家这种职业的人长久以来都怀着一种包含着嫉妒的偏见。我之所以会有这样的想法，别的原因暂且不提，主要是因为我认为动漫是由演出人员和绘画人员来完成的，写脚本的人只不过就是单纯地把故事转换成台词，为我们提供一个大致框架轮廓即可。

在创作《机动战士高达》时，我也是因为抱着这样的想法，所以在工作中并没有太注意星山先生，也没去留意哪一话的脚本是谁写的。然而，几年前当我开始着手绘制《高达·THE·ORIGIN》时，我的想法也随之改变。

在我翻阅脚本目录时，我发现给我留下印象的那几集的脚本基本上都是出自星山先生之手。在知道这一点后，我非常吃惊。在吃惊之余，才认识到对于一部动漫来说，脚本起到的作用至关重要。我当时希望能有机会和星山先生聊一聊脚本的事儿（同时也为我常年的不礼貌致以歉意），但就在那时我听闻了星山先生的讣告。十分遗憾。

《再会，妈妈……》是高达的故事中我最喜欢的一话。我在很多场合都这样说过、写过，（虽然有所冒犯）还解释过为什么我如此喜欢这一话。

被母亲亲吻的幼小的阿姆罗

我也曾在会议上对绘画人员说过“这一话非常精彩，你要好好画”。在改编的时候也是十分小心谨慎。我们制作动漫要时刻忠实于分镜师的想法，但事实上这项工作也是为了将星山先生的作品赋予实形。我非常后悔自己用了那么久的时间才明白过来。

《再会，妈妈……》这一话，简单来讲，它刻画了一场匆匆分别的相聚中的哀婉忧伤。

除去为了商业宣传插入的场景之外，在短暂的十几分钟内，作者饱含感情，却又收放自如地描绘出发生在一对生在乱世无法相见的母子身上的悲剧。在阿姆罗袭击了吉恩的士兵之后，母与子之间的对话大放异彩。虽然看上去是一组对话，可事实上两人说的内容毫无联系，母与子所说的完全是不同的内容。这样的对话形成的背景是母与子截然不同的人生。星山先生既没有给出否定评价，也没有给出肯定评价，而是站在同等的价值观上刻画两个人物。这是只有星山先生这样的动漫脚本作家才能达到的境地，引人入胜，精彩非凡。

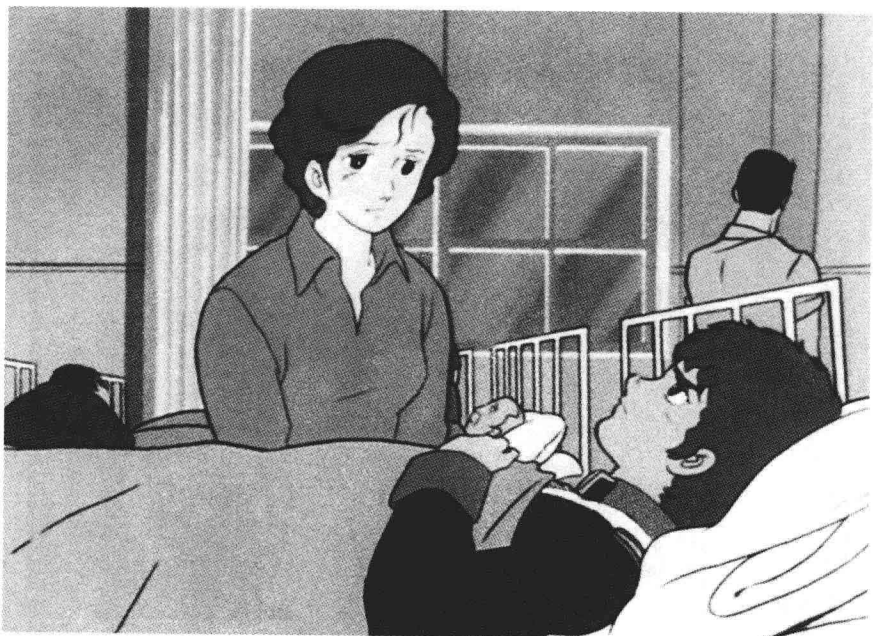
重逢之际相拥着的阿姆罗和母亲

● 著者之魂

藤原良二（动漫分镜家、漫画家）

我当时还只是一个初出茅庐的新手，对我来说在分镜中展示脚本是个很艰难的工程（其实现在的我也依然这样觉得），特别是在面对《再会，妈妈……》的脚本之时，我一直苦于思考如何将阿姆罗与母亲相遇的场景用镜头表现出来，当时思量的苦恼现在依然记忆犹新。

在分镜的工作中，作为动漫监督，不能在事先对脚本作家缄口不言的情况下更改故事的流程，却需要为了符合画面设定确定修改台词的细节。富野总监督对夏亚等角色的台词字斟句酌，因此有时会对脚本有所改动。有一次我接到了星山先生打来的电话，他怒气冲天地向我抱怨脚本被改过了。在我向他一番解释之后，他才总算是息怒了。那时我觉得这真是一个可怕的人，同时也感叹于星山先生竟然如此执著于自己写出的脚本。那次宝贵的经历也让我第一次了解了什么叫做著者之魂。

