

创意设计系列教材

动画剧本写作

DONGHUA JUBEN XIEZUO

主 编 辛 欢 牛雅莉
副主编 郑 刚 李君利 李越琼

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

创意设计系列教材

动画剧本写作

DONGHUA JUBEN XIEZUO

主 编 辛 欢 牛雅莉

副主编 郑 刚 李君利 李越琼

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画剧本写作 / 辛欢, 牛雅莉主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.7

(创意设计系列教材)

ISBN 978-7-303-14652-9

I. ①动… II. ①辛… ②牛… 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(2012)第126277号

321921

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印刷: 北京嘉实印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 184 mm × 260 mm

印张: 15.25

字数: 450千字

版次: 2012年7月第1版

印次: 2012年7月第1次印刷

定价: 48.00元(含光盘)

策划编辑: 周光明 李克

责任编辑: 李克

美术编辑: 高霞

装帧设计: 华鲁印联

责任校对: 李菡

责任印制: 吕少波

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前言

进入 21 世纪，动漫产业已经从少年儿童的专属品发展成为综合性、立体化、老少皆宜的全新产品，动漫开始走进主流文化的关注视野。2007 年，作为全球最大的娱乐产品输出国，美国的动画产品及其衍生产品的产值达 50 多亿美元；日本则通过动画片、卡通书和电子游戏三者的商业组合，年营业额超过 90 亿美元。2008 年，全球与游戏、动画产业相关的衍生产品产值超过 6000 亿美元，其中以美国、日本为代表的动画电影更是凭借优秀的故事、先进的技术、创新的理念和成熟的产业化制作享誉全球。从全球主要国家来看，动漫产业已经成为经济体系中一个庞大的产业。

鉴于动漫产业巨大的经济潜力，我国亦不遗余力扶持国产动漫。2008 年以来，国务院及各地政府陆续出台对动漫产业的优惠扶持政策。虽然我国动漫产业起步较早，但是由于发展不够，始终没有形成动漫产业链，无论从剧本创作、产业规模、经济效益，还是动漫制作技术上与当今世界的很多国家（尤其是日韩、欧美国家）相比仍有很大的差距。近年来，外国动画片大量涌入中国市场，动画产业化的运作模式也在促进着我国动画产业的发展，我国的电视台纷纷设立少儿频道。目前，国家的产业扶持政策和行业巨大的市场前景，急需大量的动画行业从业人员，而培养优秀的动漫动画专业人员成为动漫教育的当务之急。

曾经书写过“中国学派”辉煌历史的国产动画，已经失去了昔日的光芒，究其原因是多方面的。一部优秀动画片的成功，有很多相关的因素。无论从创作流程，还是从分析创作元素在影片中发挥的作用来看，剧本在动画创作中处于至关重要的基础性地位。单薄的故事内容、幼稚低龄的视点、简单说教的形式，这些是观众远离国产动画片的主要因素。而剧本作为最重要的前期准备工作之一，其从业人员水平高低、撰写剧本的优劣决定了动画成功与否。因此动画剧本创作专业人才的培养和培训显得尤为重要。

在当前的动漫教育中，有关动画剧本写作的教材不少，但大多数教材的论述都是对一些固有概念进行描述，对创作规律和技巧进行总结，致使在教学中学生仍旧不知道该如何下手，如何进行动画剧本的创作。本书借鉴了动画剧作和影视剧作的一些研究成果，从如何动手创作动画剧本的角度，有针对性地对剧本的构思、结构、情节、人物的塑造、剧本的语言、剧本的改编等问题进行了阐述。

