

08881 动画编导基础教程重点笔记

- 1.现代动画的状况：多样化，大众化，互动化，专业化。
- 2.动画多样化的应用领域：展览，博览会，科研课题，大型建筑项目，电子游戏，电子读物。
- 3.动画实现大众化的技术支撑：网络动画软件 flash 的出现和无线上网，智能手机网络电视等技术是动画实现大众化的技术支撑。
- 4.动画互动化的发展：交换式课件，电子读物的动画/半动画，单机游戏，网络游戏。
- 5.专业化的特点：传统影视动画片侧重于表现故事情节、角色的情感，因而人物的造型、表情，动作，镜头的组接是重点。建筑动画漫游则侧重于表现建筑造型，室内外环境，因而空间，结构，材质的表达是重点。游戏软件的设计中的原画与动画片的原画不相同，其人物设定，贴图，渲染也有不同的要求。
- 6.现代动画人所需的基本素质：人文素养，艺术修养，技术技能。
- 7.现代动画人所需要的技能要求：掌握动画的基本理论，了解编剧，导演，摄制，剪辑等方面的知识。
- 8.动画创作常用的软件大致分为四大类：主要包括绘图软件、二维动画软件、三维电脑动画软件，后期剪辑合成软件。在

这个数字时代，数码技术的掌握显得很重要。

9.文学剧本的含义：影视编剧用文字表述和描绘未来影片内容的一种独特的文学样式。

产生过程：电影早期没有剧本，或剧本开始只是些简短的故事提纲，当电影发展成为一门独立的新型艺术后，便不可能再在摄像机前临时设计各种新颖、细致的视觉效果，而要事先做出周密的计划，这样剧本就产生了。

20 世纪 20 年代，电影文学剧本的概念才产生，巴拉兹的《电影美学》《》

我国第一部正式意义上的文学剧本是 1925 年洪深在《东方杂志》上发表的《申屠氏》

10. 影视艺术对编剧的要求

①会写，具备较强的文字功底，能够用文字充分而又明确地表达自己的想法。

②会想，具有丰富的想象力，要善于把握具有戏剧性的东西。

③会讲，善于讲述故事，懂得如何将一个故事讲得引人入胜而又层次分明，脉络清晰。

④善于利用画面传达思想，应该具有对生活敏锐的观察和感受能力，具备高度发达的视觉感，应该善于从影视的角度去看待人和事，把握其中戏剧性的内涵。

11. 动画文学剧本的特征：充分的幻想空间，简洁流畅的故事设计，通俗易懂的叙述风格。

12. 类型：原创剧本；改编剧本

13. 原创剧本：对于动画编剧来说，善于从生活和生命感受中体会，提炼具有剧作元素的内容，并将其以动画的形式呈现出来，这就是原创精神的内在要求。海底总动员，小鸡快跑，怪物公司，冰河世纪，千与千寻。

改编剧本：改编剧本即编剧对其他文艺作品或传说故事等的相关内容进行改写加工而成的剧本，如动画片《哪吒闹海》就是由古典小说《封神演义》改编而来的，《埃及王子》改编自《圣经》里的故事。改编的原著本身一般都是已被读者认可并广受欢迎的作品，他们在人物或故事等方面已经具备了良好的群众基础，对此加以改编可以降低作品的市场风险。

14. 动画片剧作结构的概念、一般原则、形式：

所谓剧作结构，就是指基本内部结构的组织构造，也就是将素材组织在一起成为一个有机整体的框架或布局。

剧作结构的一般原则：

(1) 必须符合客观主题需要，即形式上要服务于内容。

(2) 必须服从塑造人物形象的需要，即结构安排要有利于人物形象塑造。

(3) 要能使剧情合理有效地进行

(4) 必须是一个完整统一的有机体

剧作的形式：单线结构（故事一条线索，顺序进行），平行

结构（两条线索，平行推进相互呼应），网状结构（三条或三条以上线索，彼此纠缠交织推进剧情发展。

单线结构：白雪公主，花木兰

平行结构：海底总动员

15. 戏剧性叙述方式：故事结构在严格意义上遵循传统戏剧冲突（故事设置按照开端、发展、高潮、结尾进行，讲求叙事的起承转合），另外还有体现出动画片特有的规律性：动作刻画讲求生动有趣，剧情设计讲求紧张感和冲击力。可以说煽情，惊险，奇迹，有因有果，人物性格典型化是戏剧性动画片叙述的主要特点。（大闹天宫）。

