

- 高职高专影视动画专业应用型特色教材
- 国家示范性高等职业院校示范专业主讲教材

动画编剧教程

Animation Screenplay Tutorial

高慧敏 吴垚瑶 编著

ANIMATION

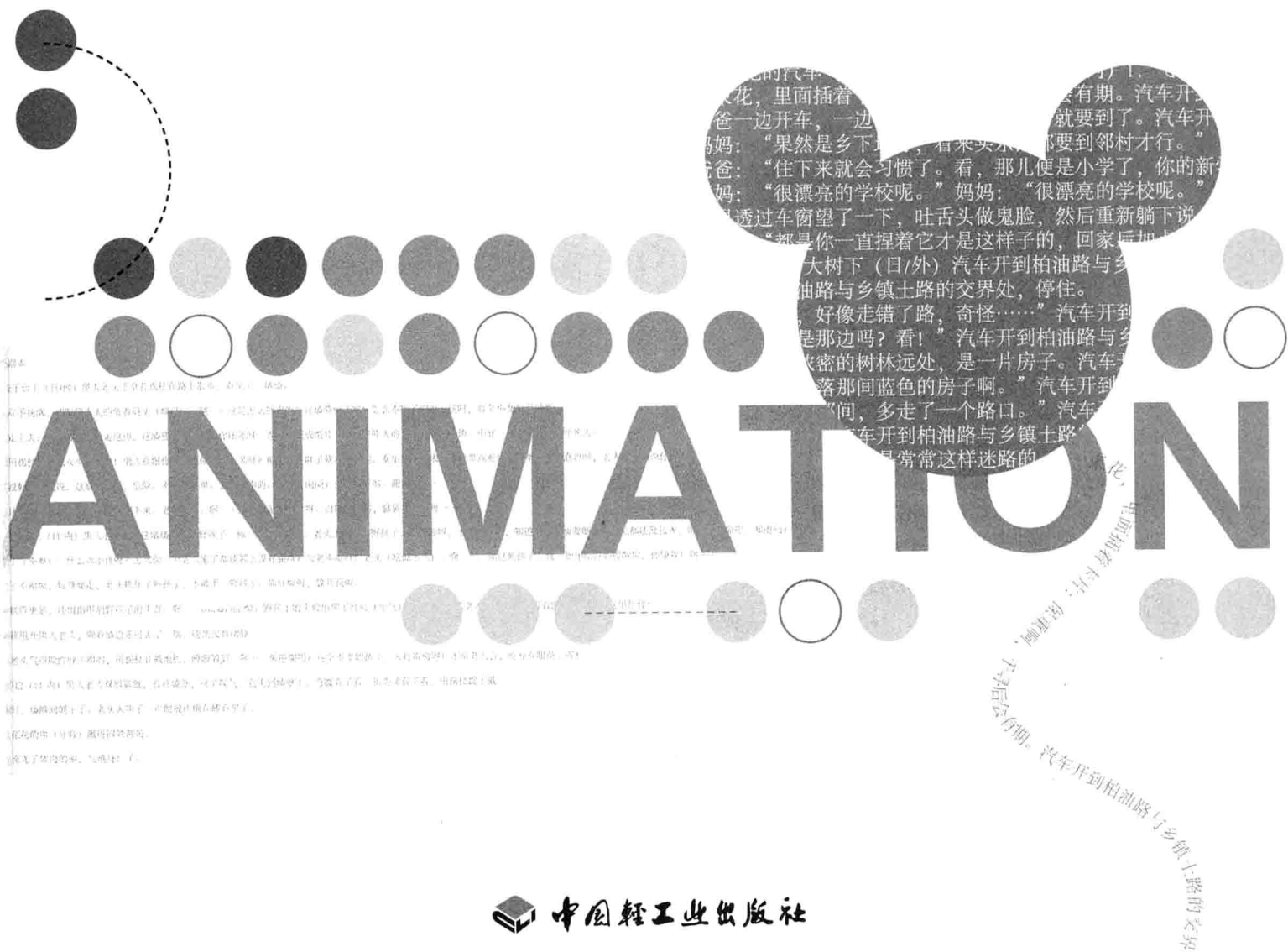
中国轻工业出版社

- 高职高专影视动画专业应用型特色教材
- 国家示范性高等职业院校示范专业主讲教材

动画编剧教程

Animation Screenplay Tutorial

高慧敏 吴垚瑶 编著

图书在版编目(CIP)数据

动画编剧教程 / 高慧敏, 吴垚瑶编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.6

高职高专影视动画专业应用型特色教材. 国家示范性高等职业院校示范专业主讲教材

ISBN 978-7-5019-8135-9

I. ①动… II. ①高… ②吴… III. ①动画片-编剧-高等教育-教材 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第048701号

责任编辑: 毛旭林	责任终审: 张乃东	封面设计: 锋尚设计
策划编辑: 李颖 毛旭林	责任监印: 吴京一	版式设计: 锋尚制版

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京君升印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2011年6月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 9.75

字数: 315千字

书号: ISBN 978-7-5019-8135-9 定价: 29.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

090576J2X101ZBW

目录

contents

第一章 剧本概论

- 第一节 与剧本相关的基础知识 / 007
