

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类

THE CREATION OF
ANIMATION SCRIPT
IN THE NEW MEDIA

新媒体动画 剧本创作

束 铭 顾亮亮 | 主编

南京大学出版社

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类

THE CREATION OF
ANIMATION SCRIPT
IN THE NEW MEDIA

新媒体动画 剧本创作

束 铭 顾亮亮 | 主 编
李 嫣 | 副主编

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新媒体动画剧本创作 / 束铭, 顾亮亮主编. -- 南京:
南京大学出版社, 2019.6

ISBN 978-7-305-21449-3

I. ①新… II. ①束… ②顾… 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 (2019) 第 011180 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号
出 版 人 金鑫荣

邮 编 210093

书 名 新媒体动画剧本创作

主 编 束 铭 顾亮亮

责任编辑 武 萌 裴维维

编辑热线 025-83592123

照 排 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京凯德印刷有限公司

开 本 880×1092 1/16 印张 6.5 字数 150 千

版 次 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

ISBN 978-7-305-21449-3

定 价 45.00元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

微信服务号: njyuxue

销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类

编审委员会

学术顾问 朱明健（教育部动画、数字媒体专业教学指导委员会副主任委员，中国数字艺术设计专家委员会副主任委员，中国美术家协会动漫艺术委员会委员，武汉理工大学动画与公共艺术研究院院长，二级教授、博士生导师）

主 任

殷 俊（中国动画学会理事，中国高校影视学会微电影分委员会理事，江苏省高校动画、数字媒体艺术专业教学指导委员会秘书长，无锡古运河文化创意中心主任，江南大学数字媒体学院，教授，硕士生导师）

副 主 任（排名不分先后）

邱秉常（青岛大学新闻与传播学院副院长，教授，硕士生导师）

黄秋儒（江南大学数字媒体学院，副教授）

编委会成员（按姓氏首字母排序）

曹 洋（南京师范大学美术学院）

陈 晨（江南大学数字媒体学院）

陈 辞（南京财经大学艺术设计学院）

高宝宝（南京理工大学设计艺术与传媒学院）

郭 梅（南京高等职业技术学校计算机管理系）

韩 涛（江苏大学艺术学院）

胡起云（江南大学数字媒体学院）

梁洁梅（南京信息工程大学传媒与艺术学院）

刘庆立（江苏大学艺术学院）

骆 玮（南京林业大学艺术设计学院）

马晓翔（南京艺术学院传媒学院）

申福宏（南京高等职业技术学校计算机管理系）

宋晓利（江南大学数字媒体学院）

束 铭（南京邮电大学传媒与艺术学院）

王 玲（扬州大学新闻与传媒学院）

王岩岩（南京信息工程大学传媒与艺术学院）

杨 杰（安徽工业大学艺术与设计学院）

张 宁（南京林业大学艺术设计学院）

赵 燕（江南大学数字媒体学院）

郑 曦（南通大学艺术学院）

朱贵杰（扬州大学新闻与传媒学院）

前言

“剧本剧本，一剧之本”，这句话是对剧本创作重要性的最佳概括。动漫产业作为朝阳产业，在国内市场上如火如荼的发展。近年来，我们看到许多优秀的原创作品，电影、电视和其他各类型作品都不乏优秀的代表，但要赶上国际水平，还有很长的一段路要走，每年国内市场上呈现的作品不少，可是真正优质的作品却不多，经得起时间考验的经典就更是少之又少。究其原因，没有好剧本是最主要的一条。

许多动画专业的学生甚至从业人员都对“剧本”二字避而不谈，有的同学认为艺术创作接触不到故事层面；有的同学认为动画创作只须具备基本构思，不需要遵照剧本规范；有的同学则认为只要软件运用熟练、画面好看即可。这种种的回避态度是非常不正确的，也是国内动画缺乏好剧本的主观原因之一。学写剧本就像学骑车，她需要我们每一个从业人员亲身体会，才能从中获得乐趣，进而创作出值得推敲打磨的好故事，创造出商业利益和艺术价值双赢的好作品。也只有如此，中国的动画才能重塑辉煌。

