

动画导演基础

[中国高等院校动漫专业教材]

Textbook for Animation Major
of University

编著 / 戴铁郎 陆江云 项建恒

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

中国高等院校动漫专业教材

动画导演基础

编著 戴铁郎 陆江云 项建恒

上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美术出版社

副 主
主
编 编
钱 乐
逸 敏
敏 坚

图书在版编目 (C I P) 数据

动画导演基础 / 戴铁郎著. —上海: 上海人民美术出版社, 2011.2

ISBN 978-7-5322-7124-5

I. ①导... II. ①戴... III. ①动画片-导演艺术
②动画片-制作 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第258584号

中国高等院校动漫专业教材

动画导演基础

编 著: 戴铁郎 陆江云 项建恒

责任编辑: 施洁颖

封面设计: 宗 蕾

排版设计: 石丽敏

技术编辑: 陶文龙 任继君

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号D座)

印 刷: 上海惠顿实业公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 6

版 次: 2011年2月第1版

印 次: 2011年2月第1次

印 数: 0001-3250

书 号: ISBN 978-7-5322-7124-5

定 价: 24.00元

中国高等院校动漫专业教材编委会

主任:

张晓敏 上海文艺出版集团 社长

委员:

常光希 《宝莲灯》导演 上海美术电影制片厂原厂长

曲建云 《阿凡提的故事》导演 上海美术电影制片厂一级设计师

戴铁郎 《黑猫警长》导演 上海美术电影制片厂一级导演

姚忠礼 《葫芦兄弟》编剧 上海美术电影制片厂一级编剧

张天晓 《中华小子》导演 上海今日动画有限公司董事长

黄玉郎 《神兵小将》导演 香港玉皇朝出版有限公司创作总裁

林 超 《小红军长征记》导演 中国美术学院动漫传媒学院副院长

赵崇邦 《喜洋洋与灰太狼之牛气冲天》导演 香港著名导演

陈维东 《三国演义》绘画者 天津神界漫画公司董事长

阮筠庭 《空色彩虹》绘画者 中国美术学院动漫传媒学院教师

于 路 《听雨》绘画者 著名漫画家

前言

十几年前，动漫对我们大部分编辑来说，还是很陌生的；但是，从概念发展为初具规模的新兴产业，其发展速度之快超出我们的想象，以到今天动漫的影响在我们的生活中随处可见。尤其是对青少年，动漫及衍生产品很大程度上影响着他们的生活，既丰富了他们的精神世界，又改变着他们的生活形态，从某种意义上来说甚至会影响他们一生，就如我们这一代人当年深受连环画的影响一样。

动漫产业的巨大影响力不仅凸显在我们的生活中，其发展过程中产生的经济效益吸引了越来越多投资者的眼光，成为了新一轮经济发展新的增长点。社会上对动漫人才的需求使许多高校纷纷开设相关的专业院系，多家出版社相继推出相关的教材及教辅。我们上海文艺出版集团下属的上海动画大王文化传媒有限公司早在几年前就涉足动漫教材出版领域，策划出版了《高等院校动漫教材》。我们广泛聘请国内动漫艺术创作领域的名家、著名高等院校动漫专业的一线教师参加这套书的策划和撰写工作，对书稿的审校力求精益求精，目的就是让这套书出版后成为动漫专业教材的品牌。教材推向市场后取得了预期的效果。

如今，这套教材经过修订后重版，修订目标也很明确：根据动漫专业教育的现状及未来发展的趋势，除了修订已有的理论类、基础类、设计类、创作类等教材外，还特别增加了游戏类教材，使本套教材更充实、更系统、更具权威性。

为高校动漫专业教育提供更丰富的教育资源，是我们出版人的责任，是我们编辑的愿望。希望修订重版的《中国高等院校动漫专业教材》继续受到广大高校动漫专业师生的欢迎。同时欢迎广大师生对本套教材在教学过程中存在的不足提出批评、指正。

