A collection of objects is arranged on a light-colored, textured surface. On the left, a portion of a chessboard with a checkered pattern and several chess pieces is visible. Next to it are two medals: one with a red ribbon and a white star, and another with a blue ribbon and a white star. A small compass is located in the bottom left corner. A pair of gold-rimmed glasses with thin temples is positioned in the lower center. The overall scene suggests a theme of strategy, navigation, and achievement.

第三章

编写动画剧本的流程

第一节 步骤一 如何创意

一、创意的基本概念

创意，就是把素材变成题材的过程

二、创意的基本特征

- ◆1素材是指未经加工的原始原料
- ◆2素材是公众共同占有的

三、创意的意义

案例分析3-1 蔡志忠寻找灵感的方法

著名漫画家蔡志忠谈起过他寻找灵感的方法。他家里有一个玻璃瓶子，里面放很多小纸条，都是平时积累下来的，每张纸条上写的就是一些普通的词。每次创作之前，他就从瓶子里随意拿出一个纸条，用这个素材展开联想，完成一个作品。

案例分析3-2 《哈姆雷特》改编对比

图3-1 英国电影《哈姆雷特》忠于原著

图3-2 中国电影《夜宴》对戏剧核心做了根本性改动

图3-3 迪士尼动画片《狮子王》主题替换为儿童更能理解的，现代人更为关注的生命主题

四、如何拥有独一无二的好创意

1. 要有大量的素材积累

案例分析3-3 动画片《悬崖上的金鱼姬》

图3-4动画片《悬崖上的金鱼姬》创作灵感来自文学作品和生活感受

2. 勤于思考、用不同的视角分析周围的事物、随时展开联想

案例分析3-4 电影《达·芬奇密码》

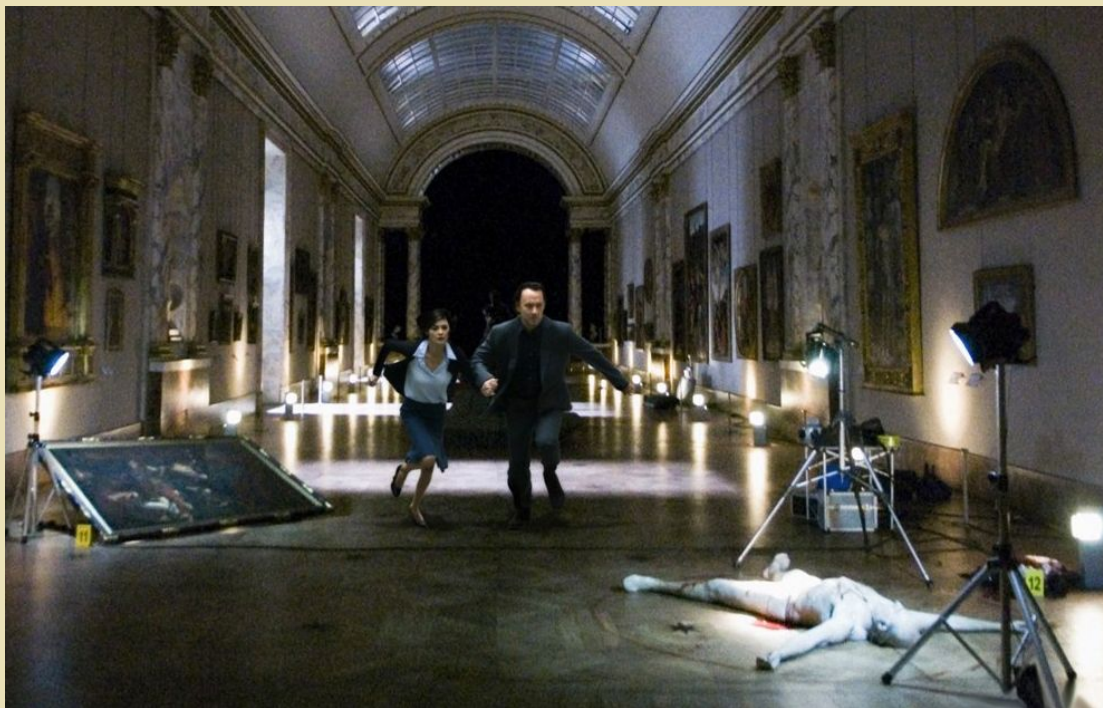

图3-5电影《达芬奇密码》源自创作者从一幅名画中发现的“秘密”