母亲：“在那种殖民地居然还有吉恩军队的空袭……”

之后我参与过数次由星山先生制作脚本的动漫，每次我都觉得星山先生的脚本可以让分镜师省去不必要的辛苦，这是因为他的脚本让分镜师只要读过一遍就能准确把握到情节的重点。我也曾见识过不管读了多少遍都不知道哪里才是高潮的脚本。每当这时总会听到“由你们分镜来烘托一下气氛好了”这种推卸责任的要求。但事实上要表现出脚本中没有的东西对于分镜师来讲非常棘手。还有些脚本作家会写上“这属于镜头切换的工作”，而我以前受过的专业训练告诉我这样做万万不可。有些工作人员一看到这样的剧本就会气不打一处来。而星山先生的脚本绝对不会出现这样的问题，他留给我们兢兢业业、一心投入脚本写作事业的印象。

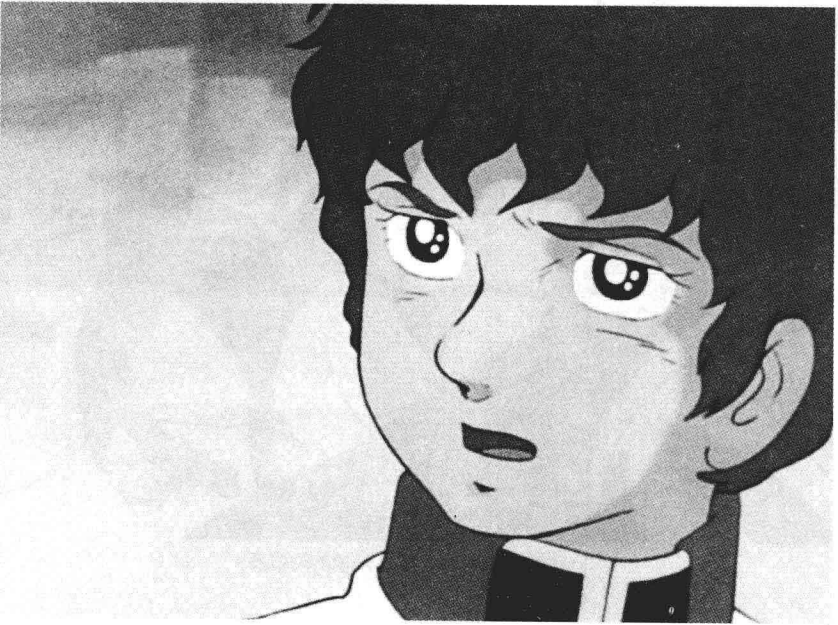
星山先生的脚本中洋溢着这样的气息，它使人们知道这位作者不光是脚本写手，在他的工作中同时还展现出他所拥有的电影、艺术、文学等方面的宽阔视野。

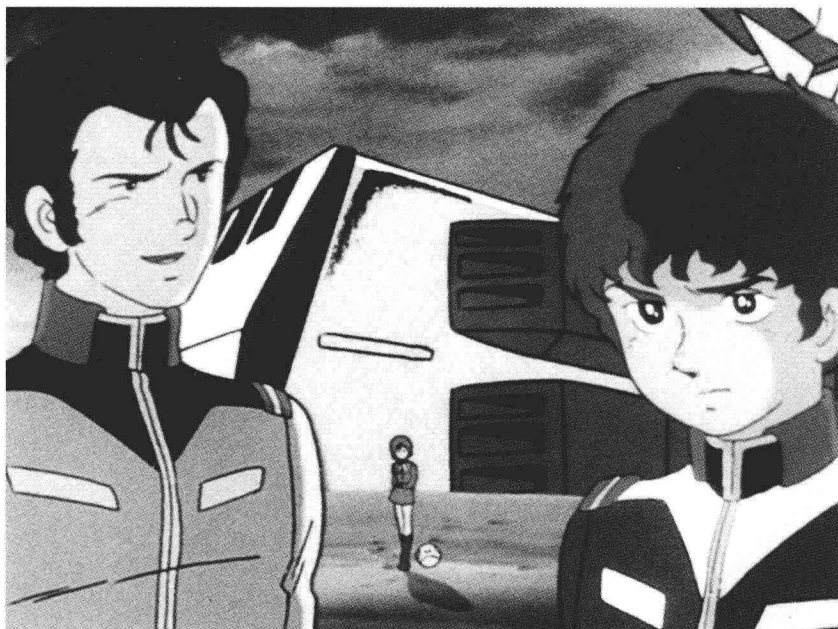
向敌军扔出毛毯、准备开枪的阿姆罗

阿姆罗母：“那些人也是有父母子女的！”

阿姆罗：“即使我死了，妈妈也觉得无所谓吗？”

布莱德：“他今天也是大干了一场。”

阿姆罗的母亲仰望着阿姆罗乘着战舰离去