张晓敏

2010年5月

目录

前言

第一章 对动画导演的认识/2

- 第一节 导演的素质要求和职责范围/2
 - 一、导演的素质要求/2
 - 二、导演的职责范围/3
- 第二节 导演工作的阶段工作关系表/3

第二章 筹备阶段/6

- 第一节 成立摄制组/6
 - 一、组织有效的团队/6
 - 二、导演为总负责、总指挥/6
- 第二节 剧本、主题、风格样式、片长和制片时间的决定/6
 - 一、“一剧之本”的重要性/6
 - 二、“立意”——确定主题/7
 - 三、“寻找形式”——风格的把握/7
 - 四、“剧情发展”——整体框架/22
 - 五、“工作计划”——制作时间/27
- 第三节 完成导演阐述/28
 - 一、导演阐述的重要性/28
 - 二、导演阐述的内容/28

第三章 前期工作阶段/33

- 第一节 文字分镜/33
 - 一、文字分镜的要求/33
 - 二、文字分镜的基本格式/33
 - 三、寻找细节/34
 - 四、抽象描述转化为具象展现/39
 - 五、运用蒙太奇, 把握节奏/39
 - 六、脑袋里的动画片/40
- 第二节 角色设计/40
 - 一、切合主题/41
 - 二、简练、归纳/41
 - 三、性格刻画及性格之间的形象差异/41
 - 四、色调把握/43
 - 五、人景的风格协调/45
 - 六、绘制标准图、动态图和表情图/47
- 第三节 场景设计/52
- 第四节 画面分镜头/54
 - 一、画面分镜头的创作要求/54
 - 二、导演在画面分镜头设计中应注意以下几点/56
- 第五节 设计稿/64
 - 一、设计稿的创作要求/64
 - 二、导演在指导设计稿创作的环节中应注意以下几点/64

第四章 中期工作阶段/67

- 第一节 导演交代对动作及场景的设计要求/67
 - 一、讲戏/67
 - 二、分配/67
 - 三、导演在原动画环节时要注意以下几点/67
- 第二节 校对工作的重要性/70
 - 一、审查校对的工作分工职责/71
 - 二、导演在指导校对工作中要注意以下几点/71

第五章 后期工作阶段/76

- 第一节 人景的单镜合成/76
 - 一、执行前期的“指定”, 并作必要调整/76
 - 二、后期特效/77
 - 三、导演“镜头感”的后期应用/78
- 第二节 剪辑、排列、理顺全局关系/79
 - 一、分镜头剪辑/80
 - 二、后期剪辑/80
- 第三节 运用蒙太奇的手法进行再创作及混录成片/82
 - 一、运用蒙太奇手法的后期再创作/82
 - 二、导演的最后战役——混录成片/85

附录 学生作品欣赏/87

第一章

对动画导演的认识

第一章 对动画导演的认识

第一节 导演的素质要求和职责范围

动画导演往往分为两种：一种是从动画基层做起，慢慢从动画——原画——设计稿——台本——导演，这样一步一步走过来的，他们有很扎实的动画基础，知道动画每个制作环节的技术要点，也了解每个环节间的连接关系。他们有很强的手绘功底、丰富的表演经验，对整片的大局布置和艺术定位有切实的把握能力。另一种动画导演是没有经过上述发展过程，直接从事动画导演的。比如有些是学习或从事电影导演，转而从事动画导演。他们有系统的导演理论体系，有丰富导演经验并了解动画制作的全部过程，虽不具备很强的手绘能力，但能准确地把握动画创作的精髓、及时发现和处理每个制作环节中的问题。

目前大部分的动画导演都是第一种。

一、导演的素质要求

丰富的知识素养

动画和其他影视作品一样，需要表现和提炼生活，甚至要将提炼出来的社会和生活本质进行艺术夸张，然后用动画独特的语言来表达。动画导演作为整个作品的策划、设计、制作的总指挥，他就必须具备丰富的知识素养，如文学知识、历史知识、自然知识、社会经历、艺术修养和电影技巧。

随着电脑技术的不断发展，动画制作现在已经彻底从纯手工制作中解放出来，无论是二维动画还是三维动画都需要大量依靠电脑技术，所以具备一定的电脑知识和技能也是现在的动画导演必备技能之一。

强烈的求知欲和想象力、尽心尽力的工作作风、不懈的追求和独创精神

动画永远都是随着时代的发展而不断地发展，题材、内容、形式、艺术手法都需要不断地创新。动画又是一个年轻的事业，它始终都充满着无穷的想象力和创造力，是一个编织着梦想和欢乐的事业，它需要走在时代的前沿，引领时代潮流，成为时尚的宠儿。所以这就需要动画导演具有强烈的求知欲和想象力、尽心尽力的工作作风，以及不懈的追求和独创精神。