千里之行始于足下，本书针对开设动漫专业的大专院校学生和其他爱好动漫的社会人士，借助国内外优秀案例以及笔者在教学过程中的实际情况，对新媒体动画的写作知识进行梳理，对剧本写作的基本要点进行归纳，分析经典动画剧本的写作方法，借此抛砖引玉，达到交流学习、共同进步的目的。谬误在所难免，希望得到大家的批评指正。

主编

2019年4月

目 录

第一章 新媒体动画剧本概述	001
第一节 剧本的基本认识	002
第二节 动画剧本的写作特点	006
第三节 新媒体动画剧本写作	010
第二章 新媒体动画剧本创作要求	012
第一节 动画剧本的写作规范	013
第二节 动画剧本的创作步骤	020
第三节 编剧人员素质培养	026
第三章 新媒体动画剧本创意技巧	029
第一节 动画思维	030
第二节 娱乐要素	033
第三节 儿童视角	036
第四章 新媒体动画剧本的素材与选题	038
第一节 素材的收集与加工	039
第二节 选题的确立	043
第五章 新媒体动画剧本画面构成	048
第一节 成功的角色塑造	049
第二节 角色的外形与性格塑造	051
第三节 场景透露人物信息	056
第六章 新媒体动画剧本的故事化表达	058
第一节 建立合理而有力度的冲突：开端与发展	059
第二节 情节体现主题和情感：高潮与结局	062
第三节 通过矛盾冲突来推进情节	064
第七章 新媒体动画剧本的改编	066
第一节 动画剧本改编的题材选择	067
第二节 动画剧本改编的方式	070
第三节 改编剧本的技巧	072

第四节 如何改编剧本	077
第八章 新媒体动画剧本创作案例分析	082
第一节 案例一 <i>The Who</i>	083
第二节 案例二 《咫尺之爱》	093

第一章

新媒体动画剧本概述

本章重点

- 本章重点介绍动画剧本有关的基本知识，了解动画剧本特征，明确学习方向和目的。
- 认识新媒体动画范畴，理解新媒体动画剧本与一般动画剧本的不同。

第一节 剧本的基本认识

一、剧本的含义和类型

1. 剧本的含义

剧本是为影视拍摄做准备而编写的故事画面，一部影视作品的产生，往往都是以编写剧本为起点的。动画剧本也叫文字脚本，是以文字为基础，对动画中需要展现的故事和人物进行编排。

2. 动画剧本的类型

第一，电影动画剧本。电影动画也称之为剧场动画，一般为 90 分钟左右长度的故事，并且在电影院公开上映。其受众相对广泛，年龄层次跨度比较大。因为商业运营和票房等客观条件的制约，电影动画一般都包含戏剧式的情节冲突，充分制造悬念，将观众视线牢牢抓住。同时，电影动画画面精致，制作水准严格，对一部动画而言提出了更高的技术要求。此外，人物塑造具有典型性，他们的性格特征必须鲜明，表演必须精彩，才能达到观众心中的期待（图 1-1）。

图1-1 电影讲述的是大坏蛋格鲁异想天开地计划将月亮偷走的故事

第二, 电视动画剧本。电视动画以连续剧集的形式出现, 它的受众是提前设定好的, 包括观看对象的年龄和心理特征, 都有着相对准确的定位。一般国内电视动画的观看对象是青少年儿童, 电视动画的画面效果比电影动画低很多, 但是主角的表演必须生动有趣, 才能在长时间的播放过程中, 吸纳更多的“粉丝”, 获得市场的认可。另一方面, 动画剧情具有可拓展性, 每一集都能编写一个完整的小故事, 不同的故事串联在一起前后呼应, 合乎逻辑的同时可以不断推进。