写实性叙述：尊重事情原本，在时间和空间的演变上追求接近或更加符合自然运动的规律。（三个和尚）

抽象性叙述：强调视觉艺术的动态性，通过运动的形式感来表现抽象的含义，具有高度的概括性和浓缩性。（跳动的音符）

16. 情节和含义：

- （1）情节是人物一系列的行动
- （2）情节是互相联系的事件
- （3）情节是人物性格成长的历史

因此，情节是由一系列能够展示人物之间关系的事件构成的，事件的各种可能性之间具有内在的联系性。

17. 动画片剧作情节的组成：

序幕：剧情开始的前一场戏。（冰河世纪）

开端：剧作中主要事件的起始，主要人物和主要矛盾的显露

发展：矛盾和冲突不断发生，逐步叠加激化。

高潮：矛盾冲突发展到了最激烈最尖锐的阶段，不得不去面对和解决。

结局：矛盾或悬念最终解决。

尾声：不是所有的剧作都有尾声，尾声一般用来补充交代，预示剧情未来，暗示主要人物命运走向，照应开头等。

18. 动画片剧情情节构思：

（1）情节构成要新奇，奇特新颖是动画情节构思的首要考虑问题。

（2）处理好情节的偶然性与必然性，做到“出乎意料之外，合乎情理之中”。例如：动画片（小鸡快跑）

（3）运用悬念引人入胜，悬念是观众对人物命运和故事情节的一种期待心理。

我国古代的传奇、杂剧、话本小说等都以新奇著称，清代戏剧理论家李渔曾说过，所谓“无奇不传”也是指这个意思。花木兰。

19. 人物是剧作的核心。

人物形象设计的首要依据是人物性格。

想象力是动画片创作最核心的内容。

20. 动画人物的特征：（1）简单明了（2）充满童趣

21. 动画人物塑造的技巧：

(1) 为类型化人物加入时代特征。梁山伯与祝英台

(2) 为人物设计习惯语言和动作。

(3) 人物形象设计要富有想象力。怪物公司的反面角色蓝道的形象，百变狸猫的狸猫，冰河世纪中的松鼠。

22. 导演的概念：影片制作工作的组织者和领导者，是将剧本以影像的形式表现出来的总负责人。

23. 导演的地位：影视是一种需要多个艺术门类的人员协同创作的艺术作品，导演在影视创作中处于首要的核心地位。即使其他人有不同的创作观点，也只能在导演的艺术思路的统领下协调考虑。

24. 影片导演的职位的构成：导演的职位一般包括：总导演，副导演，导演助理，摄影导演，美术导演。

特伟，“牧笛，小蝌蚪找妈妈”

王树枕，“哪吒闹海，过山猴”

严定宪，“金猴降妖”

钱运达，“金色的海螺，草原英雄小姐妹”

曲建方，“阿凡提”

常光希，“宝莲灯”

张松林，“没头脑和不高兴”

胡进庆，“葫芦兄弟，鹬蚌相争，淘气的金丝猴”

25. 动画片导演与一般导演的区别：动画导演除了需要有一般的影视导演的必须具备的能力（如艺术灵性，对生活的敏锐观察与发现能力，超常的感悟能力以及良好的组织协调能力）外，还要具有出众的想象力和未泯的童心。

