

第3章 改编的动画剧本

本章讲述如何将已有的文学作品改编成动画剧本；着重讲解了剧本如何选题与题材的种类及其表现，以及在改编中所采用的形式与方法；并且深入地分析在改编动画剧本中如何营造动画情节的气氛；如何表现情节的丰富性；如何凸显主题内涵，与动画表现的场景特点及结尾的完美性。

在漫漫的文学发展史上，有很多脍炙人口、耳熟能详的故事。在这些文学泰斗面前，我们的灵魂是这样地渺小，为什么不站在巨人的肩膀上看待这个世界呢？所谓电影改编就是鉴于此。运用电影思维，遵循电影艺术的规律与特点，对这些名家作品进行的二度创作，就是改编的剧本了。

3.1 动画剧本改编的优势

动画剧本的改编范围很广，戏剧、小说、散文、诗歌、故事、民间传说、神话等均可进行艺术再创作。例如，《大闹天宫》《狮子王》《美女与野兽》等，都改编自名著或民间传说（见图3-1、图3-2）。

图 3-1 狮子王

图 3-2 美女与野兽

3.1.1 历经考验

名著能够在众多文学作品中脱颖而出，在人物塑造与故事构思方面，势必有其独到之处。名著本身已经得到了大多数人的肯定与广泛的认同，这也正是动画剧本确定的坚实基础。

3.1.2 脍炙人口

名著自身的知名度就是对动画影片的前期宣传。商业动画片自然是需要得到经济上的回报，本身具有知名度的故事，自然会吸引更多关注的目光。

3.1.3 有的放矢的创作

作为学生，在进行剧本创作时，进行一定的改编练习，对认识剧本的特性，认识动画的表现特点，都大有好处。影视创作本来就是集体的智慧，应该学会相互协作，集思广益；学会把不同的创意和想法融汇到作品中去。

改编剧本的过程，就是在提炼、变形他人的创意。同时，在此基础上更好地展现出自己的智慧与创意。

3.1.4 改编的创造性

改编有多种方式，忠实原著并发挥自身的创造性是改编剧本的基本原则。当然，自身的创造性是第一位的。在改编的过程中自身的创造性，不应被原著的立意所束缚，要培养自己冲破惯性思维的习惯。这是打开创作思路的方式，也是延伸意义上的改编。

图 3-3 小熊维尼

3.2 改编的几种形式

一般把其他文学样式改编成动画剧本，大致采用“忠实原著、原汁原味”“局部改编”“颠覆传统、解构经典”等多种方法。首先要用动画表现的眼光去选择素材，然后进行戏剧化的调整结构，在主题内涵与人物情感方面，尽可能地营造出动画特有的单纯、美好的气氛。

3.2.1 忠实于原著

对于名著的改编一般都采用这种方式。保留原作的故事框架与人物设计，保持原作品风格的原汁原味，力求忠实地表现出原作的内涵与塑造的人物。这种改编只是把抽象的文字转化成具象的视听语言。

例如电影《王子复仇记》、电视剧《围城》、动画片《小熊维尼》都是改编自名著的成功范例。这些作品很难明确、孤立地指出它的人物塑造好，还是情节设置好。这些作品之所以优秀，如此脍炙人口，是因为它的各个元素之间达到了某种平衡与和谐，情节与人物塑造表现得恰到好处，所以忠实地保留了原著的主干与表现方式，这不失为改编名著的明智之举（见图 3-3）。

忠实原著的改编方式，并不是说不能删改，而是要强调原著的内涵与精髓、原著的艺术思想、形象系统与风格神韵，并要完成对原著的“从文学思维到画面思维”“从文学形象到动画形象”“从文学语言到视听语言”的转换过程。

作为编剧，首先对原著要有深刻、透彻的理解，同时发挥自身对画面表现的想象力、创造力。因为，文学作品区别于影视作品的一大特点，就是文字是抽象的，其情景、人物、细节等都是读到文字之后，折射到读者

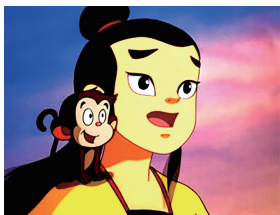

图 3-4、图 3-5 宝莲灯

图 3-6 花木兰

的脑海里将其形象化，它为读者提供了广阔的想象空间。所以，有人说 100 个人读《哈姆雷特》，就有 100 个“哈姆雷特”。

改编名著就像与原著作者的对话，这种对话并不是一味地迎合，而是思想性的交流与精神上的融合。作为改编者，其创作的乐趣，我想也就在于此了。

3.2.2 局部的改编

这种改编的形式，就是有选择性地局部改编。大体可分为节选、取意、组合等方法。

(1) 节选——就是在原作中，根据自己的需要，选取一部分章节，改编成一个完整的故事。

这样的例子有不少，就像动画片《宝莲灯》（见图 3-4，图 3-5），影片讲述少年沉香刻苦学艺，历尽艰险，劈山救母的故事。神话传说中《宝莲灯》的这段情节，出现在故事的结尾，其故事主线是来自天宫的三圣母与人间的男子相恋，对抗天庭。

