

第十四届中国国际动漫节产业高峰论坛 C.A.K.E TALK Master 大师班

听国际动漫大师给你讲课

许佳佳

C.A.K.E TALK: Creative Animation Knowledge Exchange(创造性动画知识交流)

“C.A.K.E TALK”作为专业人士创新思想的展示、碰撞的盛会,“C.A.K.E TALK”更是中国国际动漫节论坛版块的品牌化升级版。

本届动漫节“C.A.K.E TALK”持续3天,分别在杭州滨江区白马湖建国饭店和中国美术学院象山校区举行。论坛期间,来自中国大陆、中国香港、美国、英国、法国、意大利等多个国家、地区的顶尖设计师、艺术家、教育者和专业人士分享了他们的经验和感悟。今年的“C.A.K.E TALK”论坛分为三大板块:Master 大师、Young 新锐、Edu 教育,每个板块邀请到了活跃在动漫游戏等领域的专家及精英进行演讲。

笔者有幸听到了美国《寻梦环游记》导演李·昂克里奇,英国《小鸡快跑》制片人迈克尔·罗斯的演讲,受益匪浅,本期将与大家一起分享这两位国际动画大咖在制作影片背后的一些经验和故事,希望能给大家带来一些新的思考。

昂克里奇先生与大家分享他们是如何创作动画的,电脑技术的提升如何不断解放艺术创作的形式,皮克斯工作室几十年的动画经验创造出了一条高效的动画制作流程。故事板、动作、布景、灯光、渲染、配音……大家互相协作,充分利用每一个人的创造力,共同推进动画制作进程。

他导演的作品《寻梦环游记》的创作过程,谈到《寻梦环游记》的第一个故事板,并不是现在大家所看到的米格尔的故事,是讲述了一个小男孩,母亲病逝后,希望再次相见的桥段,但这个故事太伤感了,导演想给大家传递一个想法是:亲人的死亡并不是终点,而是以另一种形式还能与我们相遇,人的死亡并不是真正的死亡,而是会变成亡灵继续生活;只有当人间都忘记了你,不再有人纪念你,你才会“终极死亡”。这个“被遗忘才是真正的死亡”的概念,也就成为导演开始筹备第二个故事板墨西哥“亡灵节”的灵感来源。

“亡灵节”,是墨西哥的一个节日,用来纪念死去的亲人和朋友,在祭坛放置食物、照片还有一些生前喜爱的物件,墨西哥人相信这样那些死去亲人的灵魂会回来,像是又重聚了一样,只是生死两边相隔而已。为了更好地了解墨西哥文化,电影主创团队专程前往墨西哥做深度调研好几个月,与当地民众一起生活,更好地享受并了解了墨西哥文化。

笔者与迈克尔·罗斯先生合影

座无虚席的论坛现场,好多小伙伴都在地上席地而坐,聆听大咖们演讲。

迈克尔·罗斯 英国独立动画制作公司 Magic Light Pictures 创始人,代表作:金球奖《小鸡快跑》、美国奥斯卡学院奖和英国电影和电视艺术学院奖获得者。

为了塑造这个主角小男孩米格尔的形象,他们找了几百个墨西哥男孩,开始疯狂地画草稿,提炼和分析墨西哥小男孩的本土化表情,才找到让大家都满意和喜爱的动画形象,然后再通过声音、头发、衣服、表情,慢慢让米格尔这个形象鲜活起来。影片中有一段米格尔弹吉他的镜头,是他找了3000名10几岁热爱音乐的男童,真实弹奏吉他后,技术团队记录下每一个细节模拟到米格尔身上的,所以,大家不要惊讶,我们看到米格尔弹吉他,每一个按弦,都是对的上吉他本来的音的。

同时,导演也谈到米格尔的好朋友,小狗丹丹(dante)的塑造过程,丹丹的原型是墨西哥“国狗”无毛犬,因为牙齿少而短,所以舌头会一直是从牙缝里滑出来,拖下来的样子,团队精准地模拟了无毛狗的皮肤、毛发和形态,才有我们所看到的憨态可掬的丹丹。导演介绍,其实做动画里面,人物的皮肤是最难模拟的,不知道大家有否印象,影片中,米格尔奶奶一生气,脸上的皱纹和手臂上松弛的肉都会抖动。