期望在教学过程中，本书能更好地帮助学习者掌握动画编剧的方法，为动画创作打下良好的基础，写出好的动画剧本。

目 录

第一章 动画剧本概述	(1)	第四章 动画剧本的故事结构	(80)
学习目标	(1)	学习目标	(80)
学习内容	(1)	学习内容	(80)
学习建议	(1)	学习建议	(80)
1.1 动画剧本的概念	(1)	4.1 动画剧本的故事结构	(80)
1.2 动画剧本的类型	(2)	4.2 动画剧本结构过程	(86)
1.3 动画剧本的特性	(10)	4.3 动画剧本故事结构过程实例	
1.4 好的动画剧本具有的五大要素		分析	(98)
.....	(15)	本章小结	(103)
本章小结	(17)	实训练习	(103)
第二章 动画剧本的构思	(18)	第五章 动画剧本人物的塑造	(104)
学习目标	(18)	学习目标	(104)
学习内容	(18)	学习内容	(104)
学习建议	(18)	学习建议	(104)
2.1 动画剧本的素材	(18)	5.1 动画剧本塑造人物的重要性	
2.2 动画剧本的题材	(26)	(104)
2.3 动画剧本的主题	(34)	5.2 动画剧本人物关系的梳理	
2.4 动画剧本的构思	(48)	(114)
本章小结	(50)	5.3 动画剧本人物塑造	(121)
实训练习	(51)	5.4 人物时代感的赋予	(128)
第三章 动画剧本的情节	(52)	本章小结	(128)
学习目标	(52)	实训练习	(128)
学习内容	(52)	第六章 动画剧本的语言	(129)
学习建议	(52)	学习目标	(129)
3.1 动画剧本情节概述	(52)	学习内容	(129)
3.2 动画剧本的情节设计	(53)	学习建议	(129)
3.3 动画剧本情节的组织	(60)	6.1 动画剧本的叙述性语言	
3.4 动画剧本情节设置技巧	(63)	(129)
本章小结	(79)	6.2 动画剧本的人物语言	
实训练习	(79)	(133)

6.3 动画剧本人物语言的设计	(145)
本章小结	(147)
实训练习	(147)
第七章 动画剧本的改编	(148)
学习目标	(148)
学习内容	(148)
学习建议	(148)
7.1 动画剧本改编的体裁选择	(148)
7.2 动画剧本改编的方法	(153)
7.1 典型实例分析	(159)
本章小结	(163)
实训练习	(164)
第八章 动画编剧的电影思维	(165)
学习目标	(165)
学习内容	(165)
学习建议	(165)
8.1 视听语言	(165)
8.2 镜头运动	(189)
8.3 画面处理技巧	(190)
8.4 蒙太奇	(191)

本章小结	(192)
实训练习	(192)
第九章 动画剧本写作的过程与格式	(193)
学习目标	(193)
学习内容	(193)
学习建议	(193)
9.1 动画剧本写作的过程	(193)
9.2 动画剧本的格式	(206)
本章小结	(210)
实训练习	(210)
第十章 动画剧本欣赏	(211)
学习目标	(211)
学习内容	(211)
学习建议	(211)
10.1 动画短片《木鱼上的语言》	(211)
剧本欣赏	(211)
10.2 迪斯尼动画《美女与野兽》	(213)
剧本欣赏	(213)
本章小结	(233)
参考文献	(234)
后 记	(235)

第一章 动画剧本概述

>>> 学习目标

了解动画片剧本的内容。

>>> 学习内容

1. 理解什么是动画剧本；
2. 理解动画剧本的类型和特性。

>>> 学习建议

观看不同类型的动画片。

动画剧作属于影视剧作门类，一些基础理论也根植于电影剧作这个大框架之内。但应该看到，由于动画表现形式的独特性，决定了在剧本阶段，编剧就要针对这一特性去思考创作方向，把握创作思路，探究如何创作出更适合用动画方式表现故事的内容，从而把动画特有的味道和表现力最大限度地发挥出来。在故事整体构思、塑造人物形象、细节设计等方面，动画剧本都有着独特的创作规律。不了解这些特殊性，就无法创作出优秀的动画剧本。

1.1 动画剧本的概念

一部影片是由编剧、导演、演员、摄影、美工、化妆、道具、剪辑等诸多艺术工作者集体创作而成的。剧本是由编剧撰写的描述影片故事内容的一种文学形式，是影片艺术创作的文本基础，是导演与演员等艺术工作者再次创作的根据。

剧本是“一剧之根本”，在影片的拍摄制作过程中起到“基础性”作用。一个电影导演可能用一部很好的剧本拍出一部很糟糕的影片，但绝对不可能用一部糟糕的剧本拍出一部很好的影片。黑泽明曾说过：“弱苗是绝对得不到丰收的，不好的剧本绝对拍不出好的影片来。剧本的弱点要在剧本完成阶段加以克服，否则，将给电影留下无法挽救的祸根。这是绝对的。无论拥有多么优秀的导演力量，也无无论在导演时做了多大的努力，结果也无济于事……总之，一部影片的命运几乎要由剧本来决定”。