动画片《宝莲灯》则以“沉香”为主要角色。以他“劈山救母”为故事主线，而他在救母过程中历尽艰险，受尽挫折，不断成长，最终“灯人合一”成为英雄的故事框架，可以说它是“成长类题材”的典型范例。

(2) 取意——就是保持原作的“故事框架”或“角色设计”内在的一部分，而对外在形式进行改编，比如故事的环境，人物的身份，故事的部分情节。可以说迪斯尼所改编自名著的动画片，多采用取意的方法。

例如，《花木兰》取意于《木兰辞》，《狮子王》取意于《哈姆雷特》（见图 3-6、图 3-7）。

图 3-7 狮子王

图 3-8 颠覆与解构大话西游

(3) 组合——就是把几个故事组合成一个完整的故事；这种改编对素材的要求较高，将不同的故事融合于一个故事框架之中，主题内涵与风格要和谐统一，在动画影片中并不常见。

3.2.3 颠覆与解构

“忠实原作”与“局部改编”这两种改编方法，都是建立在对原作的思想与主题内涵理解并认同的基础之上的。无论对故事、主人公做怎样的改变，都保持了故事原本的主题。“颠覆”是打破了原作的思维方式，对原来的主题提出质疑，甚至彻底颠覆。

颠覆的题材常见于名著或流行传媒品，只因为名著与流行传媒品有着广泛的知名度，传播范围广，尽人皆知，其主题也代表着传统或主流的思想意识形态。对于此类题材的颠覆，往往形式大于内容。

可以说，“颠覆”是叛逆的表现，是“快餐文化”与“网络时代”的伴生品。“颠覆传统、解构经典”处处反其道行之，拆毁原作的核心、质疑原作的内涵。这种行为的本身就具有了某种含义。挑战传统，正是这类改编作品的永恒主题。例如《水煮三国》《大话西游》等（见图 3-8）。

图 3-9 哈姆雷特

图 3-10 狮子王

3.3 营造单纯完美的动画氛围

作为动画剧本无论是原创还是改编,主流表现都采用了戏剧化的结构,也就是我们经常谈到的“起、承、转、结”。和小说这种文学形式做个比较,剧本的起伏变化要更为明显。在将一部小说或者童话进行改编时,编剧需要首先对原来的故事作一个结构上的整理,找出原作线索的开端、发展、高潮、结尾,使观众能明确抓住故事发展脉络,简化那些琐碎情节,寻找巧妙的切入点带观众进入故事,并且对高潮段落加以强化。对于动画片而言,这种简明而富于节奏感的结构方式显得尤为重要。

正如迪斯尼所说,动画片有一种明朗、纯净、乐观的特质。体现在改编中,当一部作品被改编为动画片时,作品中阴暗、沉闷、过于尖锐的部分,往往会被剔除掉,取而代之的是美好和纯净。

3.3.1 完美的结局

一谈到动画片的故事结局,我想都会给我们留下深刻的完美印象。无论在故事中,主人公经历了怎样的挫折与磨难,到了结局,都会获得完美而幸福的生活。

我们还是以改编自《哈姆雷特》的《狮子王》为例加以比较吧(见图 3-9、图 3-10)。

《哈姆雷特》的结局: 哈姆雷特的结局十分凄惨,王子的爱人溺水而亡,母亲中毒而死,王子虽手刃仇人,但最终也毒发身亡。

《狮子王》的结局: 创作者对结局作了大幅度的调整,仇人“刀疤”跌下悬崖,“王子”复仇成功并获得王位,母亲与动物王国得到了解救,

王子和爱人有情终成眷属，个人得到了幸福，王国获得新生。当然，这样的处理不仅仅体现在结局，也体现在故事的每段情节当中。

3.3.2 完美的情节

在动画片中，杀人、流血死亡的情节不会直接表现，血腥、暴力的情节要巧妙地回避，或巧妙地暗示出来。

例如在《狮子王》中，坏蛋刀疤的死就是用影子来表现的。影片中略去了王子的母亲改嫁仇人的段落，略去了王子被迫装疯的情节，而到了结尾，王子的复仇也是大义凛然（见图 3-11）。

3.3.3 完美的人性

在动画片的正面人物身上，绝不会出现任何的道德瑕疵，或是令人不安的极端行为，即便是怪物史莱特虽相貌丑陋，却有一颗英雄的心。他们有的只是性格上的小弱点，可爱的小毛病。

还是以《狮子王》为例，不知大家注意到没有，“辛巴”在与“刀疤”最后决战那样的混乱场面中，在激烈的搏杀中，我们的主人公竟然没有杀人，动画片中的那些坏蛋几乎都是自己结束生命的，死得那样咎由自取（图 3-12）。