具备一定的组织能力和语言表达能力

动画导演需要承担大量创作、组织和领导工作，那么具备一定的

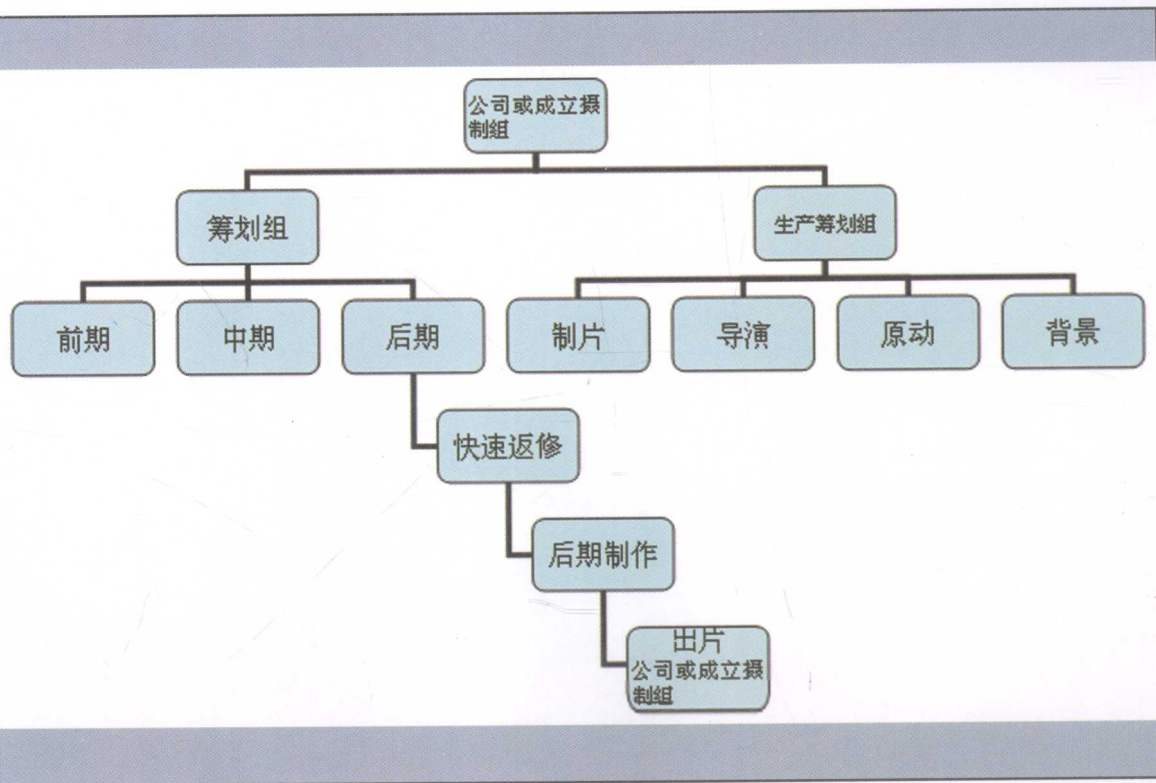
组织能力和语言表达能力也就不难想象其重要性了。动画导演是整个动画创作组的灵魂人物，需要一定的感召力和领导力。

二、导演的职责范围

在动画制作中，一般还是采取“导演中心制”的管理体系。导演中心制就是指在影片创作和摄制的全过程中，建立以导演为核心的创作班子的制度。在摄制组内，导演掌握艺术创作领导权和指挥权，遇到不同意见时导演有最后裁决权。导演中心制可保证影片艺术风格、样式的完整统一，保证艺术质量。

导演对整部作品的艺术质量、技术质量以及摄制计划、成本核算等负全面、主要的责任。

第二节 导演工作的阶段工作关系表

前期: A. 总编剧

B. 总制片

C. 总导演——a. 设计阐述

b. 人物造型

c. 场景设计

d. 画面分镜头台本

中期: A. 画面设计稿

B. 动画设计

C. 作监

D. 动画绘制

E. 动画检查

F. 背景

G. 拍摄前校对

后期: A. 电脑描线

B. 电脑制作完成

C. 电脑剪辑

D. 作曲、音乐

E. 效果(拟音)

F. 对白

G. 总合成

思考题

1. 动画导演的职责范围有哪些?
2. 什么是导演中心制?
3. 导演在前期设计中有哪些任务?
4. 动画片前期设计有几个流程?
5. 中期制作由哪几个流程组成?
6. 后期制作都包括哪些流程?