第二节 步骤二如何编写故事梗概

一、故事梗概的基本概念

二、故事梗概的基本特征

- ◆1有完整结构
- ◆2有核心情节
- ◆3有戏剧冲突
- ◆4有人物形象
- ◆5有中心思想

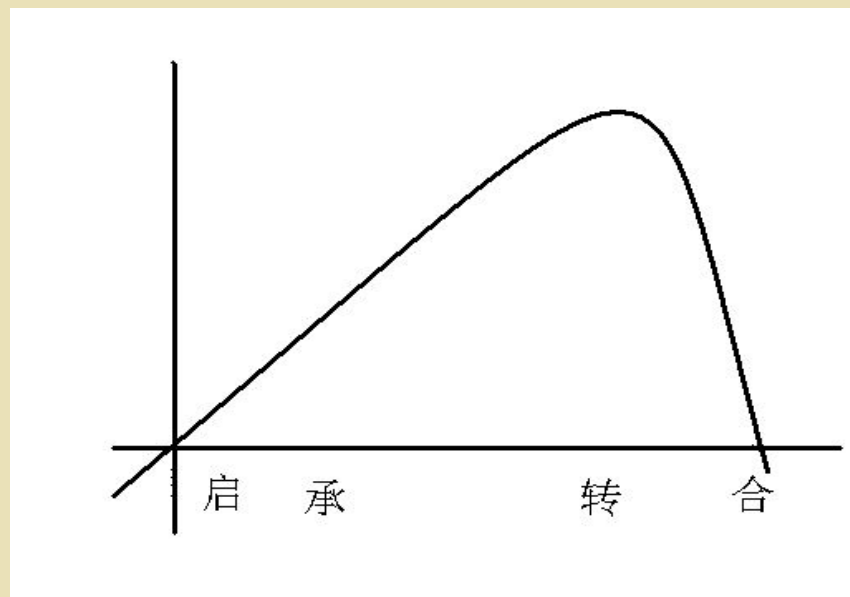

图3-6 故事梗概是一个把“点”变成“线”的过

三、一句话的故事梗概

- ◆ 第一个问题：故事的主人公是谁？
- ◆ 第二个问题：故事发生的背景是什么？
- ◆ 第三个问题：故事发生的主要矛盾（情节）是什么？
- ◆ 第四个问题：故事的叙述风格是什么

案例分析3-5 动画片《机器人瓦力》故事梗概与海报

故事梗概：在未来，被人类抛弃的地球上，孤独的老式机器人瓦力被现代机器人伊娃带回到宇宙中的太空船，他们经历了种种冒险，最终瓦力帮助人类重返地球。

图3-7 动画片《机器人瓦力》

四、故事梗概的四个组成部分（开端、发展、高潮、结局）

案例分析3-6 动画片《功夫熊猫》故事梗概

图3-8 动画片
《功夫熊猫》
海报

戏剧结构不可缺的四个部分

- 1开端
- 2发展
- 3高潮
- 4结局

除了交代完整故事细节，故事梗概中还应包含以下内容

- 1主人公命运线索
- 2主人公个性
- 3人物之间的关系

图3-9动画片《功夫熊猫》人物之间的关系

第三节 步骤三 如何展开剧本大纲

一、剧本大纲的基本概念

剧本大纲是在故事更改的基础上的进一步推进，把开端，发展，高潮，结局四部分的情节起伏具体展开。

二、剧本大纲的基本特征

与故事梗概不同，剧本大纲增加了以下几部分内容：

- ◆ 1.对重要的场景和细节有明确的设计。
- ◆ 2.规划了全剧的节奏感。
- ◆ 3.规划了人物的出场时机和方式。
- ◆ 4.规划了情节点和时间轴的关系。
- ◆ 5.规划了人物的内心情感和外在命运的对应。

三、两种美式编写剧本大纲的流程和方法

1. 第一种美式编写大纲方法：回答20个问题，把梗概变成剧本大纲

案例分析3-7 第一种美式编写《功夫熊猫》剧本大纲

图3-10 动画片《功夫熊猫》题材凸显中国元素

图3-13 动画片《功夫熊猫》中残豹从监狱出逃企图抢夺神龙秘籍

2. 第二种美式编写大纲方法：分为三幕、36个小单元、15个重点桥段

案例分析 3-8 第二种美式编写剧本大纲方法

第一幕 (1 ~ 20 分钟)

1. 开场	2. 结构的建立	3. 结构的建立	4. 催化剂	5. 思想斗争	6. 思想斗争	7. 思想斗争	8. 思想斗争	9. 大事件
-------	----------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

第二幕 (21 ~ 45 分钟)

10. 复线故事, 趣味和游戏	11. 趣味和游戏	12. 趣味和游戏	13. 趣味和游戏	14. 趣味和游戏	15. 趣味和游戏	16. 趣味和游戏	17. 趣味和游戏	18. 趣味和游戏, 故事的中间点
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

第二幕 (46 ~ 70 分钟)

19. 危机升级	20. 危机升级	21. 危机升级	22. 危机升级	23. 危机升级	24. 危机升级	25. 危机, 失落点	26. 灵魂的暗夜	27. 新的希望, 内在的觉醒
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	-----------	-----------------

第三幕 (71 ~ 90 分钟)

28. 一决胜负 (配角出现)	29. 一决胜负	30. 一决胜负	31. 一决胜负	32. 一决胜负	33. 一决胜负	34. 高潮 (领悟)	35. 领悟	36. 最终结局
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	--------	----------