- 第二节 剧本的样式 / 008
- 第三节 剧本的语言要求 / 019

第二章 剧情构思

- 第一节 剧本的情节与结构 / 025
  - 一、A阶段的编写 / 025
  - 二、B阶段的编写 / 027
  - 三、C阶段的编写 / 030
- 第二节 剧情设计 / 032
  - 一、动画剧情设计的创造性思维方式 / 032
  - 二、设置悬念 / 041
  - 三、动画剧本的改编方式和技巧 / 044
- 第三节 分场剧本的写作 / 050

第三章 角色塑造

- 第一节 角色小传 / 062
- 第二节 角色性格走向设计 / 068
  - 一、得到观众认同的角色 / 068
  - 二、功能型角色 / 070
  - 三、角色网络 / 071
- 第三节 角色性格的表现形式和方法 / 073
- 第四节 角色的外形设计 / 078
  - 一、根据故事情节的总体风格设计角色外形 / 078
  - 二、根据角色功能设计外形 / 079
  - 三、根据角色性格设计外形 / 080
  - 四、拟人化外形设计 / 080
  - 五、根据不同的表现方式设计角色外形 / 081

第五节 角色的动作设计 / 082

- 一、具体动作 / 082
- 二、动作段落 / 086

第六节 角色的台词设计 / 090

- 一、台词的功能 / 090
- 二、编写注意事项 / 096
- 三、角色的类型化对台词设计的影响 / 098
- 四、台词设计流程 / 099
- 五、台词设计中应该注意的问题 / 101

第四章 分镜头剧本编写

- 第一节 分镜头剧本的基本知识 / 109
- 第二节 景别 / 113
  - 一、远景 / 114
  - 二、全景 / 115
  - 三、中景 / 116
  - 四、近景 / 116
  - 五、特写 / 116
  - 六、景别的组接变化 / 117
- 第三节 摄法 / 117
  - 一、镜头的运动 / 117
  - 二、拍摄角度 / 118
  - 三、需要注意的问题 / 118