第二章

筹备阶段

第二章 筹备阶段

第一节 成立摄制组

一、组织有效的团队

成立摄制组就是根据片长和片子制作的难易、复杂程度来确定每个工种的人选和人数。摄制组成立之后还要建立一定的规章制度，明确每个工种的性质和职责，确定制片和各部门之间的联系和交流方式，从而提高团队的工作效率。

二、导演为总负责、总指挥

90分钟以上的片子为影院片，系列片通常为每集10分钟或20分钟。在做这种工作量大、制作周期长的片子时，有时候除了一个总导演之外还有一个或几个副导演。总导演抓总体质量，副导演协助指导。比如国外有些动画片制作会专门设置一个美术导演，专门对整片的美术风格进行指导或监督。有的还有动作导演，专门把握角色表演。一些系列片还会设置分集导演。

第二节 剧本、主题、风格样式、片长和制片时间的决定

一、“一剧之本”的重要性

“剧本、剧本，一剧之本。”最早提出这个概念的是清初“风流戏王”李渔。这里“一剧之本”中的“本”。指的是根本、根源的意思，即主要、中心的含义。

剧本中包括：

主题思想

表现形式：内容形式

角色定位

矛盾冲突

戏剧结构——“起承转合”——“开始、发展、高潮、结束”

所以“一剧之本”在动画创作中具有很强的重要性，是整个动画片拍摄的基础。

剧本中最根本的问题，就是解决影片的内容和思想。有些人认为现在的动画片，特别是一些艺术动画短片，更加强调画面形式和镜头技巧，认为动画是运动的艺术画面，强调“画”这个外在的手段。但是这些形式和技巧都是外在的，是表现手段，而真正打动人心、引起观众欢笑和共鸣的却是影片的思想内容。

在动画创作的筹备阶段,不管这个剧本是由文学作品改编而来还是单独创作的,导演在确定影片的内容和思想之前首先要做的,同时也是非常重要的就是确定创作目的和受众。因为影片需要根据不同的创作目的和受众来确定不同的影片思想和内容。不同的创作目的,比如商业片、宣传片或自由创作的艺术片,有不同的思想和内容。不同的受众,比如儿童、少年、成人;男性、女性;大众群体、针对群体,也会有不同思想和内容。这是导演考虑剧本的第一步。

二、“立意”——确定主题

主题是指文学、艺术作品中所表现的中心思想,是作品思想内容的核心。也就是说:“我们要表现的是什么思想?”主题是剧本的支撑点,人物定位、矛盾冲突、情节发展都依据主题而定。

另外还有题材的区分,如描写爱情的就是爱情题材;描写环境的就环保题材;描写战争的就是战争题材。

三、“寻找形式”——风格的把握

形式分为两种:内容形式和画面形式。

1. 内容形式

内容形式是指作品选用什么样的切入点和观察面来表现主题,采取什么样的叙事结构和风格。

内容形式案例分析1:英国动画短片《爱的回忆》(图1—图6)

英国柏莉动画工作室创作的动画短片《爱的回忆》就是描写一对中年夫妇经过数十年平凡生活之后渐渐被生活琐事磨去了爱的激情,经常吵架。理性的丈夫认真持家,但相反地,感性的妻子会为了找东西把环境弄得一团糟,丈夫对满屋子的破烂物品感到很生气,决定把那些东西拿去拍卖,但每样即将卖出的物品都让两人回想起他们曾经拥有的爱情,于是爱情又回到了他们的身边。这部短片的主题就是“要珍惜爱情”,选择的切入点和观察面就是一对迷失爱情的中年夫妻通过拍卖杂物而渐渐找回昔日的珍贵爱情。叙事结构是采用倒叙的手法。叙事风格夸张、幽默。