提示：黄色部分是剧本的重场戏：剧情转折，出现新的变化。

第四节 步骤四 完成剧本

根据编写完成的剧本大纲，逐场地完成剧情的叙述，包括人物具体的行为、细节、台词、对场景的设定和描述等内容。

一部90分钟的电影大约需要80~120场戏。

本章小结

故事梗概要有完整结构，体现核心情节，包含戏剧冲突，树立人物形象，表达中心思想。

“一句话”式的故事梗概要抓住故事核心，包含“起承转合”四部分的故事梗概要体现完整的剧情，建立人物和人物间的关系。

剧本大纲把重场戏的情节、人物关系和人物性格都表述出来。有两种美式编写剧本大纲的流程和方法。

◆第一种：通过回答20个问题，来明确各个情节点。

◆第二种：把情节划分为三幕、36个小单元、15个重点桥段。

本章作业题

一、思考题

1. “一句话”故事梗概必须包含的三个元素是什么？
2. 故事梗概确立了剧本的基本结构，故事大纲在故事梗概的基础上，主要进行哪几方面的补充和发展（节奏感的确立、人物的情感线索等）？

二、实训题

详细内容请看配套《动画剧作实训》。

《灌篮高手》第一集

天才篮球手诞生!

第一场：体育馆日——内

（穿着红色球衣的赤木刚宪右手运着球缓缓地向着对面篮框的方向走去，篮球在赤木刚宪的手和地面间有节奏地跳跃着）

画外音：卡位！卡位！卡位！

（正面特写，赤木脸上露出坚毅的表情，忽然对面闯来白队的4号队员伸手拦截赤木）

画外音：阻止他！

（赤木用手轻轻将球横向传给7号队友宫城良田，良田接球后运球向前跑攻，白队7号正面拦截）

画外音：快呀快呀！

画外音2：这里！

画外音：防他！

（宫城良田向旁边一闪身，晃过前面拦截的球员，横身出去挥手将球传出，球被14号三井寿接住，三井寿面对镜头向左虚晃一步晃开对面拦截的9号队员，又向右出其不意跳起用右手推球投篮）

画外音：抢篮板！

（即将入篮的篮球被一只手挥击打飞，眼看要飞出界外的篮球被流川风横身飞出挥手打回篮球场，篮球被樱木花道用右手轻轻抓住。樱木花道左手掐着腰得意地自述）

樱木花道（得意地）：本人是天才篮球手樱木花道，看着，看我英勇的姿势！

（樱木花道迈着轻松地步伐向前跑动，小跳上篮，单手空中扣篮，画面定格，出本集剧主题名——天才篮球手诞生！）

-
- 场景：俱乐部)
 - 俱乐部吧台
 - 王：你好麻烦问一下 这个二楼DJ室音控怎么走啊？
 - 服务生：拐弯上楼
 - 张（说北京话，光膀子，胳膊上有纹身，叼着烟）在调试话筒，王凑上前。
 - 王（巴结的）：张哥，咱今天演出什么时候开始啊？
 - 张（不耐烦的）：去去去，没看我忙着吗，谁让你来的啊！
 - 王：联系的李哥说让我今天开始在这儿演出，上班啊。
 - 张（嘲笑的）：知道这什么地方吗，这是夜总会！只招小姐！你一大老爷们来这干吗来了？当鸭呀？抱歉，我们这没有这项业务！
 - 王（气愤的）：可联系的李哥说这里招聘歌手，我们签了协议，交了1000块押金呢！
 - 张（大笑）：又一个上钩的。那钱呀你就当孝敬给哥我买烟的！
 - 王愤怒的冲上前准备理论：什么就买烟 什么孝敬买烟？
 - 张：三号位 三号位 过来一下
 - 安保：什么事？大哥。
 - 张：把他给我扔出去
 - 安保：走走走 捣什么乱 赶快滚

(场景：大街)

- 失落的在地下通道走，卖唱的年轻人何还在那个地方卖唱。
- 走过去，看了一眼。
- 又走回来，打开吉他坐在何旁边，说：哥们 一起来弹一曲呗。
- 何看了王一眼，朝通道尽头使了个眼色。
- 冲上来3个叼着烟的小混混。
- 带头的混混叼着烟，和王对视了一秒，把烟灰在王的吉他上弹了弹，说：小子，知道这什么地儿吗？在这儿卖唱，你以为想唱就唱 唱的响亮的吗？赶紧的！交保护费！
- 王（冲上前愤怒的）：交什么保护费啊？我找一个歌厅唱歌被中介黑钱，我这种地方唱歌也不行了？还有没有天理啊！
- 混：天理 老子就是天理 你再废话老子抽你丫的信不信？
- 王抡起吉他：我操！
- 黑屏。配乐《完美》吉他
- 带头的混混（鼻青脸肿，背景是其他2个小混混的背影在跑）：小子你丫等着 别让我再看见你丫的。转头跑。