第五章 动画台本赏析

- 一、《豪尔的移动城堡》分镜头台本赏析 / 132
- 二、《美丽城三重奏》分镜头台本赏析 / 149

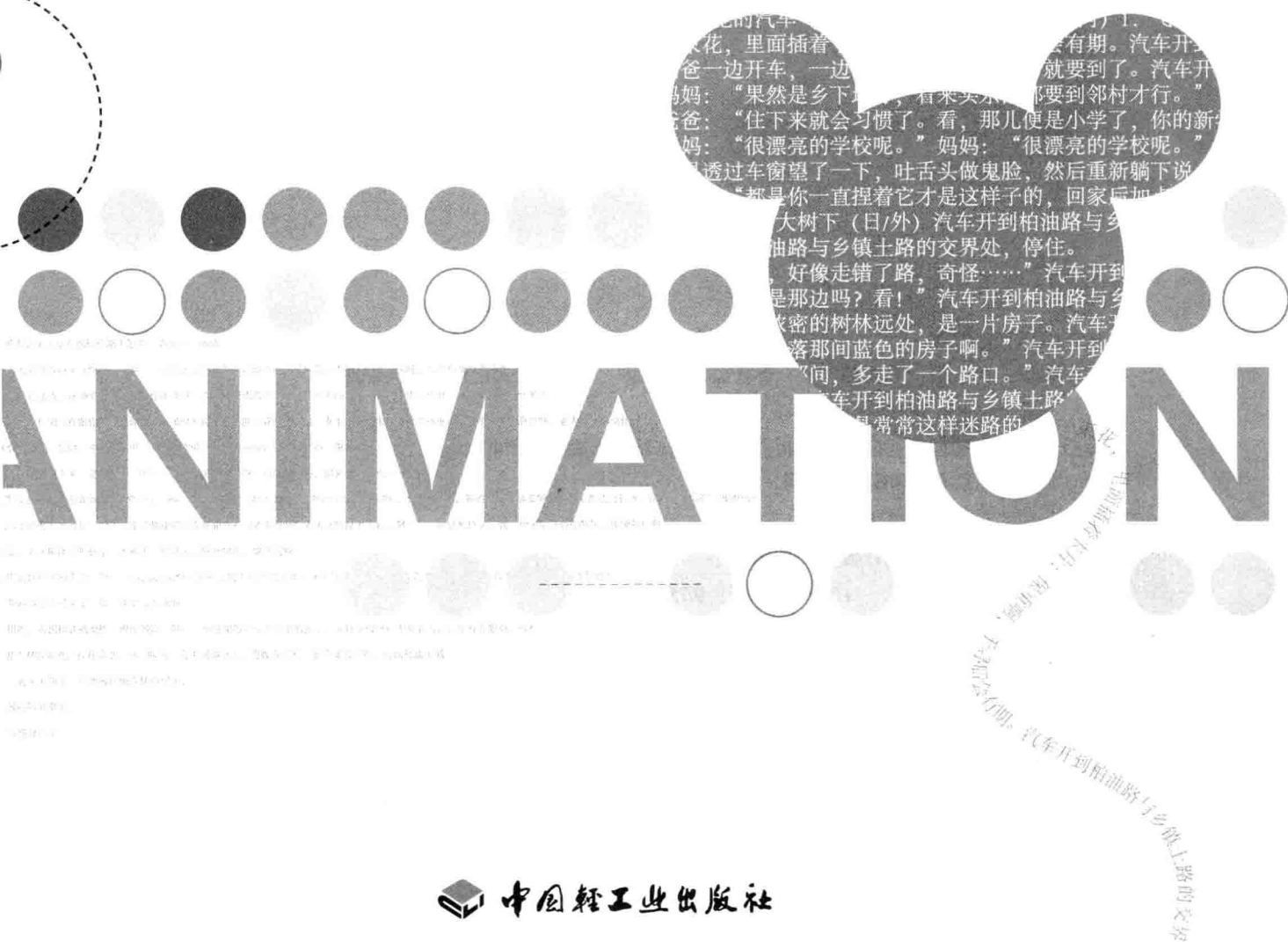
后记

- 高职高专影视动画专业应用型特色教材
国家示范性高等职业院校示范专业主讲教材

动画编剧教程

Animation Screenplay Tutorial

高慧敏 吴姦瑶 编著

中国轻工业出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

动画编剧教程 / 高慧敏, 吴垚瑶编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.6

高职高专影视动画专业应用型特色教材. 国家示范性高等职业院校示范专业主讲教材

ISBN 978-7-5019-8135-9

I. ①动… II. ①高… ②吴… III. ①动画片-编剧-高等职业教育-教材 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第048701号

责任编辑: 毛旭林   责任终审: 张乃柬   封面设计: 锋尚设计
策划编辑: 李颖 毛旭林   责任监印: 吴京一   版式设计: 锋尚制版

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京君升印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2011年6月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 9.75