剧本的形成是编剧在生活中积累素材、提炼题材、构架故事框架、描绘和刻画典型人物形象，并由此表达影片的主题和情感。动画剧本是动画编剧根据动画制作和表现的特点撰写的故事内容，它是动画导演和制作人员的工作蓝本，也是动画片取得成功的基础。

1.2 动画剧本的类型

动画以播放媒介划分可分为电影动画、电视动画、动画短片、动画广告、手机动画、游戏动画等,每种类型的动画片都应遵守剧本创作过程中一些通用的规律。由于播放媒介的不同,视听感受的不同,诉求的差异性以及观众细分等因素,各种类型的动画片都具有自身特点,编剧必须熟知这些特点。

1.2.1 电影动画剧本

根据题材范围、表现对象及教育和审美功能可以把影视作品分为故事片、科教片、纪录片、美术片(又称为动画片)四大片种。动画片作为四大片种之一,是电影范畴的概念。动画电影又分为剧场版和原创动画电影两类。剧场版动画电影取材自同名电视动画的电视版或者OVA版(原创动画录影带),剧场版动画电影制作成本与投资、人力都高于OVA与电视版动画,画工也极尽可能的豪华,不论在动作的流畅度还是在使用的分色数等方面,都可以明显地看出与前两者的差别。原创动画电影是为了在电影院播放而制作的动画片,没有相关内容的动画在电视中播放过。剧场版属于动画电影,而动画电影不一定是剧场版。如《千与千寻》之前没有漫画,也没有电视版,因此不属于剧场版。如果一部动画在一定时间内比较流行,那么商家通常为获得更大利润,与电影公司合作制作剧场版。拍成剧场版动画电影后,剧情较原动画思路更广阔,更具可看性,如国产原创系列电视动画《喜羊羊与灰太狼》反响比较好,后来连续推出了剧场版动画电影《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》(见图1-1)等多部作品。

图 1-1 《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》

现代动画电影作为商业电影的重要类型,必须考虑到票房收入问题,如果在影院里看到的影片效果和电视荧屏上展现的一样,那么观众就没有必要支付价格不菲的票价到影院中去观看了。动画电影借助于剧场良好的音响和放映设备,能够更好地展示具有视觉冲击力、震撼力的场面。因此编剧在创意构思、确定题材阶段,就要考虑到如何呈现影片的视听效果问题,情节设置上应突出高潮视听效果的华美宏大。如迪斯

尼公司出品的《狮子王》，当太阳从水平线上升起时，非洲大草原苏醒了，万兽群集，荣耀欢呼，共同庆贺狮王木法沙和王后沙拉碧的小王子辛巴的诞生，百兽朝拜的场面宏大壮观(见图 1-2)；野牛在山谷中狂奔的场面极具视觉冲击力，令人紧张。《埃及王子》在表现高潮部分摩西过海时，视觉上是摩西用神杖将红海分开时的神奇与震撼，同时响起的插曲 *Red Sea*、*I Will Get There* 大气磅礴，视听达到完美的结合(见图 1-3)。

图 1-2 《狮子王》

图 1-3 《埃及王子》

朱德庸在漫画《绝对小孩》中说，这是一本献给那些不想做大人的孩子和想做孩子的大人的书。他的描述也同样适用于动画电影，它的观众通常是由家长陪同的孩子和那些还拥有童心的成人，即它的受众包括儿童、成人两个部分，因此影片要适合不同年龄阶段的人群观看。由于年龄和理解能力的差异，儿童要求情节相对单纯、线索明确、是非分明、热闹有趣味；成人则要求故事内涵丰富，有一定的思想深度。以迪斯

尼为代表的美国动画片和以宫崎骏为代表的日本动画片都具有这种老少皆宜的特点。

◆典型案例：《百变狸猫》(日本)

本片讲述的是一群住在东京附近的狸猫想利用类似障眼法的幻术，如身体可以变成任意形状，或者把树叶变成钱这种幻术吓唬人类，借此使社区新建工程搁置，保住森林，还自己一个美好的家园。当孩子被故事中狸猫肥嘟嘟的体形、练习幻术时的憨态、吓唬人类时恶作剧般的整感、百鬼游街的奇幻所吸引笑的前仰后合时，成人则对剧中人类大量毁林开荒、扩建城市生活区而对动植物生态环境造成的破坏问题引起深思。