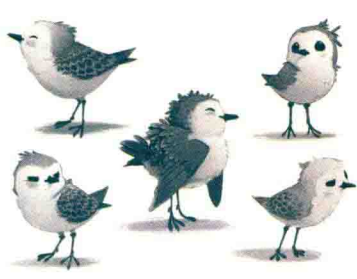
第三, 动画短片。动画短片由于制作周期短, 制作条件要求低, 是动画专业学生和个人工作室都可以完成的。它形式多样, 题材丰富, 内容结构简练, 往往具有深刻的寓意或趣味性的表达, 在有限的情节里善于制造悬念, 一气呵成。而独特的情感表达, 是短片剧本的最大魅力。

图1-2 电视动画系列片《哈皮父子》

图1-3 动画短片《鹈》

二、动画剧本与影视剧本

动画是电影的一种独特类型, 它有着其他艺术形式无法取代的个性魅力。从视听语言的角度分析, 无论实拍电影还是动画片, 讲故事的基本元素之一是“镜头”(动画片中的镜头是虚拟的), 包括故事画面的景别、视角、镜头运动和画面组接等, 因此动画剧本有着与影视剧本相通的规律和技法。但是, 动画剧本的夸张、拟人和时空转换往往比实拍电影更加夸张, 在学习过程中我们应该重视这一点, 牢牢抓住动画的特点进行理解和训练。

在正式切入动画故事的创作之前, 我们首先要了解电影剧作的一些基本特征, 这些特征为我们的动画剧本创作提供了三方面的启示。

1. 影视剧作的时空意识

著名电影文学教授汪流先生在专著中说过: “电影是通过银幕上的时间和空间(还有声音和画面的结合)构成的一门独立艺术。”对于动画而言, 我们同样需要明确这一点。在撰写剧本的整个过程中, 建立时空塑造的意识。小说式的叙述在电影或动画的制作中不能直接使用, 对于语言文字表达的意境, 每个人的理

解都不一样，而动画制作要求对人物、场景和剧情都要制定统一的规范 and 标准，这样才能拍出一部合理的、优秀的作品。编剧的伟大之处，在于构建这个时间和空间，确保他们完整、具体，能够使人达成共同的理解，并且使故事的发展令人信服。描写故事所处的时间、季节、场景变换，交代人物在这个特定时空中的表演，是我们的基本任务。“空间艺术的表现特点是，画家抓取生活中的瞬间，把空间场面的全貌同时托出。”这里的画家，我们可以理解成编剧和导演，前期的构思正是通过空间感慢慢实现的。

2. 叙事性和造型性的统一

电影剧作是叙事性和造型性两者的结合。我们可以思考一下，在动画片中，到底是剧情更重要还是人物更重要？这个问题很难有标准答案，电影文学界也有过类似的分歧。但是，有一点不可否认，优秀的情节能让人物性格更加丰满，优秀的人物能把剧情演绎得更为合理。最终留下的经典之作，往往塑造了一个个不老的动画明星，孙悟空、樱桃小丸子、多啦 A 梦、米老鼠和唐老鸭等。编剧的任务就是通过设置情节结构和悬念冲突，展现特定的人物性格。这是至关重要的。

3. 制作流程中的开放性

剧本中的描述，是整个制作流程的脚本，也是拍摄过程中的重要参考依据。但是，编剧不是万能的，他只是设定情节，告诉大家故事发展的脉络和因果，而不能限制别人怎么拍。剧本写完后，依据情况还需改动。剧本是一个计划和蓝图，这个蓝图需要导演来掌控全局，需要每个制作人员用心理解。在拍摄的过程中，有的细节经过导演推敲确实需要改动，回过头来做些修改是很正常的。因此，剧本是开放的，需要后期的不断完善。

三、动画剧本的重要性

“剧本，一剧之本。”这句话充分说明了剧本在影视编创中的重要地位。剧本的质量，直接关系着影视作品的成败。《凯尔经的秘密》男主角通过对经书的保护与传承，暗示了民族真正坚不可摧的不是高大的城墙，而是自己的文化。传奇色彩浓郁的故事是该片成功的关键。