字数: 315千字

书号: ISBN 978-7-5019-8135-9   定价: 29.00元

邮购电话: 010-65241695   传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793   传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

090576J2X101ZBW

高职高专影视动画专业应用型特色教材
国家示范性高等职业院校示范专业主讲教材

主编单位

深圳职业技术学院动画学院

苏州工艺美术职业技术学院数字艺术系

中国美术学院艺术设计职业技术学院影视动画系

北京漫智慧动漫投资顾问有限公司

编委会（以姓氏笔画为序）

主 任：任千红

副主任：陆江云 濮军一

编 委：于志伟 王 彤 毛 颖 李卫国 李 洋

杨宏图 杨 皓 吴宏彪 吴垚瑶 余伟浩

陈俊海 洪万里 晏强冬 徐 铭 高慧敏

蔡卓楷

出版说明

本套“高职高专影视动画专业应用型特色教材”由深圳职业技术学院动画学院、苏州工艺美术职业技术学院数字艺术系、中国美术学院艺术设计职业技术学院影视动画系和北京漫智慧动漫投资顾问有限公司联合主编，由“国家级精品课程”和“国家示范性高等职业院校示范专业”主讲教师担任主编，集结了中国当下高职高专影视动画专业教学领域的优秀师资力量和动画市场领域的行业专家，组成了一支一流的编写队伍。

整套教材的编写切实把握高职教学特色，书目紧密配合动画教学课程设置，每本教材都从市场发展、行业动态、人才需求等各个角度，对动画专业的知识体系构架、专业操作技能和教学实践流程等内容进行科学、合理、务实的阐述。教材内容紧扣“应用性”和“实践性”，注重对具体步骤讲解、实践操作演示等方面内容的全面、深入展开，能起到切实有效的示范和借鉴作用。全套教材图文并茂，行文简洁，设计精美，将为高职高专动画教学提供切实的帮助和有益的借鉴。

动画编剧教程

教材使用说明

一部动画片的创作涉及方方面面的因素，其中编剧作为第一步具有十分重要的意义。本书根据实际教学经验，采用经典案例，结合学生作品实例，用通俗易懂的语言编写而成，希望从实践方面为学习动画编剧的读者提供有益的帮助。

关于教材学习顺序的问题说明如下：

对于基础较好、逻辑思维较强的学习者，可直接采用本书目前的顺序进行学习；而对于初学剧本，对剧本认识尚浅的学习者来说，则可采用“第一章→第三章→第二章→第四章→第五章”的顺序。

在编写这本教材的过程中，很多老师和朋友都给予了我很大的帮助，在此表示深深的谢意。同时感谢我所有的学生，我爱你们。

高慧敏

2010年12月25日

contents

目录

第一章 剧本概论

- 第一节 与剧本相关的基础知识 / 007
- 第二节 剧本的样式 / 008
- 第三节 剧本的语言要求 / 019

第二章 剧情构思

- 第一节 剧本的情节与结构 / 025
  - 一、A阶段的编写 / 025
  - 二、B阶段的编写 / 027
  - 三、C阶段的编写 / 030
- 第二节 剧情设计 / 032
  - 一、动画剧情设计的创造性思维方式 / 032
  - 二、设置悬念 / 041
  - 三、动画剧本的改编方式和技巧 / 044
- 第三节 分场剧本的写作 / 050

