

第一章 概述

本节课

- 1 剧本基本概念
- 2 剧本特性与格式
- 3 动画剧作技巧

动画制作流程图

第一节 剧本基本概念

一、剧本的基本定义

剧本是由画面讲述出来的故事

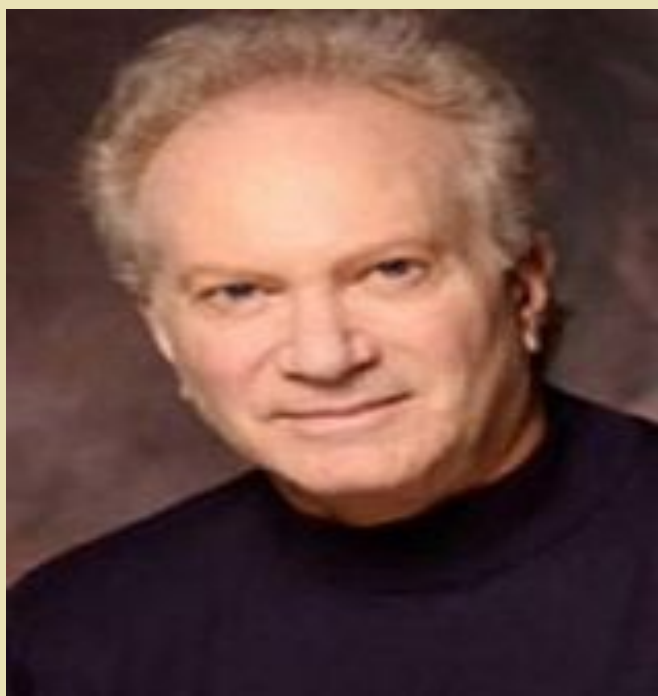

图1-1 悉德·菲尔德：美国著名编剧、制片人、最畅销的电影编剧著作作家。他的著作《电影剧本写作基础》（**Basic Reader for Film Script- writing**）自1982年首版以来已被译成16种语言，被世界250多所大学用作教材

二、影视剧本创作的要求

影视剧本的创作，是为今后影像拍摄作准备、打基础。那么在剧本的创作中，就不仅要把故事讲好、把人物塑造好，还有一个很重要的要求：剧本是否具有视听表现力！当文字隐藏到作品背后，故事、人物以及细节都要用视听语言来表达的时候，这部作品的感染力是削弱了，还是会因为影像的独特表现力而增长了？

三、影视剧本的特征

在我们读小说的时候，经常会被那些优美、独特的文学表达方式所打动：精妙的比喻、优美的景物描写、细腻的心理活动……然而这些文学的表达方式，却是无法直接转化为影像或声音的。

四、文学作品与影视剧本的区别

接下来，我们选取一部童话题材文学作品《飞熊号魔法船》（见图1-2）的片段，和根据本作品同样情景改编成动画片《音乐船》（见图1-3）的影视剧本做比较，看看两者有何区别。

案例分析1-1 文学作品与影视剧本的区别

图1-2 童话题材文学作品《飞熊号魔法船》

图1-3 根据文学作品改编成的动画片《音乐船》

五、剧本在影片中的作用

“剧本真乃是一剧之本”。我们能够清楚地看到在剧本这个阶段，人物、故事情节、影片的主题内涵，这些影片内容最重要的部分都已经确定下来了，不可能发生根本改变了。剧本的重要性由此可见。

第二节 剧本的特性与格式

一、剧本的特性

◆ 分镜头台本

分镜头台本是导演的工作，里面会细致地把摄影机的角度、镜头术语、演员走位等拍摄时的具体设计都写出来

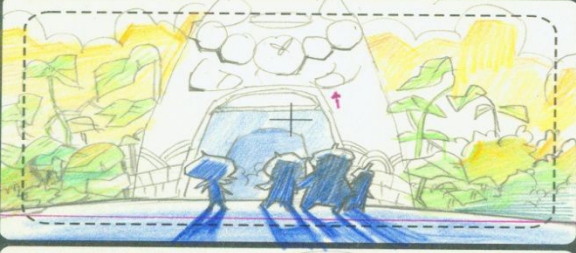

◆ 影视剧本

影视剧本是编剧的工作，不必告诉导演拍什么、如何拍，而是要“逐个场地、逐个镜头”地写剧本。

关键：一定要逐个场地，逐个镜头地去写剧本

片名 TITLE 《快乐奔跑》

页 PAGE 1

镜头 SC	画面 FRAME	动作 ACTION	对白 DIALOGUE	秒数 SLUG
44-017		门打开 门把手向上移动	伴随着机械 声音	2"
44-018		镜头从界 张口中看 不断抖动 落在地面上	镜头	2"
44-019		镜头从界 张口中看 不断抖动 落在地面上	镜头	6.5"
44-020		镜头从界 张口中看 不断抖动 落在地面上	"也"	3"