图2

图3

图4

图5

图6

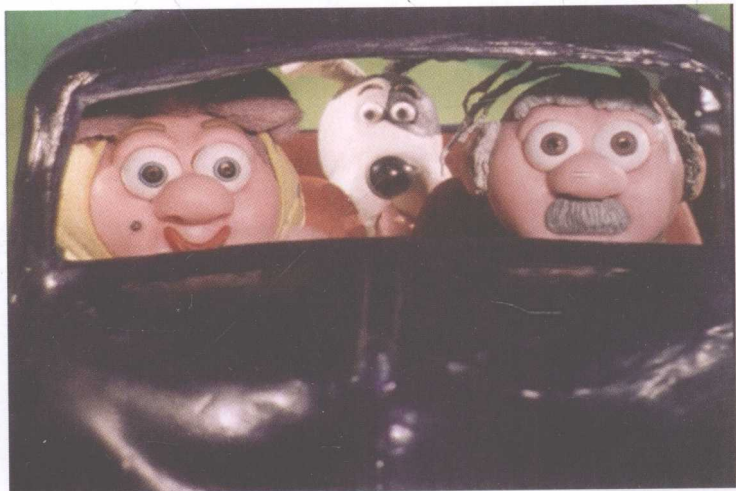

图1

内容形式案例分析2：法国动画短片《非常小王子》(图7—图14)

法国疯影动画工作室创作的动画短片《非常小王子》描写一个勤劳的小男孩，在一天早晨起来后，发现升起的太阳上有一大块肮脏的东西，于是他想方设法用各种工具想要够到太阳，擦去那块污迹。太阳下山时他终于够到太阳了，将太阳认真地擦得好干净。可是太阳下山后，在地球的下面，小男孩家的排污管又将太阳弄脏了。这部动画短片的主题是要重视环保。选择的切入点和观察面是小男孩擦太阳，这充分发挥了动画的想象力和独特的表现力。叙事结构采取顺序的结构，但同时开头和结尾正好形成一个轮回。叙事风格活泼、温馨。