第三章 角色塑造

- 第一节 角色小传 / 062
- 第二节 角色性格走向设计 / 068
  - 一、得到观众认同的角色 / 068
  - 二、功能型角色 / 070
  - 三、角色网络 / 071
- 第三节 角色性格的表现形式和方法 / 073
- 第四节 角色的外形设计 / 078
  - 一、根据故事情节的总体风格设计角色外形 / 078
  - 二、根据角色功能设计外形 / 079
  - 三、根据角色性格设计外形 / 080
  - 四、拟人化外形设计 / 080
  - 五、根据不同的表现方式设计角色外形 / 081

第五节 角色的动作设计 / 082

- 一、具体动作 / 082
- 二、动作段落 / 086

第六节 角色的台词设计 / 090

- 一、台词的功能 / 090
- 二、编写注意事项 / 096
- 三、角色的类型化对台词设计的影响 / 098
- 四、台词设计流程 / 099
- 五、台词设计中应该注意的问题 / 101

第四章 分镜头剧本编写

- 第一节 分镜头剧本的基本知识 / 109
- 第二节 景别 / 113
  - 一、远景 / 114
  - 二、全景 / 115
  - 三、中景 / 116
  - 四、近景 / 116
  - 五、特写 / 116
  - 六、景别的组接变化 / 117
- 第三节 摄法 / 117
  - 一、镜头的运动 / 117
  - 二、拍摄角度 / 118
  - 三、需要注意的问题 / 118

第五章 动画台本赏析

- 一、《豪尔的移动城堡》分镜头台本赏析 / 132
- 二、《美丽城三重奏》分镜头台本赏析 / 149

后记

第一章 剧本概论

第一节 与剧本相关的基础知识

当一部动画片最初只是创作者脑海中一闪而过的灵感时，剧本的创作实际就已经开始了。不过对于具有很强计划性与生产过程程序化的动画片而言，剧本构思必须以文字分镜头剧本的形式呈现出来。

动画创作流程前期的一些案头设计工作有：文学剧本、文字分镜头剧本（分场剧本）、画面分镜头剧本、对白台本、录音台本、生产进度表、造型设计、设计稿等。动画的生产流程是在电影从诞生到逐步成熟的过程中，自然而然开花结果的艺术形式。动画剧本的创作方式基本与其他电影剧本一致。只是，动画的艺术形式在剧本中的体现与其他电影相比更直接、简洁、清晰、随意，各种幻想世界随着视角的转换更加天马行空。但在故事架构上，一般的动画片也具有电影的戏剧结构，即：开端（建置）、中段（对抗）、结尾（结局），或称作第一幕、第二幕、第三幕。

在电影剧本中通常用“幕”和“场”来表示段落和情节。幕（在电影中常称作“段落”）是电影的基本单位，概括故事情节发展的起、承、转、合。“幕”这一词来源于古老的戏剧表演形式，即垂挂在舞台前的帷帐。在电影中，“幕”是戏剧情节发展的一个较完整的大段落，“一幕”分为若干场转折。“场”指一幕中发生空间变换或时间隔断的情节，相对于“幕”它是较小的段落。

继续细分“场”，我们得到的是镜头，电影中的镜头指的是摄像机从开始拍摄直到停止拍摄之间所拍下的一段连续画面。镜头具有以下几种类别：

- ① 根据视距远近，分为各种景别镜头
  - ① 远景
  - ② 全景
  - ③ 中景
  - ④ 近景
  - ⑤ 特写
- ② 根据镜头的运动方式，分为不同拍摄技巧的镜头
  - ① 推镜头
  - ② 拉镜头
  - ③ 摇镜头
  - ④ 移镜头
  - ⑤ 跟镜头
- ③ 根据拍摄角度，分仰拍、平拍、俯拍镜头
- ④ 根据描写方法，分主观镜头和客观镜头
- ⑤ 根据镜头长短，分为长镜头和短镜头
- ⑥ 只拍自然景物的镜头叫做空镜头