图 1-4 《百变狸猫》

电影动画剧本的特点如下：

- (1)有张有弛的故事节奏感；
- (2)戏剧化的矛盾冲突；
- (3)极具视觉化的大场面情节。

1.2.2 电视动画剧本

电视动画片在电视媒体上播出，单集的长度一般分为5分钟、7分钟、11分钟、22分钟，可分为连续剧和系列剧两种：连续剧中主要人物和情节是连贯的，如《海贼王》(见图1-5)、《火影忍者》、《蜡笔小新》，日本电视动画多为此类；系列剧的主角基本不变，贯穿全剧，但故事本身并不连贯，每一集都是一个独立的整体，集与集之间没有内容上的联系，如《猫和老鼠》、《非凡的公主希瑞》等欧美动画片。连续剧相对故事容量较大，有良好的故事展开空间，利于设置悬念铺垫情节，对多线索的故事、复杂的人物关系是很好的展示平台，但要求故事在每集结束时留下必要的悬念，以引起观众继续观看的兴趣；系列剧每集时间有限，很难在短时间内做到开端、过程、高潮、结局的全方位展示，因此故事要求简洁、明快、直抒胸臆。

图 1-5 《海贼王》

图 1-6 《非凡的公主希瑞》

电视动画片主要是在家中观看，对象大多为3~18岁的观众，从年龄上划分可分为低龄幼儿、少儿、青少年3种。幼儿对事物的认识是感性的、具体形象的，注意力集中时间比较短，幼儿还总是用“儿童独特的眼光”来看待事物及其关系，对事物及其关系的解释具有“人为的”和“万物有灵论”的色彩，相信每一件东西都是由人所创造的。他们还相信自然界的事物像自己一样，是有生命、有意识、有意图和有情感的。因此针对该年龄阶段的观众，剧集多选用5~11分钟的长度，人物主要以拟人化的动物为主，故事情节简单、画面色彩绚丽明快、语言简洁明了，如《巴巴爸爸》(见图1-7)、《海绵宝宝》、《天线宝宝》。少儿开始独立思考，具有很强的模仿意识，思维从具象的感性思维向抽象的理性逻辑思维过渡，男女性别的喜好差异开始逐渐显现。针对该年龄阶段的观众，剧集多为情节紧张刺激，有一定的逻辑性，人物造型优美，内容富有一定的哲学内涵，如《蓝精灵》(见图1-8)、《蝙蝠侠》、《名侦探柯南》等。青少年善于思考、求知欲强，接触的范围开始变大，生理的成长与思维的进步相结合，使得青少年更加注重于对周围世界的认知，可以算是对生活的世界进行构建，会形成相对成体系的世界观、人生观。因此针对他们的电视动画片多是幻想奇妙、富有哲理的，如《虫师》(见图1-9)。

图 1-7 《巴巴爸爸》

图 1-8 《蓝精灵》

电视动画剧本的特点如下：

(1)第一集中主人公要全部出场，并通过一定的情节、习惯动作、口头禅的方式塑造人物，使人物个性鲜明，并贯穿于整个剧集之中。例如，《聪明的一休》中讲述在室町幕府时期，曾经是皇子的一休不得不与母亲分开，到安国寺当小和尚，并且用他的聪明机智解决了无数的问题。

(2)故事具有拓展性。电视动画篇幅很长，如《灌篮高手》(101集)、《圣斗士星矢》

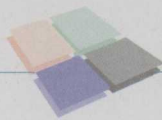

图 1-9 《虫师》

(114集)、《哆啦A梦》(500集)、《名侦探柯南》(已经更新至650集)。连续剧剧集前后有承上启下的关系,注重情节的起承转合,如《灌篮高手》(见图1-10)中樱木花道加入湘北篮球队,在和死对头流川枫的合作下取得县大赛、全国大赛的胜利,每一集都把故事向前推进。系列片强调人物,淡化情节,重细节,情节模式化,集与集之间不存在逻辑关系,如哆啦A梦是一只来自未来世界的机器猫,它用自己神奇的百宝袋和各种奇妙的道具帮助大雄解决各种困难,每一个困难就是一集。