3.3.4 完美的对话

我们在小说中看到，人物一出场，作者往往会描述一段这个人物的外

图 3-11 狮子王

图 3-12 狮子王

貌、个性，甚至家庭环境，让读者可以对这个人物有所了解。到了剧本中，这些描述就要以具体化的形式加以表现。文学作品对人物的塑造，是直接描述出一个人物的特点或是心理状态，但是在影视作品中塑造人物就要用能让观众直接看到的细节，人物的内在个性只有通过语言和行动才能表现出来。

动画片中情节的主流表现，有着许多微妙而严格的规则：“干净”的台词、对爱情的含蓄处理，等等。爱情在动画片中常常出现，但成年男女相处的状态更似要好的少男少女，显得朦胧而纯净。

例如在《风中奇缘》《阿拉丁神灯》等动画作品中，男女主人公的爱情，两人在美丽的山水间互相追逐，含情对视等，表现手法美而纯洁（见图 3-13、图 3-14）。

图 3-13 阿拉丁神灯

图 3-14 风中奇缘

图 3-15 丰富的表现形式

3.4 主题的丰富性

迪斯尼说：“动画片不仅是给孩子看的，而且是老少皆宜的，合家观赏。”对于影院动画片来说，多数孩子是不可能自己买票来看电影的。如何让陪着孩子来看电影的成年观众也能从电影中获得乐趣，除了视听语言的精制，更重要的就是故事内涵的丰富性了。

故事的主题思想有深有浅，以公益广告为例，主题皆可以简单用“讲文明、讲礼貌”“爱护公共环境”等主题概括。这种主题思想浅显易懂，没有什么值得回味琢磨的地方。还有针对低龄小观众的动画片，其主题也是单纯易懂。例如，“互相帮助”“彼此谦让”这样的故事内核正符合儿童观众的需要。但是，在这样单薄的主题之下，无论怎么努力地编故事，也难以吸引成年观众。

动画片除了视听言语的精制，最重要的就是故事内涵的丰富性。要带给观众强烈的感染力和层次丰富的观赏体验。从剧本的情节上，要预先设定视觉爆破点；在故事内涵上，则要考虑不同年龄层观众的需求。

3.4.1 丰富的主题内涵

在一部动画剧本故事中，会包含几个层面的内容。首先，它是面对小观众的故事。很多迪斯尼的动画片都套上正义战胜邪恶的故事，也就是表现好人是如何打败坏人的。这些都是小观众很容易理解的情节，同时这也是能够吸引他们注意力的故事模式。

再者，故事中会有较为复杂、成人化的层面表现，主要体现在故事主人公的思维方式与内心变化。孩子往往更容易被外部热闹的趣味性所吸引，

而成年观众则被那些人物内在的东西所吸引。

3.4.2 丰富的情节

影院动画片在画面处理上，具有制造视听奇观的优势，并且以多层次的主题内涵作为影片的内部核心。从创作剧本的角度来说，在情节上要注意设定视觉爆破点，故事内涵也要考虑不同层次观众的需求。“大事件小人物”的构思模式、“完美的大团圆结局”等是影院剧本的常用技巧。

3.4.3 丰富的表现形式

我们经常听到电影的卖点，比如，醒目的题材、明星的加入等。作为商业动画片，相对于普通电影的优势，就在于制造视觉奇观。我们经常看到，很多真人实拍的电影，会用电脑特技制造惊人的视觉效果，给观众带来身临其境的感受。当然，电影的特点决不仅是在给人感官享受上，但这种卖点还是应该被好好利用的（见图 3-15）。

3.4.4 丰富的场景表现

在动画片中，整个影片的环境、故事背景都是虚拟的，是出自编剧与导演的想象。相对普通电影，动画片在视听方面更有潜力可挖，可以创造许多如梦似幻的视觉高潮。

安排一些壮观的场面、视觉震撼力段落的方式，并不是生加硬套，而是建立在剧本的基础上，甚至在选材阶段就有所考虑。

例如在《埃及王子》中摩西过海的段落，既是视觉奇观，视听上的高潮，也是整个故事情节经过发展、积累、最终爆发的一个高潮，这种安排，使内在故事和外部形式完美地结合在一起。让视觉的冲击力成为推动故事的一股力量（见图 3-16）。

对于商业动画片来说，这种对形式感的设计，不仅体现在部分段落上，整个剧本在构思的时候，处理题材的时候，都要考虑到这方面。比如说，《狮子王》改编自《哈姆雷特》，动画剧本把故事发生的背景从宫廷移到了非洲大草原，由此才会有了后面一系列牢牢抓住观众视线、极富感染力的情景：开阔的原野上，壮观的百兽朝拜；阴森的大象墓园里，扣人心弦的激烈追逐；热带雨林中三个好朋友的欢歌笑语；瀑布池塘边的甜蜜恋爱（图 3-17）……