各种不同镜头的设计和组接需要影视创作者积累大量的创作经验，在前期文字分镜头剧本创作、画面分镜头剧本创作乃至动作设计中，这些经验都能够让导演选择适合的镜头语言与剪辑技巧进行完美地叙事。在本书中，我们将以动画剧本创作为核心，逐步讲解动画剧本创作的相关知识。

第 二 节 剧本的样式

试试看： 请阅读下面的故事《手》，以自己认为合适的样式写成一段剧本。

当春姑娘慢慢飞来的时候，带着苹果花甜香的风吹进了商店，小布偶依然站在货架上，渴望着有人能把他买走，但是没有。怎么会有呢？没有人会喜欢一个少了一只右手的小布偶。他低头看看自己的右手臂，胳膊的下端什么也没有，他也知道，自己前面摆着的价格标签换了三次的了，每次都更少，但是，就是没有人买……

小男孩出现了，四处张望着，最后看到了小布偶。小布偶好紧张，他希望他选择自己。小布偶在心里暗暗发誓：“如果你选择我，我会永远对你好，永远陪着你，跟你玩。带我走吧，带我走吧……”他心里着急死了。

小男孩的手距离小布偶越来越近了，他最后选择了小布偶，这个缺了一只右手的小布偶。小布偶在心里笑开了花。付账的时候，小布偶看到小男孩只有一只右手，没有左手。

小男孩抱着小布偶走出商店，他脸上露出微笑，轻轻地对小布偶说：“你有左手，我有右手，我们在一起，就完整了。”

写好之后看看你写作的故事，回忆你写作过程中所做的思考，试着说说什么是剧本。当然，大家的答案会多种多样，有的也会有点模糊不清。

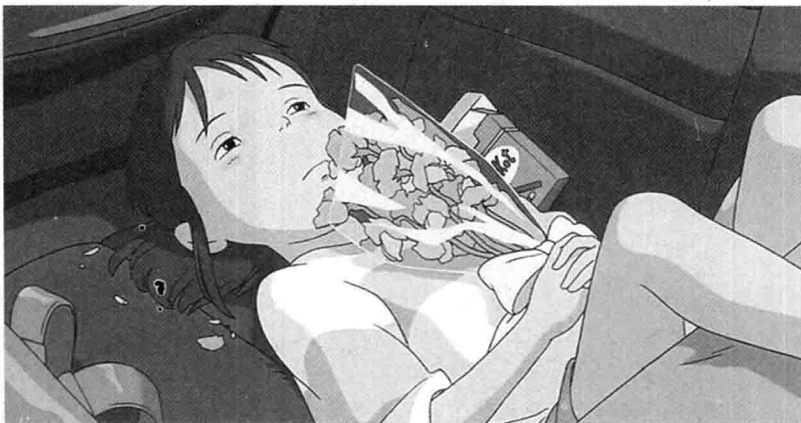
很显然，事物的特性往往是通过功能表现出来的，而剧本的功能决定了它的特征和写作方法。剧本是用来指导和协助拍摄的，这种功能决定了它的特征和形式。以下这个经典的动画剧本就充分地体现了这一点：

动画片《千与千寻的神隐》的文字分镜头剧本与画面的对应

剧本	画面
1. 飞驰的汽车（日/内） 一束花，里面插着卡片：“保重啊，千寻！后会有期！”	“保重啊，千寻！后会有期！”

爸爸一边开车，一边说：“千寻，千寻，就要到了。”

妈妈：“果然是乡下地方，看来买东西都要到邻村才行。”

爸爸：“住下来就会习惯了。你看！那是小学耶，你的新学校啊。”

妈妈：“很漂亮的学校呢。”

千寻透过车窗望了一下，吐舌头做鬼脸，然后重新躺下说：“还是以前的学校比较好。”