26. 动画片导演的工作特点：全局性，协调性，灵性（艺术感觉），韧性。

27. 动画片导演的工作流程：

筹备阶段：研究剧本，撰写导演阐述，确定角色，选景，分镜头剧本创作。

拍摄阶段：全面负责各个程序流程的工作，对各个环节进行具体的指导。

后期阶段：指导画面剪辑、录音、音画合成。

28. 导演阐述：动画片导演根据文学剧作的内容，用书面文字阐明影片主题思想、人物性格、艺术风格等方面的构思和设想，并提出对各创作部门的要求，以保证整个影片思想和艺术的统一。

导演阐述作用：是导演工作的主要内容，是导演对于未来影片最核心的把握和描述，是导演创作思路依据，导演阐述往往能够体现出导演的艺术个性和艺术追求。

29. 动画片文字分镜头脚本：是动画片导演把文学剧本分切成一系列可供拍摄的镜头的一种文字剧本。内容包括：每个镜

头的编号，标明长度，写出各个镜头画面的内容、台词、音响效果、音乐及拍摄要求。

30. 动画片画面分镜头脚本（故事版）：是导演主要以画面加少量文字示意的分镜头剧本。画面内容包括环境背景、人物活动氛围、起止位置和拍摄镜头处理等项内容，并对每个画面注明人物感情、动作、台词、音乐及效果等要求。

（画面分镜头脚本是。。。等部门的工作蓝本。

拍摄顺序往往不是按剧情的时间或逻辑思维先后进行，而多按场景进行，一个场景发生的情节一次性拍完，所以在分镜头脚本中场景必须标注分明。）

31. 分镜头脚本制作的一般程序：

- （1）深入理解文学剧本，
- （2）考虑改编方案，
- （3）设计具体操作方式，
- （4）精心撰写分镜头剧本。

32. 分镜头脚本的特征：（1）可操作性强，（2）场景明确，（3）境位清晰，（4）转接自然，（5）叙述简洁。

33. 蒙太奇的含义：

- （1）作为电影反映现实的艺术方法的一种独特的形象思维方式，即蒙太奇思维、蒙太奇原理。
- （2）作为影视的基本结构手段、叙述方式，包括镜头和分镜头、场面、段落安排与组合的全部艺术技巧。

(3) 作为影视剪辑的具体技巧和方法。

34. 蒙太奇的功能：

(1) 蒙太奇是有着心理学原理，

(2) 选取那些能表现事物实质的有意义的素材，去掉那些带有过程性的无意义的素材。

(4) 蒙太奇镜头组合的意义远远大于镜头之间内容的简单连接。

35. 蒙太奇的类型：叙事蒙太奇、表现蒙太奇

叙事蒙太奇：通过一组或多组按照时间或逻辑顺序组接的镜头来叙述剧情，展示一系列事件，又分为：连续蒙太奇，颠倒蒙太奇，平行蒙太奇，交叉蒙太奇。

表现蒙太奇：也称队列蒙太奇，它不以事件发展顺序、时间或逻辑为依据来组接镜头，而是通过不同内容的镜头队列来暗示、比喻，表达原来镜头不曾有的新含义，一种比人们所看到的表面现象更深刻、更深刻富有哲理的东西。（卓别林电影“摩登时代”）

36. **叙事蒙太奇：**连续蒙太奇、颠倒蒙太奇、平行蒙太奇、交叉蒙太奇。

37. **平行蒙太奇：**将不同地点、不同时间发生的事件连接起来，并进行叙述蒙太奇的形式。

交叉蒙太奇：将不同地点、同一时间内发生的两个或多个情节线索连接起来交替表现的形式。

： 电影《党同伐异》 《爱情麻辣烫》

交叉： 最早来自于美国电影大师格里菲斯《一个国家的诞生》，国产电影《铁道游击队》

38.、影视摄影师具备的能力：

一是熟练掌握电影摄影技术；二是要有形象思维、文化和艺术修养。

39. 摄影构图的概念:构图就是运用摄影镜头的成型特性和摄影造型手段构建揭示一定意义和内容的画面 。

40. 摄影构图的原则:一是突出主体，展现主题思想；二是从主题出发，处理好主体、陪体和环境的关系。（即通过取景使照片的画面更能表达其思想内容和摄影者的意图，并说明问题，吸引和感染观众）。