剧本是商业运营的基础。经济基础决定上层建筑，动画片同样是文化产业的一部分，需要接受市场的检验和观众的考验，一个精彩的剧本更能吸引投资人的目光，为动画创作方和投资方带来收益和发展。而一个本身就存在明显缺点的剧本，投资和制作空间会非常有限。这是无法避免的竞争，也是剧本的重要性之一。

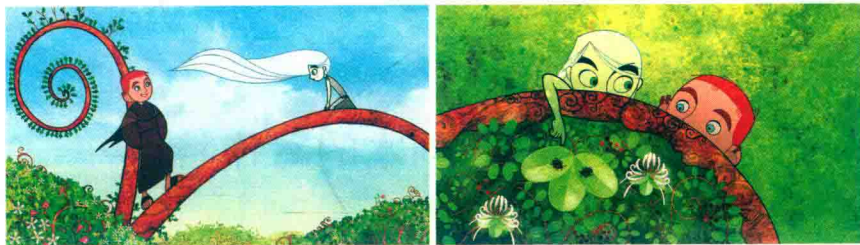

图1-4 《凯尔经的秘密》剧照

剧本是艺术表现的依据。现在已经迈入了一个科技与审美双重发展的时代，人们对艺术的追求有增无减。动画作为一门极其重要的艺术形式，也在不断进步。其中包括两个方面：一是影视制作技术不断飞跃，动画艺术可以融合多种技法，包括传统手绘技术、二维技术和三维技术，并且三者越来越趋向结合，加之电脑特效飞速发展，人们的创造力有了更大的发挥空间。因此，剧本的构思就必须不断创新突破。二是人们的欣赏需求也在不断提高，大众对艺术效果和观影感受越来越重视，影片（包括动画影片）的故事结构、画面内容、人物塑造、叙事节奏甚至影片配乐都会被专业内外的人津津乐道，而这些内容大部分在前期的编创阶段就拟定了，导演和编剧的水平会在作品中得到充分的体现。一部好的影视剧背后一定有一个好剧本（图1-5）。

图1-5 《幽灵公主》剧照（《幽灵公主》的造型在宫崎骏的众多作品中并不算特别，但是厚重的故事和深邃的主题却是撑起这部大作的基础）

那么，这就对影视动画专业的学生提出了更高的要求：不仅要能够完成技术课程的学习，熟悉制作技法和软件应用，还要能够全面提升艺术创造力，初步具备理解和组织剧本的能力。与此同时，学好剧本编写也能为中国原创动画添砖加瓦。

第二节 动画剧本的写作特点

一、具体性

影视剧是一种声画结合的“动态”艺术，动画剧本必须运用语言描述故事，展现情节、人物和画面构成，在整个影片的拍摄过程中起到重要的指导作用。所谓用语言描述故事，是指具体的表现人物、场景和情节，甚至包括性格、情绪和心理等抽象的事物。这些重要内容必须形象地通过动作和表情描写出来，它与小说、散文等文学形式极为不同。

在写法上，既然剧本不能直接告诉观众，主角是个什么性格的人，他的心理是什么，那我们该如何设计人物？

这里请大家做一个小练习。请根据以下关键词，为人物设定动作和表情：产房外，父亲，等待。

我请学生在课堂上用了五分钟时间思考并讨论，请大家说一说设定了哪些动作和情节。有的同学发言：“此时父亲心情很焦急，他肯定在医院走廊上来回踱步，不时地看看产房里的情况。”我说：“很好，你们找到了关键的情绪‘焦急’，怎么表现这个情绪能够更加到位呢？”同学们沉默了一会儿，我提示大家：“他是一位父亲，是个男的，还可能会有什么动作呢？”同学们似乎明白了我的用意：“抽烟！”我说：“是的，同学们。”

在这个常见的情境里，我们不能直接说焦急、不安。这个大家都明白，我们要学会用具体的动作来表现，他作为一个父亲，会来回踱步，会忍不住抽烟，紧锁眉头。当孩子生下来后，他会呆住两秒，再飞奔过去。这是一个普通的不能再普通的例子。不普通的是，在以后的编剧过程中，我们要为这个父亲加上性格特征，塑造一个活生生的人，他是深爱妻子的丈夫、一腔热血的父亲，还是漠不关心的另一类？这是值得思考和挖掘的，电影艺术能够表达复杂的情节和心理。