北京电影学院动画学院
Animation School of BFA

图1-4 动画片《快乐奔跑》分镜头台本范例

二、剧本格式

◆ 1.场号、时间、景色

第一行：场号（是第几场戏？）；概括地介绍这场戏的时间和空间；时空的类别（拍摄需要分为日景、夜景；内景、外景）。

阳光灿烂的海面上，一艘小轮船摇摇摆摆地漂浮着。（小船的甲板上/日/外）

第二行：人物的基本状态和动作。

爸爸手持鱼竿，悠闲地坐在船头的小凳子上，他身旁放着鱼竿和水桶。

◆ 2.逐个场地、逐个镜头地去写

◆ 3. 用彼此间隔的单元(或场)的连接推动影片前进

◆ 4. 将主观的抒情、议论、描写转化成视听语言

三、文学作品与影视剧本中刻画人物的不同手法

案例分析1-2 刻画主人公

图1-5 《哈利·波特与魔法石》书中描写的哈利形象

他经常穿达德里的旧衣服，这使他看上去显得更瘦更小——要知道达德里要比他大四倍啊，哈利长着一张瘦瘦的疙瘩脸，黑黑的头发，亮蓝色的眼睛，他的那副圆眼镜是用很多胶布粘在一起的，因为达德里总喜欢打他的鼻子，哈利对自己长相最满意的地方要数前额那道闪电形状的疤痕了

图1-6 电影《哈利·波特与魔法石》中表哥故意又跳又蹦把哈利弄得一头灰

哈利·波特住在楼梯下面的小柜橱里，而肥胖高大的表哥上楼梯时，故意又跳又蹦，使劲跺脚：结果柜橱里被震得墙灰纷纷落下，哈利·波特被弄得一头是灰，见图1-6。

第三节 动画剧作技巧

一、剧本创作规律

- ◆1. 发挥艺术家的灵感与个性，单纯而富有想象力，有质朴美好的情怀
- ◆2. “错位”与“逆向思维”
- ◆3. 讲故事的技巧和与观众交流的窍门

二、商业动画剧本的共同点

1. 要单纯而富有想象力

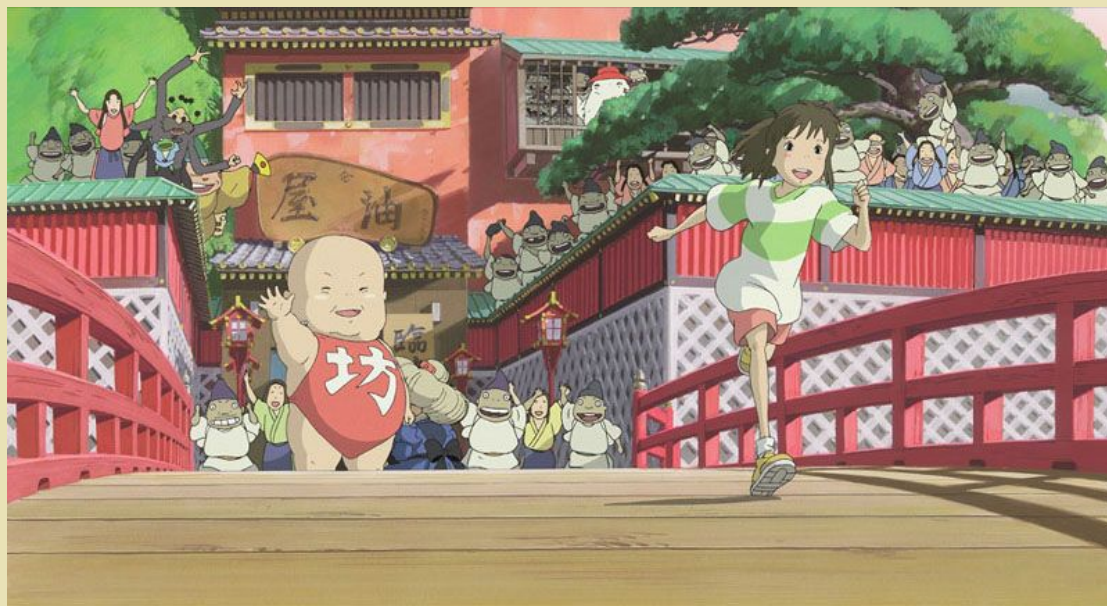

图1-7 动画片
《千与千寻》
的故事单纯而
富有想象力

宫崎骏的动画片《千与千寻》，故事情节并不复杂，讲述的是女孩小千为了救出变成肥猪的父母，闯入“神仙浴池”的冒险经历，见图1-7。

2. 要有质朴美好的情怀

图1-8 动画片
《海底总动员》
中谨慎胆小的
鱼爸爸

动画片《海底总动员》中那个谨慎胆小的鱼爸爸，为了寻找被人类抓走的儿子，居然远离家乡，冒着生命危险，去完成这个看似根本不可能完成的任务……见图1-8。

本章小结

影视剧本是一种独特的文学样式，形式上用“场”作为组成单元，强调内容的视听表现力。而对于动画剧本，则要求与动画自身的形式感完美地结合。

本章作业题

一、思考题

1. 剧本和其他文学样式在形式和内容上有什么区别？
2. 动画剧本的选材有什么特点？

二、实训题

详细内容请看配套《动画剧作实训》。