

大师开讲

最大的挑战是做好自己 那些“浪费”掉的时间有一天会变成成绩

《疯狂动物城》成功的秘诀一样适合不做动漫的你

记者 岳雁 殷军领

一只名叫茱蒂的兔子,一只名叫尼克的狐狸,在今年3月横扫影院,国内累计票房超过15亿元,刷新中国动画电影纪录。它是怎么吸金的?为什么赚钱、口碑两不误?今年动漫节,请来迪士尼动画工作室总裁、《疯狂动物城》制作人安德鲁·米尔斯坦(Andrew Millstein)开课讲座,原本200人的座位,来了近400人。

做动画片 最大的对手是自己

知道大家这么爱这部动画片,安德鲁·米尔斯坦非常开心。可这对完美拍档,在上映前一年却经历过剧情大反转。

“影片原本是设定以狐狸为主角,它借鉴了迪士尼1973年的电影《罗宾汉》中狐狸罗宾汉的形象。但在初稿试映时,我们发现大家的目光很容易被兔子茱蒂所吸引,我们就调整了创作方向。”

于是接下来的一整年,参与创作的员工过得“水深火热”。安德鲁·米尔斯坦说,“我们从来不会回头去看自己是否在正确的轨道上,也根本不在意竞争。最大的挑战是如何把你自己的影片和其他人的区分开来,如何做好自己的坚持,并竭尽全力做到最棒。”

最后和设想的一样——成功了!这部动画片变成一部充满娱乐、情感和故事的影片。

复兴动画最重要的就是讲好故事

安德鲁从上世纪90年代迪士尼最具有代表性的作品《狮子王》说起,到2006年收购了出品了《玩具总动员》等优质动画电影的皮克斯,他说这是一段漫长的“文艺复兴”之路。而全球化,是重要转折。

“我们对于动画角色的塑造尽可能让其全球化,特别是有了互联网后交流变得非常容易,我们能及时聆听观众反应,也能随时获得创作灵感。”安德鲁说,制作动画最大的动力来自于对它的激情,“尽管我不是很了解中国动画的发展和历史,但我看到了动漫节现场的那么多人,让我知道了中国对于动漫的这份激情。”

在安德鲁眼里,不管动画产业风向变化有多快,秘诀

只有一个——讲好故事。

迪士尼动画工作室在全球有900名工作人员,他们来自25个国家,大家每天都会交流,一步步讨论好创意的可行性。“我们有一个故事智囊团,每部电影从一个点子开始,到制作完成,至少经过8次头脑风暴。”安德鲁说。

要舍得花时间

安德鲁给中国动漫电影提了几点建议,其中一点包括“要有足够的时间打磨”。

迪士尼电影IP(文学版权)通常5年审批一次,每次10部左右。然后就是花大量的时间慢慢丰满。他拿《疯狂动物城》打个比方——

决定拍摄这部影片后,首先要设计各种动物形象。我们邀请动物专家,进行了18个月的动物生活研究。除了到迪士尼动物园,我们还来到非洲肯尼亚。

我们开始觉得非洲角马很绅士,开始设计形象时给它穿上了西装,经过观察研究发现,事实不是这样的,它们其实很散漫,于是最后给它穿上了休闲装。电影里有一段角马过马路的情景,大家如果注意会发现,这和非洲大草原角马过河情景是一样的,一旦一头跳下水,其他就乱哄哄地跟了下去。

我们发现水牛是记仇的动物,它总是直勾勾地盯着你看,眼神很犀利,所以我们给它安排了一个警长的角色。

为了呈现更真实的动画效果,我们接着又把动物皮毛放到显微镜下观察,我们发现狐狸的毛根部是深褐色的,越往上越浅,所以狐狸皮毛看上去是红色的;北极熊的毛是透明的,经过折射才看起来像白色;牦牛头部的毛是打

结的。我们观察了900万根动物毛,然后根据他们的特色制作出来,所以看起来触感更真实。

另外我们还花了9个月时间研究风,研究吹过树、动物皮毛时的样子。比如风吹过狐狸尼克时,它鼻尖上的毛也在动。

无法观察到的场景,我们就自己模拟,比如狐狸尼克吃小蛋糕的动作,就是我们的创意总监模拟出来的。

在动物城的设计上,很多场景都真实可见。比如撒哈拉广场核心区灵感来自于蒙特卡罗和迪拜,冰川镇运动馆有点俄罗斯建筑风格洋葱状穹顶结构,动物城火车站的室内热带花园就是借鉴自西班牙马德里中央车站。动物城的核心气候类似于南加州,但是它也有着各种改造气候区来提供不同居民所需的生活环境。