图 1-10 《灌篮高手》

1.2.3 动画短片剧本

动画短片是指长度在 30 分钟以内的单集动画片。这类动画片在思想观念、创作理念和表现形式、手法上追求创新和积极探索新的表现形式；在主题和精神内涵上强调自我表达，传达作者对人生、对世界特有的思索；在内容和叙事上常常诗化、散文化、抽象化，讲述的不是一个完整的故事，甚至没有故事，只是表现线、光、色的变化，寻求由变化所产生的节奏美感，如列恩·利尔的《色彩的呐喊》、诺曼·麦克拉伦的《色彩交响曲》(见图 1-11)；形式上尝试各种新材料，如陶瓷、泥土、铁丝、剪纸、皮影、水墨、折纸等，如《牧笛》(见图 1-12)、《哆基朴的天空》(见图 1-13)。

图 1-11 《色彩交响曲》

图 1-12 《牧笛》

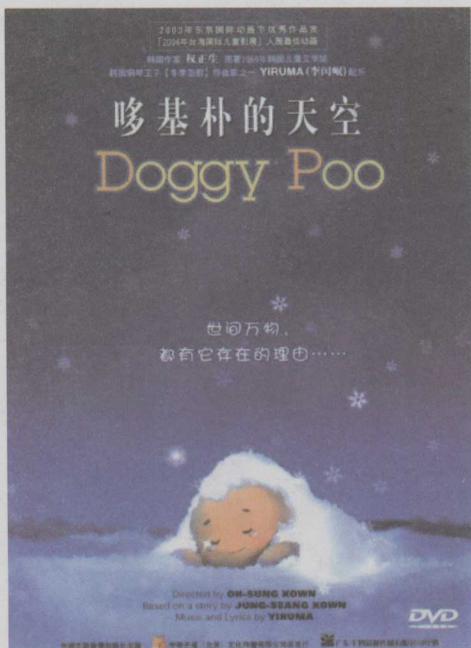

图 1-13 《哆基朴的天空》

图 1-14 《济公斗蟋蟀》

动画短片一般无需考虑市场回报的问题，作者可以毫无约束地展示自我，在创意、主题、思想等方面具有独特的优势，可以将对人生命运的思考、人性善恶的探究、人与人之间的关系等哲学问题作为主题。故事简洁明快却细腻精致，主题思想鲜明而集中。匈牙利动画短片《苍蝇》(3分8秒)(见图1-15)，从苍蝇的视角讲述野外生活的苍蝇无意之间闯入人类的居所，房屋却成了它无法逃离的樊笼，它面临着生存的危机——人类的扑杀，最终苍蝇还是没有逃离死亡的命运。作者用发黄的色调与素描风格搭配，主观镜头表现的压抑氛围，都很好地表达了对命运无法自主的悲悯。《摇椅》(15分钟)(见图1-16)，通过一把摇椅见证了一个家庭的历史和社会的变迁，摇椅没有做拟人化处理，故事也没有滑稽可笑的喜点，但观者内心都会感受到作者对温馨家庭生活的热爱和对现代社会发展的反思。

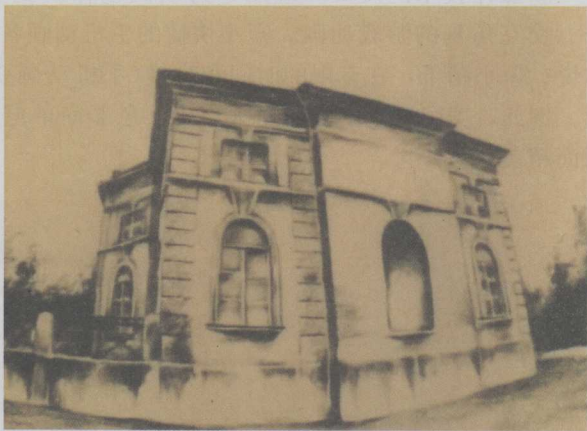

图 1-15 《苍蝇》

图 1-16 《摇椅》

《摇椅》的作者费雷德里克·贝克说：“我的作品和其他动画片都应该富有思想。现

在很多动画片缺乏思想，缺乏美好的创意和想象力。我传达出思想，让人们去思考和去做点什么。”