图7

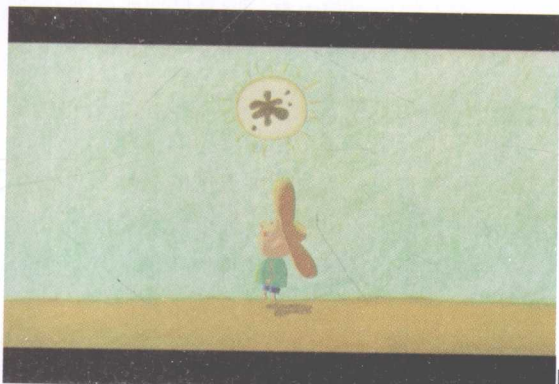

图8

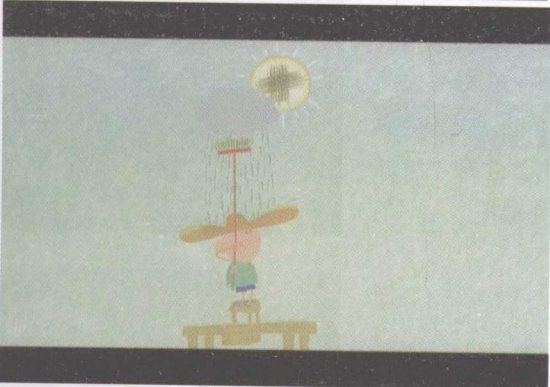

图9

图10

图11

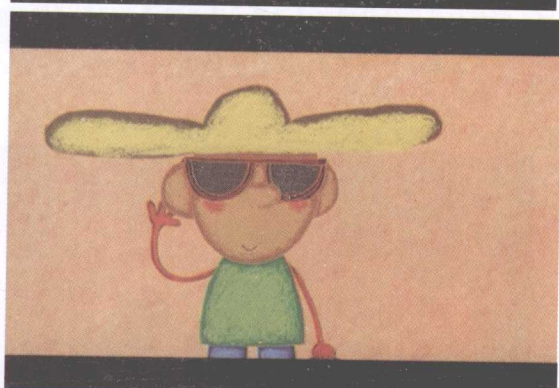

图12

图13

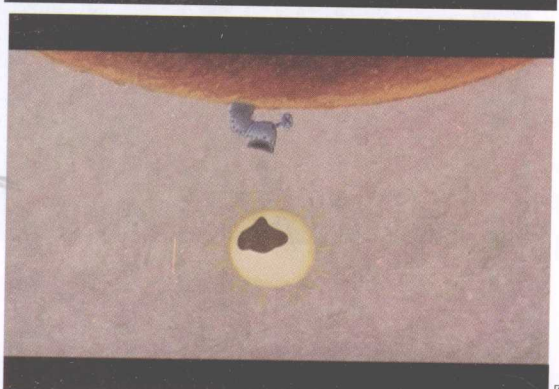

图14

图15

内容形式案例分析3：日本影院动画片《风之谷》（图15—图18）

在宫崎骏的影院动画片《风之谷》中，女主角娜乌茜卡是希望的代表及化身，善于“用心捕捉心灵的歌声”，在人类与虫族之间架起“心”的桥梁。也是她发现了腐海的秘密：菌类森林并不是有毒物质的来源，相反是在净化土壤和空气中的有毒成分，使之结晶化为无毒的无机沙粒。长久以来，王虫正是森林的守护者，一边与森林共同生存，一边阻止无知的人类破坏森林的净化程式，因而被人类视为天敌，势不两立。在虫的新生世界中，人类是如此软弱与无助。片中指出要拯救人类只有依凭“心”的力量，尊重生命的价值，顺应自然的规律，人类才能得以与虫的世界共存。

这部影院动画片的主题也是提倡人类要重视环境保护。剧中独特的世界观以及人性价值观深刻地影响了其后十余年日本动画的走向。选择的切入点和观察面是在一个通过想象力构造的与现实环境完全不同的世界里，人与人、人与生物、人与环境发生的种种“真实景象和事件”。