所以,不要怕“浪费”时间,认真总有回报。

杭州是个能让人放松的城市

这次来参加动漫节,也是安德鲁第一次来到杭州,“非常美丽”,他赞不绝口。

“我来上海的时候,就有人告诉我杭州这座城市是如何地吸引人,当我真正来到这里时,我觉得它比我想象中还要好。”安德鲁说,杭州是一个非常让人放松的地方,这里的人们充满了自信,动漫节也办得很专业,在城市的各个角落,都能看到动漫的身影,这也说明杭州非常重视动漫产业,并取得了一定的专业水准。

“动漫节已经名声在外,我期待在这里遇到有天赋的艺术家,以及更多的专业动漫电影制作者。”安德鲁“表白”：“杭州,我一定会再来。”

记者 岳雁 文/摄

动漫现场

不管你是玩玩玩还是买买买 动漫节攻略看这里

B1展馆《星球大战7：原力觉醒》电影主题展

超山有个“奇妙之旅” 尽情去Cosplay去动漫

通讯员 华灵轶 见习记者 林建安

春假和“五一”小长假,打算带孩子去哪里玩?要不去超山走走?别以为超山出名的只有梅花,那里其实一年四季都有好玩的主题活动。现在正在进行的,是主打亲子和动漫的“奇妙之旅”,小朋友一定会喜欢。

超山奇妙之旅的会场,设在风景区一块6000多平方米的大草坪上。

会场西侧,一块宽5.12米、高3米的超大显示屏上,正放着《小猪歪歪》的动画片,这只胖嘟嘟的小猪,是孩子们的老朋友;进了会场,还有人气很高的喜羊羊、铁臂阿童木、哆啦A梦欢迎大家。

奇妙之旅有哪些好玩的?我们帮你打听清楚了。

儿童创意乐园 自己动手做风筝做蛋糕

这里有很多让孩子们动手的项目。

比如,自己做风筝。披着超人的红斗篷,长着哆啦A梦

的蓝脸蛋……你的风筝要长啥样,由你决定。做好了风筝,你还可以在6000多平方米的大草坪上尽情跑,尽情放飞。

还可以自己做蛋糕。香喷喷的蛋糕坯已经做好了,小朋友可以在老师的带领下,巧妙利用各种食材,在蛋糕上画上自己喜欢的卡通人物。

另外还能用废纸、彩泥和蔬菜水果做成自己喜欢的动物造型。

“这些创意手工课,我们希望爸爸妈妈和孩子们一起完成。这样,家长和孩子之间会有更多的互动,也能提高孩子们的动手能力。”余杭区慈善总会负责人沈霞说,完成的作品都会拿去义卖,用来帮助残疾人。

城市耕种节 自己种菜苗看它慢慢长大

有4个项目供你选择,和孩子一起做一回农民,体验耕种的快乐。比如在装着有机土的盆里,种上小菜苗或者撒上种子。然后带回家,给它施肥浇水,观察它们的成长;或者去创意花园看各种种在水里的花朵、认识各种多肉植

物;还可以手绘葫芦,做一个属于自己的葫芦娃。

“五一”现场有Cosplay、漫画大赛

《疯狂动物城》里的小兔朱迪,《冰雪奇缘》里的姐姐艾莎……你想“变身”哪个卡通角色?这里都能满足你。

前几天启动的Cosplay大赛,已经有30多组孩子报名。“五一”小长假期间,现场会举行决赛,嘉宾评委现场打分,根据总分排名评出奖项。所有参赛的选手,都可以获得一份精美的礼物。和Cosplay大赛同时启动的线上漫画大赛,也已经收到了10多位小朋友的作品。“五一”期间,这里还会举行现场漫画大赛,爱画画的小朋友一定不要错过哦。

另外,春假和“五一”期间,超山景区会以书法家吴昌硕先生的“诗书画印”四绝为主题,推出名师课堂,教小朋友制作金石文化创意动漫作品。

超山景区里还有一家嗨Go派职业体验馆,小朋友们可以去“消防局”“育儿中心”或是“警察局”,体验一下各种职业平时都在干什么。