《驯龙记》中男主角在维京族人中一直被认为没有猎龙的天赋，他在与夜煞的长期接触中学习了許多实际经验，熟悉了龙族的生活习性，了解他们的好恶，在平时的实战训练中展露了过人的驯龙技巧。族人大为吃惊，而这里惊讶的情绪，

剧本中必须体现具体的动作和表情,大家围在看台的中间,瞪大了眼睛(图1-6)。女主角不明真相,非常的恼火,既迷惑又气愤,独自在树林里练习掷斧头,发现男主角鬼鬼祟祟走向树林深处,便悄悄尾随,这里的动作生动地展现了女主角的个性。

图1-6 三维动画《驯龙记》剧照

北欧童话故事《太阳东边月亮西边》改编练习

请将以下故事情节,改编成具体的动作和对话。

早晨北风及时地叫醒她,背上了她,然后自己越变越大,越刮越强,看了都让人害怕。出发后,他们高高地飞行在天空中,仿佛只有到了天的尽头才会停下来。他们的脚下竟然下起了暴雨。狂风刮倒了树木和房屋。他们越过大海时成百上千的船都被刮沉了。过了很长时间,他们依旧飞奔在大海上空。“北风”越来越累,到后来累得实在是动不了了,他只好慢慢地降下来,越来越低,低得最后海浪都可以冲刷到可怜女孩的后脚跟了。

“你害怕吗?”北风问。“我不怕。”她回答说。事实也是如此。这时他们离陆地也不太远了,北风还有足够的力气把她送到岸上。很快他们到了东边太阳西边月亮的城堡的窗户下面。这时北风实在是太累了,只得在那儿休息几天,然后才能回家。

二、虚拟性

动画大师迪斯尼说过“动画片的首要责任就是把生活卡通化”。这恰好说明动画是一门虚拟、夸张的艺术。这个特征同样体现在动画剧本上,动画编剧的任务是营造一个无限想象的空间。人物可以千奇百怪,情节可以天马行空,这是动画片虚拟性的重要体现。此外,虚拟的情节比实拍电影多了一份神秘感,更加容易吸引观众,它是人类创造力的无限延伸,这种“不现实”的艺术特性,经由适当情节的烘托,往往更能触动人们的内心。

《千与千寻》描写了少女千寻在奇幻世界的历险,故事结合了神话元素,描绘了各路神仙,千寻在白龙的帮助下,努力工作解救了父母,最终回到现实。作者通过虚构的情节,表达了现实生活的美好理想:友情、坚持、成长。故事中的