1.2.4 动画广告、游戏动画、手机动画等新动画形式剧本

新媒体技术的发展和运用，为动画创作找到了新的展示平台，新颖生动的动画广告、交互仿真的游戏动画、短小快捷的手机动画各有特色，但总的来说这三类动画轻松愉悦、短小精干，在有限的时间和容量(手机动画受到流量的限制)里主题明确、冲突突出。例如，美国红十字会的动画广告，色彩简单但不失精彩(见图 1-17)，《最终幻想 10》画面精美。

图 1-17 红十字会广告

1.3 动画剧本的特性

动画剧本在遵循一般影视剧本编写原则的基础上，由于自身所具有的高度假定性和制作工艺的特殊性，以及动画片在制作过程中与真人影视片的拍摄和表现之间的明显差异性，因此有着其自身特有的规律。

1.3.1 造型性

与一般供读者阅读的小说等文学作品的创作不同，动画剧本不是让观众看的，而是供导演拍摄使用的，动画剧本的写作特征也是影视剧本的首要写作特点，即具有视觉造型性。

剧本的语言是展示而不是描写，不能对人物的思想感情加以描绘，不能替代观众对人物做出评价，要用视觉的构思方式讲故事，强调动作形态等的外化表现，具有画面感，也就是说所写的人物、环境、细节是能被展现在屏幕上的。用视觉元素呈现出的画面更丰富多彩，引人入胜，特别是儿童观众，更容易被直观、简单的多彩画面所吸引。

黑泽明说过：“一部好的剧本，很少有说明性的东西，要知道，用种种说明来替代描写这种偷懒的办法，是写剧本最危险的陷阱。”这说明某种场合的人物心理是比较容易的，但是通过动作或者对话的微妙变化来描写人物心理却要困难得多。

1.3.2 假定性

动画片是具有高度假定性语境的艺术表现形式。语境即言语环境，它包括语言因素和非语言因素。语言性语境指的是交际过程中，某一话语结构表达某种特定意义时所依赖的各种表现为言辞的上下文，它既包括书面语中的上下文，也包括口语中的前言后语；非语言性语境指的是交流过程中某一话语结构表达某种特定意义时所依赖的各种主客观因素，包括时间、地点、场合、话题、角色的身份、地位、心理背景、文化背景、交际目的、交际方式、交际内容所涉及的对象，以及各种与话语结构同时出现的非语言符号(如姿势、手势)等。

动画电影的故事环境和背景就是典型的非语言性语境，只有限定了语境，故事才能在这样的外部环境下有秩序地合理发展，这种非语言性语境又分为现实语境和非现实语境。现实语境主要依照现实生活的逻辑来建立故事的时空、事件和人物关系，角色基本遵循自然规律，角色的能力和我们普通人相去不远，如《狮子王》、《樱桃小丸子》(见图 1-18)。非现实性语境是不按照日常生活的逻辑来建立故事的时空和事件，在这个空间里角色具有超越自然规律的能力，但是仍有他们自己需要遵守的规律与法则，如《幽灵公主》(见图 1-19)、《小倩》(见图 1-20)等。

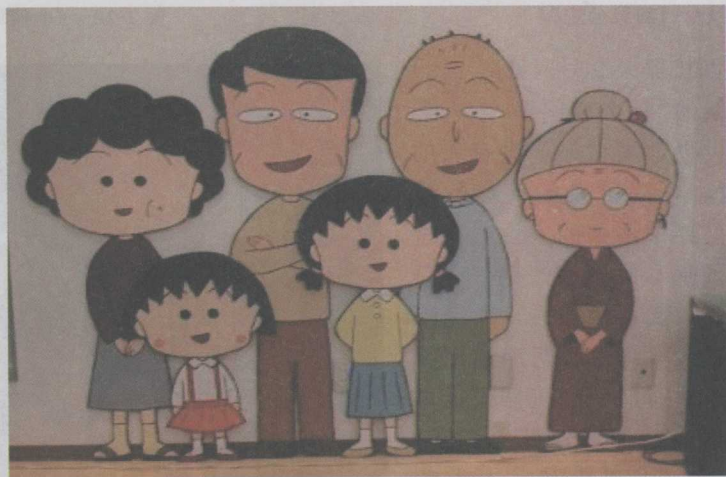

图 1-18 《樱桃小丸子》