在动画中,他们努力把细节做到最好,达到他们想要的视觉化效果。比如,电影里给观众超级视觉震撼的那座连接现实世界和亡灵世界的万寿菊桥,为了让风格更偏向于维多利亚时期的风格,技术团队经过了无数次的尝试,最终才让我们看到了一座轻柔的花瓣随风飘舞、桥的侧面有花瓣一点一点向下凋落,让这座桥充满了神奇的魔力。

再比如:亡灵世界里的五彩斑斓的塔楼,为了让塔楼看起来有立体感,团队一共做了四种造型的塔楼,从不同角度看过去,都是不同的样子,并将塔楼从底层开始往上的建筑风格,由石器时代,殖民时代,维多利亚时代,再到现代,不同时期的建筑搭配当时的灯光色彩,说到这,不禁让我起皮疙瘩,细节做到如此严格,难怪要拍6年啊,这些场景在影片里有时候仅仅只是一闪而过,也正是对动画细节的精益求精,才能让人在观影后产生无限感动。

值得一提的是,影片中骷髅的形象是根据著名影星达斯汀·霍夫曼在《午夜牛郎》里的走路姿势借鉴而来,为了让骷髅的形象既吸引人但又不具有威胁感,他让皮克斯的艺术家做泥塑,并加上眼球,优化嘴唇、眉毛的动作,柔化面部轮廓,让骷髅变得生动可爱。

演讲最后,昂克里奇先生还分享了一个真实的记录短片,一个患有健忘症的老人,听到音乐后唤醒大脑和记忆的故事,这也正是影片最后,米格尔唱着《remember me》给COCO太奶奶时,音乐和亲人的力量,也让我们怀念已经逝去的亲人时更加温馨,更加珍惜与亲人相处的时光。李·昂克里奇还表示,中国文化博大精深,也可能成为他创作灵感的源泉,让我们共同期待他用他的方式讲述中国故事。

罗斯先生的《小鸡快跑》这部有里程碑意义的3D定格动画,记得笔者大学时,第一次看到《小鸡快跑》是和同学在寝室里,那时候觉得主创团队怎么这么有才,能把几个橡皮泥捏捏的小鸡拍得如此生动,也因此获得无数世界大奖。

他和他的团队特别喜欢以一本儿童绘本为蓝本进行动画电影创作。《咕噜牛》是他很喜欢也非常成功的一个动画项目,从一本只有15页的书,做成一个30分钟的短片,和《寻梦环游记》一样,需要先做故事板,建模,再进行拍摄,然后在这个基础上打造动漫电影,从书到电影再到周边衍生品。咕噜牛电影第一次播放是在2009年的BBC一套,相当于我们中国的CCTV1啦。现在,仅在英国就有400多种不同的咕噜牛周边产品,包括了玩具、衣服、食品。去年他们还在伦敦南部建造了一个咕噜牛主题公园,希望咕噜牛能够成为50年经典不衰的形象。

把一本书变成一部电影,主要有两个挑战。一是如何将书中精彩的插画变成动画,二是如何在不加任何对白的情况下匹配电影的长度。改编故事的时候要尊重原作者的思考方式,往作者设定好的世界里增添内容,不断拓展故事背景,不断建立角色和故事间的联系,塑造角色从弱变强的过程。

2019年,是《咕噜牛》第一版20年的纪念日,他也希望那时候《咕噜牛》也能够登陆中国,与中国的小朋友见面。

昂克里奇于1994年加入皮克斯,数座奥斯卡小金人加身,也是安妮奖、金球奖、英国电影电视艺术学院奖、威尼斯电影节终身成就奖金狮奖的获得者,主要作品有:大家耳熟能详的《寻梦环游记》、《玩具总动员2-3》、《怪兽大学》、《怪物电力公司》等。