

如何做动漫，大师来分享

动漫节高峰论坛最精彩的观点都在这里啦

记者 熊艳 通讯员 杜静宜

随着中国国际动漫节的影响力越来越大,吸引了越来越多来自全世界动漫业界领军人物,第十二届中国国际动漫节动漫产业高峰论坛主论坛、大师班、大师面对面大咖云集,创下国内动画片票房新纪录的《疯狂动物城》的制片人、迪斯尼总裁安德鲁·米尔斯坦先生,美国电影制作人、导演电影《功夫熊猫1》《小王子》总导演马克·奥斯本,以及中国传媒大学动漫与数字艺术学院院长黄心渊等国内一流专家学者智慧碰撞出动画的魅力。

中国电影如何风靡全球?

安德鲁·米尔斯坦(迪斯尼动画工作室总裁、《疯狂动物城》制片人)

安德鲁·米尔斯坦分享了迪士尼的复兴之路,分享了风靡全球的《疯狂动物城》《超能陆战队》等动画电影的幕后与创作的故事。有观众问:“迪士尼的故事与角色都非常有教育意义,那么中国动画电影是不是也应该更多是寓教于乐呢?”

安德鲁·米尔斯坦说:“迪士尼为什么会成功?我觉得是因为我们的关注焦点变成追求创造性、原创性以及创新性。”迪士尼创作时候遵循“以导演为驱动”的模式,导演带领一个创作团队,作品由导演负责,而不是像以往一样由管理层拍板做决定。

“5年里,迪士尼大概会有10部作品在创作。每5年,迪士尼会进行

审批,首先如果导演不喜欢自己的故事的话,那么他们就不会坚持到最后;其次,公开审批时同事们会告诉他,你这个故事可能有什么问题。所以如果作品不好,审批是很容易通过的。”

安德鲁·米尔斯坦说,做电影创作首先要时间来思考,不管是中国、印度或者是英国,只要这个国家有原创故事,故事有动人的情节,有很好的创作理念,并且创作者尊重自己的故事,那么这些作品就一定能够获得全球共鸣。

“我特别特别希望在不久的将来,中国电影也会变成风靡全球的电影。”安德鲁·米尔斯坦说。

《疯狂动物城》

动画片是怎么“变”出来的

吉恩福永(美国动画内容供应商Funimation的创始人、董事长)

大家爱看的动画片到底是怎么来的呢?吉恩福永娓娓道来。

“动画片的来源主要有四个,分别是漫画、小说、游戏、原创。”吉恩福永总结道,这四个源泉中最可靠的源泉还是漫画。

“因为漫画基本上就是动画的故事脚本,也类似一个故事板,我们在选择时,会看这本书的销售量。如果这本动漫书很受欢迎,市场销售量很大,我们也就太担心拍成动画片之后,受众群体会变少。”《七龙珠》《名侦探柯南》等

动画作品,就是动漫拍成动画片最好的代表。

据了解,吉恩福永公司旗下目前有400多个不同的品牌。接下来,他们不仅仅会制作动画片,还会让这些动画品牌出现在游戏领域。

同时,他们还在学习漫威的模式,一些非常好的动画品牌,可以把它拍成电影或者电视剧。目前,他们已经选择了一些,比如说《攻壳机动队》,明年会上映,主角草薅素子是由斯嘉丽·约翰逊饰演。

动画创作要分“三步走”

马克·奥斯本(美国电影制作人、导演电影《功夫熊猫1》《小王子》总导演)

《功夫熊猫》中,主角阿宝的形象深受人们的喜爱,那么,这个人物塑造的历程究竟是怎么样的呢?

马克先生告诉我们,做这部电影之前,他们花了很长的时间来想这个人物的性格。大家都很喜欢熊猫,将它与武术结合在一起,这就是电影的起始点,他们希望能将两者有机结合在一起。

因为受到《卧虎藏龙》《少林寺》这两本电影的启发,马克和团队的伙伴们也想在电影中多运用一些中国元素,让功夫变得越来越有趣。于是,他们找到许多有关中国特色的东西,地理、建筑、艺术品,这些都会让电影变得韵味十足。

“讲明白一个朴实的故事,让观众信服,这很需要技巧。影片最重要的是角色,而故事则是这个王所居住的场所,没有故事能够脱离人物本身,所以我们很希望将人物塑造得完美一些,来讲好这个故事。”

于是,花了整整一年,马克和团队

的成员对这个喜爱的角色进行了研究。给予角色生命和故事,有呼吸有记忆,让它有存在的理由,让大家觉得它是真实存在的。

为了塑造好阿宝,他们进行了很多的尝试,在大家看到成片之前,其实有很多镜头都已经被删掉了。马克说,光是阿宝的出场,他们就反反复复换过很多次,有在竹林里,有在熊猫村,最后发现都不对,才有了最后在面条馆长大的阿宝。“其实调整这些细节花费了很多时间,但这都对于我们特别有意义,这会让故事更有趣,也会让大家觉得离故事本身更加近了。”

在最后,马克先生对所有动画工作者提出了自己的建议,他觉得,动画是要分三步走,先要把角色给定下来,之后就是将角色确定为故事的焦点,最后就是要想办法让角色推动情节。另外,马克先生还建议大家多使用各种资源与工具来进行讲述,比如视觉方式,这都会拉近故事与观众的距离。

学生动画创作要有正确的价值导向

黄心渊(中国传媒大学动漫与数字艺术学院院长)