41. 摄影构图的要求：简洁、完整、生动、稳定

简洁：与主题无关的东西尽可能排除在画面之外。

完整：指被摄对象必须在画面中给人以相对完整的视觉印象。

生动：指要抓住最能反映被摄对象的性格特征、表情、动作的瞬间姿态；拍摄某一事件必须抓住事件发展的高潮，要注意其典型性；要把景物拍得富有立体感、空间感和质感，要有现场气氛。

稳定：画面景物要给观众以均衡的感觉，不会让人感到一头重、一头轻。

型，s型，等。

43. 主体的位置：主体一般位于井字线的交叉点，用“九宫格”把画面用“井”字分割，四条分割线的四个交叉点被认为是最佳视点，尤其是右侧的两个交叉点被认为是视觉重点位置，因此，主体的位置处于该部位时最能吸引观众的视线。

44. 突出主体是为了更好地表现主体。

45. 突出主体的方法：①运用对比突出主体。②运用前景突出主体③运用背景突出主体。

46. 突出主体的前景处理主要以以下几个方面？

- ①选择具有季节特征、地方特征的景物作为前景。
- ②选择框架式前景
- ③选择具有对比、比喻和比拟效果的景物作为前景。
- ④不同场合，前景的作用不相同。

突出主体的背景处理方法主要有：

- ①用简洁的背景突出主体
- ②加大背景与主体在影调上的对比突出主体
- ③用含有特定内涵的背景突出主体。

47. 位置的匹配：从一个镜头切换到另外一个镜头时，一般情况下场景中的中心人物如果没有走动，则应在画面中保持相同的方位。

在表现一个演员的连贯动作的两个衔接镜头中，动作方向要一致，否则观众就会混淆运动方向。

49. 视线的匹配：当两演员对视时，他们的视线呈对立方向，如果再接两个镜头分别表现，他们的视线仍然必须呈相对的方向。当两个演员朝同一个方向看时，他们就不是相互对视，而是一同在看另一物体。

50. 三角形原理：关系线是两个对话人物头部之间的直线。在关系线的一侧可以有三个顶端位置，构成一个底边与关系线平行的三角形。在关系线的两侧各有一个三角形的摄像机位置布局，在拍摄的时候，可以使用任何一侧，但不能混用，这就是三角形原理。

51. 三角形原理的五种基本变化：外反拍角度，内反拍角度，平行位置，共同视轴（压轴角度），肩并肩位置。（外反拍是面对面谈话中最简单、最常用的典型处理方式。前三个一个三角形内包括七个摄影机视点。）