剧本

画面

“啊……妈妈，花快死掉了。”千寻着急地把花拿给妈妈看。

妈妈：“都是你一直捏着它才会这样子的，回家后加点水便没问题了。”

“第一次收到花，竟然是离别的花，太伤感了。”

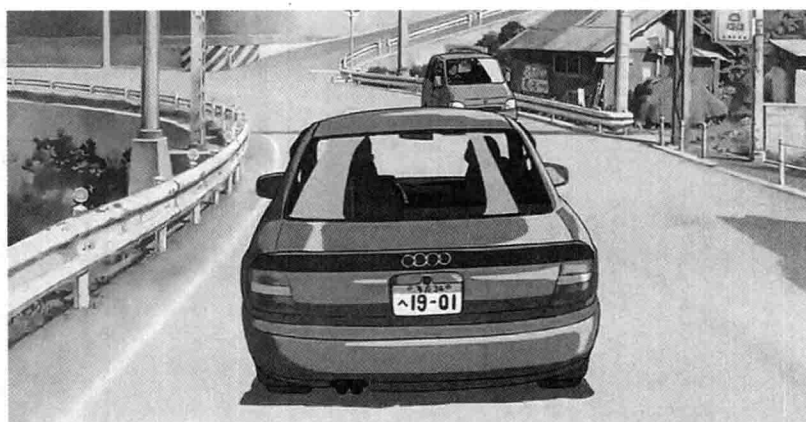
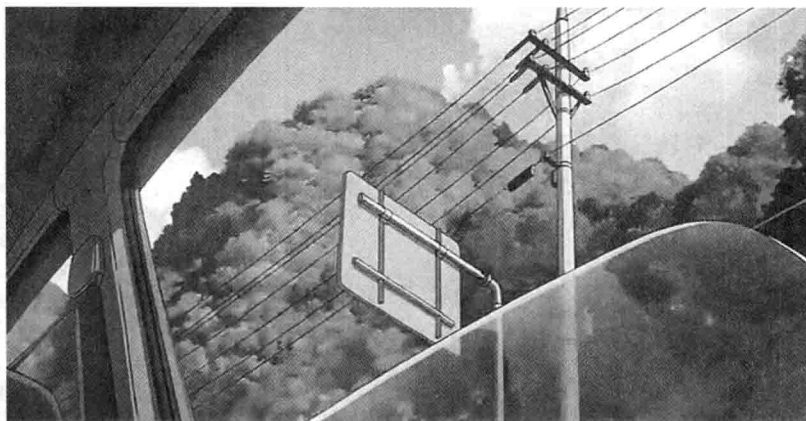
妈妈：“你生日时，不是收到玫瑰花吗？”

“那才一朵耶。”

卡片落下来，妈妈拾起来递给千寻：“卡片掉了。”接着说：“开窗吧，提提精神，今天会很忙。”

窗户打开。窗外，一辆辆汽车、电线杆、
树木一闪而过。

出现影片名称：千与千寻的神隐

剧本

2. 岔路口的大树下（日/外）

汽车开到柏油路与乡镇土路的交界处，
停住。

爸爸：“咦，好像走错了路，奇怪……”

妈妈：“不是那边吗？看！”

顺眼望去，浓密的树林远处，是一片房子。

“会不会是角落里那间蓝色的房子啊？”

爸爸：“就是那间，多走了一个路口，这一条应该也可以到啊。”

妈妈：“不要，你就是常常这样迷路的。”

爸爸：“走走看吧。”

画面

千寻一直盯着路边一些小房子似的東西，
忍不住问：“那间像房子的是什么？”
妈妈：“是石祠，是神明的家。”
汽车顺着乡间小路向前开去。

那间像房子的是什么？

3. 路上（日/内）

汽车里，千寻：“爸爸，没问题吧？”
爸爸：“这部车是四轮驱动的喔。”
妈妈：“千寻，坐好。”

这部车是四轮驱动的喔