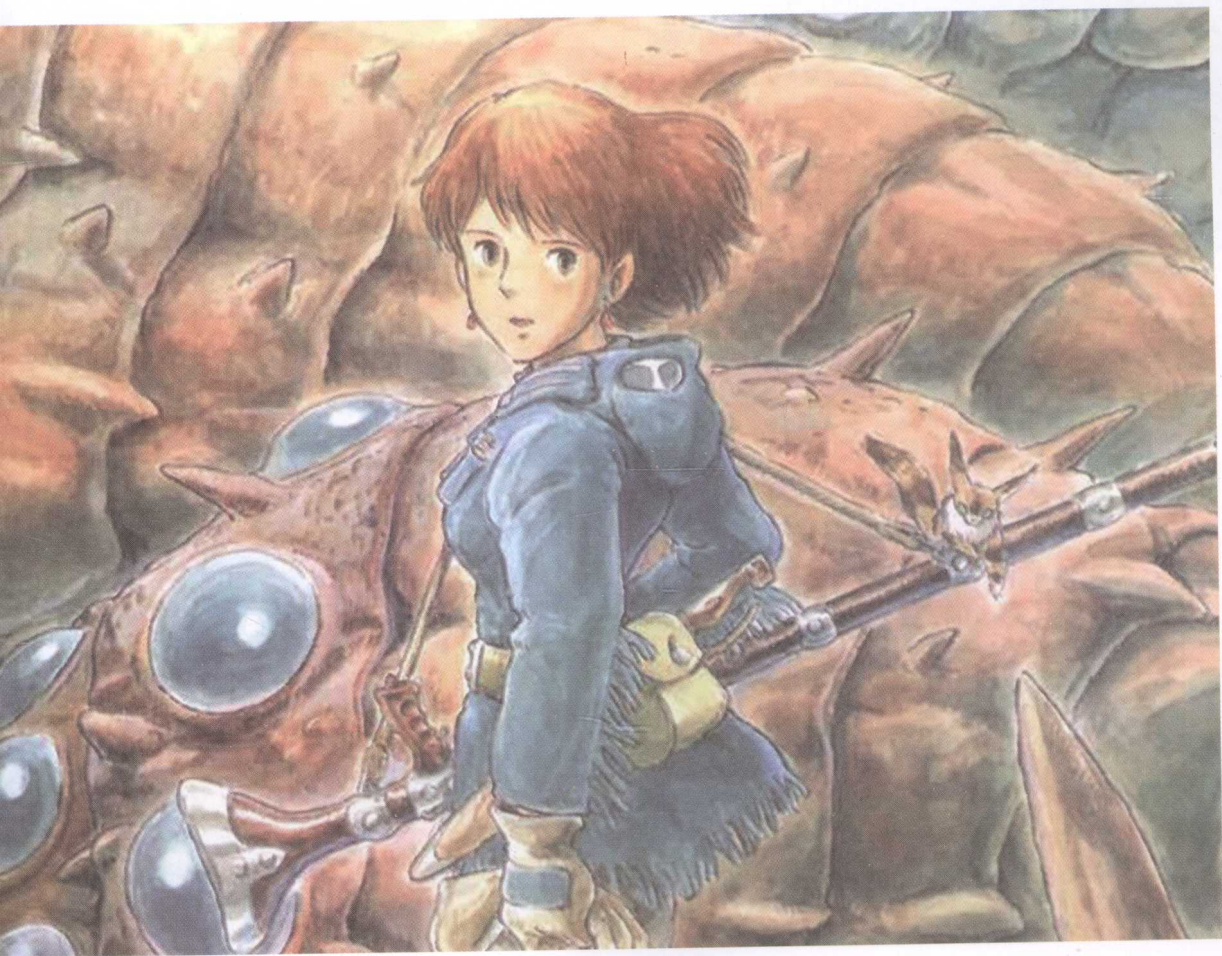

图17

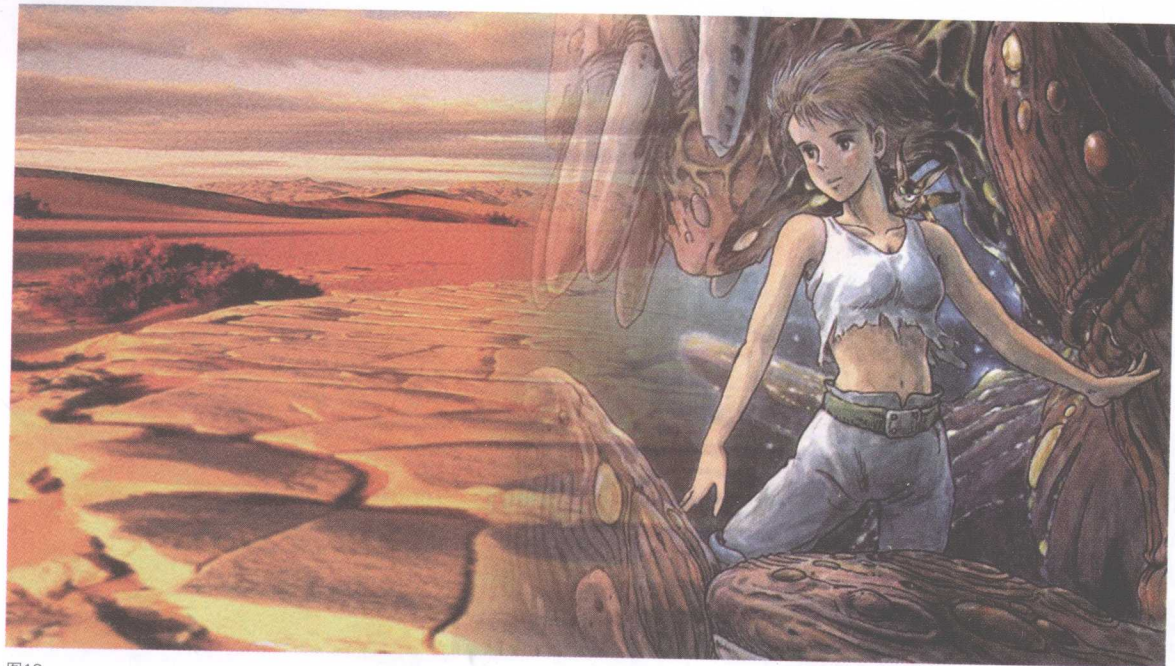

图18

情节剧与非情节剧的内容形式

内容形式从故事的框架上来讲，分两种形式。一种是情节剧，一种是非情节剧。情节剧就是指有角色、讲故事的。非情节剧就是指不讲故事的，有的有角色、有的没有。大部分的动画片是情节剧，但有一些动画短片采取非情节剧的形式。情节剧的创作是目前动画创作和教学的主流，它遵循一定的戏剧结构，情节上有“起、承、转、合”，讲完整的故事。非情节剧没有一定的格式，根据创作者的创作要求进行构架，有很大的自由性。

情节剧案例分析：美国梦工厂CG动画影片《篱墙之战》（图19—图22）

主角：小狸猫RJ

情节：描写森林被人类霸占，小狸猫RJ带领整个森林中的小动物居民与人类“入侵者”抗争的故事。

图19

图21

图22