中国动画发展到现阶段,学生动画的创作无论从数量和质量上都有非常大的改观,进步非常快,国际获奖作品也非常多。

那么武功提高是不是就是阳光灿烂呢?黄心渊说,一个武功高强的人用得好是造福人类,用得不好负面影响也很大。“大学生处在人生观形成过程中,特别需要正确引导。”

“广电总局做了一个特别有意义的一个事,通过社会主义核心价值观动画

片的征集活动,面向大学生选出100部优秀作品,有清华电影学院、传媒这些专业院校,也有新建的本科院校独立学院,还有高职院校,参与度非常高。

清华大学的《和声》将作品与目光聚焦于最容易被忽视的邻里关系,“因为青少年大部分在楼里长大,对邻里关系关注比较少,他对邻里关系做了一些阐释,展现了邻里之间紧密的联系和互助,让人感觉到非常温馨。”黄心渊说。

传承民族经典需慢工出细活

刘志江(《西游记之大圣归来》制片人、浙江横店影视制作有限公司总经理)

在第23届北京大学生电影节致敬中国动画90周年的动画片中,《大圣归来》与划时代意义的经典国产动画片《大闹天宫》《哪吒闹海》《铁扇公主》《宝莲灯》等共同获得了十佳动画影片。

中国传统文化博大精深,古典题材是丰富的宝库,小说《西游记》的历史比美国国家的历史还要长,孙悟空的知名度享誉世界。刘志江认为,《西游记之大圣归来》的成功,与美国好莱坞单纯工业化模式的大投入、大制作、大创新不同,这是对民族文化的一次成功的传承,是中国动画电影人独特的情怀。“《大圣归来》经历了四年的构思,四年的制作,其经历的各种艰险困难我们都需要有很强的毅力才能坚持下来。”

刘志江提倡要尊重动画片的创作规律。“动画片没有真实的大明星,没有真实的大场景,都是以动漫美术画面配以动漫人物故事的形式呈现,深入观众心灵尤其重要,比如动画片主题必须简洁鲜亮,《大圣归来》是一个爱与勇气的故事。让一个勇敢的儿童唤醒了成人的英雄灵魂。孙悟空不再是那个战无不胜的齐天大圣,而是现实生活中很多孩子爸爸的影子。”刘志江说,像《功夫熊猫》、《疯狂动物城》、《熊出没》等叫好又叫座的动画片在核心故事上剧情主题方面都具备这样的因素。

总而言之,刘志江认为,动画片创作是规律的,各个环节要紧密结合,不能急,慢工才能出细活。

动画电影细节很重要

梅丽莎·科伯(东方梦工厂电影工作室负责人、首席创意官、《功夫熊猫》制作人)

对于很喜欢中国的梅丽莎来说,当初制作《功夫熊猫》是一件很幸福的事情,在电影制作之前,她找来了很多熊猫的照片和视频,天天看,以至于朋友看到熊猫的资料,都会给她看。

为了让电影的中国味更浓,她和团队的成员来到了少林寺和成都,看熊猫看功夫,听中国的古典音乐,这些中国元素都能让大家得到启发。

梅丽莎认为,做动画电影,细节非常重要的,在电影的每一帧,他们都下了很多功夫。小到服装的纹理、碗筷,大到街道与房屋,都会帮助观众在观看电影的时候更有真实感。

梅丽莎·科伯说,当我们做电影时,必须要把他当做最后一部电影来做,让你所做的电影都是完整的故事,千万不要去想还有续集的事情。

年龄层不同动画片内容不同

沙丽赞·曼索尔(美国尼克儿童国际频道亚洲区副总裁)

如果你喜欢《海绵宝宝》,那你一定会喜欢尼克儿童国际频道,这部原创的动画片在1999年首播,至今已18年之久,依然深受小朋友的喜爱。除此之外,还有《爱冒险的朵拉》系列等。

沙丽赞·曼索尔认为,小孩子和成人一样都特别喜欢娱乐,爱看喜剧。“我们的理念就是孩子第一,我们的任务就是创作惊喜以及有趣的活动。”目前,尼克的动画片是分年龄层的,从幼儿到青少年,不同年龄层,动画片内容也不同。

2-6岁的儿童,动画片充满着爱和信任,没有暴力,比较健康,家长可

以和孩子一起看,寓教于乐;4-9岁的孩子,需要扩展他们的想象力,给他们一个释放的空间;12-17岁的孩子们看的动画片,价值观是需要积极向上的,应该尽量展现诚实的、贴近孩子们生活的一面。

“我们专注于做卡通形象喜剧。我们的故事是真诚的,是有鼓励性质的,是有创意的,是以真实生活为基础的。我们非常乐意让孩子通过学习收获成功成功的喜悦,然后表现出他们最真实的一面,让他们在故事里变成平民英雄,而不是超能力英雄。”

如何挖掘浩瀚历史题材中的璞玉

鱼洁(上海炫动传播股份有限公司副总经理)

在影视动画的题材选择上面,炫动传播经过我们这些年的探索和经验的积累,也有一套自己比较科学系统的孵化体系,一些投资运营的一些经验。

在浩瀚的历史碎片当中,哪些可以挖掘出进行影视动画创作的璞玉?

鱼洁讲了三个纬度:一,再价值取向必须是正确的,正向的、谱世的。在精神和情感上,这些题材

必须是引起心理共振的。比如爱、勇气、梦想、自我寻找等;二,题材必须是有广泛知晓度的,就是一个大IP,是可以加以运营的,知晓是传播的基础;三,选题是否具有动画化的可能性和价值度。题材是否具有幻想空间,因为动画电影区别于真人电影来说,最大的特色动画是想象的艺术,他可以天马行空,可以任意驰骋。