人物想象力丰富，个性鲜明。白龙善良勇敢，汤婆婆自私贪财，无面有些贪婪和迷茫（图1-7）。

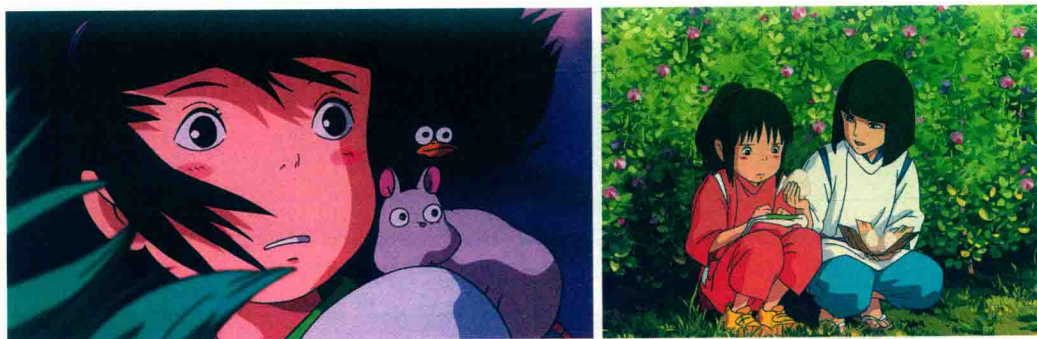

图1-7 《千与千寻》剧照

由彼岸天文化制作的原创动画电影《大鱼海棠》，以《庄子逍遥游》为灵感来源，中国福建地区传统土楼为故事环境，讲述了少女椿在少年湫的帮助下，历经艰难险阻，牺牲自我保护大鱼鲲并与之相爱的故事。虽然故事和人物都是虚构的，但影片中浓厚的民族特色，少女椿勇敢而执着的形象深入人心，故事情节夸张离奇却不乏现实基础，是一部个性鲜明的优秀作品。（图1-8）

图1-8 国内原创动画《大鱼海棠》

三、美术性

动画片是以画面讲故事的，观众也抱着对视觉效果期待。我国动画一度称为美术片，剧本中需要对画面的意境有所交代，例如画面色彩、环境气氛、人物的站位、场景的景别等。视觉效果的正确传达需要一定的专业知识和美术基础。“中国学派”的代表作《小蝌蚪找妈妈》开创了中国水墨动画的先河，在国际和国内获奖无数，其高度的艺术性和美术性是空前的。水墨形式的画面，打破动画单线平涂的一般模式，创造了无边界晕染的神奇效果。

图1-9 水墨动画《小蝌蚪找妈妈》

四、运动性

动画是运动的画面，是赋予生命的艺术。片中的运动和动作幅度是难点，也是亮点。这固然需要导演和原画的实力和功底，编剧在前期的文字描述中，也要给足提示，明确关键情节和主要动作。尤其是一些幽默的表情、夸张的动作，我们必须明确地写出来。《机器人瓦力》以小机器人为主角，通过表现人物模型的动作、表情、眼神，塑造角色拟人化的性格和情绪，使观众感同身受，充分与剧情融合。

图1-10 三维动画《机器人瓦力》

第三节 新媒体动画剧本写作

一、新媒体动画的含义

1. 剧本的含义

新媒体动画是指在新的媒介环境下，通过计算机技术实现的动画形式，也可称为数字动画。新媒体动画的“新”，是指技术上的革新。以手绘为主要制作手段的传统动画具有极高的艺术价值，但是其制作成本高、制作周期长、传播速度慢。依托计算机专业软件的帮助，数字动画在完成线条、上色、动作和特效等方面，具备前所未有的视觉效果和生产效率。其主要类型一般包括二维动画、三维动画、定格动画和交互动画等，我们目前接触的大多数动画作品，都是新媒体的产物，她在保留动画运动规律的基础上，带来了使动画生产者和消费者紧密联系的全新视野。

二、新媒体动画剧本写作的特殊性

新媒体动画特点鲜明，新的媒介不仅带来新的技术手段，更带给动画剧本创作以更广阔的构思空间，其特点主要体现在三方面。

其一，剧本叙事模式的创新性。新的技术手段改变了传统动画的格局，手绘动画媒介从透明胶片发展到纸张，通过手工绘制线条进行动作分解，呈现角色的外形和表演，这使商业动画的生产变得极其专业化，个人很难独立进行设计和制作。计算机软硬件的诞生和快速更新，为动画、漫画等艺术形式带来质的飞跃，批量生产和独立创作成为可能，故事的篇幅可长可短，故事逻辑可依照蒙太奇的规律进行剪辑，实现线性或非线性叙事。

其二，剧本改编模式的多元化。当今动漫市场与电影市场极其重视IP（知识产权作品）的培育和改编，好的故事是商业运营的基础，也是动态产业链的核心价值所在，优秀的故事可以改编为网络小说、漫画、动画、电影，并由此发展衍生产业，形成完整的价值体系和完善的创新模式。

其三，故事传播方式的交互性。传统的动画作品传播模式是一对一或者一对多，受众单向的接受动漫作品的内容和内涵，其交互性几乎为零。新媒体动画通过网络平台，实时播放和更新，并提供了生产者和消费者、消费者和消费者之间