52. 划分景别主要把握以下两点：

①景别划分所指的对象是被摄主体。

②景别划分的通常做法是：以画格中截取人物身体部分的多少为划分景别的标准。

景别包括：远景、全景、中景、近景、特写。

53. 远景作用：介绍环境，表现广阔场面；抒发情感，渲染气氛。注意事项：时间因素、天气因素、机位及光线因素。

全景是拍摄每一场景的主要镜头，它决定了场景中的相互关系并决定了这一场景中所有的分切镜头的光线、影调、色调，以及被摄对象的方向和位置。

注意事项：在场景中，全景无论最后剪辑的时候是接在前面还是接在后面，实拍的时候，都应该先拍。

中景作用：最适合观众的视觉距离，是影视作品中最常用的镜头，观众既能看到主体的上半身及人与人之间的交流，又能看到人物与环境的关系。

注意事项：在一部影片中，中景占的比例较大，这就要求构图要优美，要注意被摄主体和镜头角度富有变化，要响应全景，要注意轴线。

近景作用：介绍人物、展示人物面部表情常用的镜头，观众能看清人物脸部细微的动作，有利于揭示人物的内心活动。

注意事项：因为被摄主体只有一个，对被拍摄的主体的动作范围要留有空间，画面简洁，色调统一。

特写作用：特写多用于刻画人物细微的表情、动作、展示令人不易察觉的心理活动和形体动作。

注意事项：特写镜头有强烈的视觉效果，因此不宜滥用，镜头对焦要准，可作片段的转场手段。

54. 角度垂直变化：平视、仰视和俯视

) 平视：是指成年人的视力水平线，有些影片为了达到特殊的艺术效果，采用压低平视，变成儿童甚至是动物的视力水平线的平视。

(2) 仰视和俯视

①代表剧中人物的主观视线

②表达剧中人物的心理感受

③表达作者或剧中人物对人及事物的主观评价。

仰视：崇高、庄严、肯定、优势

俯视：不满、蔑视、否定或劣势

55. 水平变化：正面、侧面、背面

(1) 正面

①被摄对象显得庄重、正规

②易于准确、客观、全面地表现人物的本来面貌

③用正面角度从正常视点拍摄时，画面缺少透视变化。

(2) 侧面

①使被摄对象显得活泼自然

②是影片中使用最多的角度，可造成较好的立体感的透视效果。

(3) 背面

①不利于介绍被摄对象，在影片中出现较少

②使被摄对象显得含蓄、丰富。

56. 不同线条给人的感受可以概括为：

线条强，细线条弱；曲线条柔，直线条刚；浓线条重，淡线条轻；实线条静，虚线条动。竖线条能给人以坚实、庄严、高耸之感；横线条能给人以平稳、舒张、宁静之感；斜线条富有动势并有较强的视线引导作用；曲线条富有自然美、造型力强，波浪式行进、螺旋式旋转、蛇形般蠕动的曲线增强了画面的纵深感和动态感；汇聚线在画面上能强烈地表现出画面的空间感。有规则的重复线条，无论是横直竖斜，只要排列整齐，就能造成雄壮、行进、优美、欢快等节奏。

57. 质感：指被摄体表现结构的性质在照片上呈现的真实感。

58. 利用前景拉出画面空间：

59. (1) 使用前景要有明确的意图

(2) 前景不能出现在画面的主要位置，一般在画面的四周为宜。

(3) 前景应与主体、陪体、背景等协调，不要破坏画面的完整与统一。

(4) 运动物体不要作为前景，以免分散观众的注意力。

(5) 前景的色调不可突出，按照空气透视规律，前景应是深色调。

(6) 调焦不应对在前景上，通常前景比背景在模糊程度上要清晰一点。

(7) 常用的前景形式：框体（帘式、洞口、廊口、拱口等），旁衬式（树叶、芦苇、花丛等）

60. 利用背景推出画面空间：对比、照应

对比：指背景与主体在形状、影调、色彩等方面存在明显差异而形成的关系。

照应：指表现手法和思想内容上，背景必须与主体有联系，形成互相补充的呼吁关系。

在以照应为主要表现手法的画面中，画面空间的塑造要避免两种倾向：一是把主体从环境中分离出来。二是背景与主体同等处理，背景过于鲜明，冲淡了对主体的表现。

61. 利用不同透视规律推出画面空间：拍摄距离，拍摄方向，拍摄高度，大气介质四个方法。

62. 拍摄距离：短焦距+近距离能增强透视感。长焦距+远距离能削弱透视感。

拍摄方向：立体形态的景物，从侧面拍摄，线条收缩明显，空间感比正面拍摄强。

拍摄高度：仰拍，天空面积大，前景会遮住中景和远景；俯拍，地面面积大，前景、中景、远景都能表现得很清楚，层次多，因此，俯拍比仰拍更能表现空间深度。

大气介质的影响：近者轮廓清晰、反差强烈、色彩饱和度高。远者轮廓、反差、清晰度和色彩饱和度等较低。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365111102140011232>