

绪论

独立动画和导演

独立动画是相对于大规模团队制作的商业动画片而言的。一个人或几个人就可以做出一部独立动画片。独立动画需要的制作设备相对简单实用,不需要高科技的拍摄装备或处理软件,只需要普通的拷贝台、扫描仪和电脑就可以了,很适合个人制作动画短片。

“麻雀虽小,五脏俱全。”独立动画片的制作不是一个简化的过程,一个人或几个人制作动画片同样需要按部就班地按照步骤进行。动画片所涉及的工序有:编剧、导演、美术设计、原画、描线、动画、绘景、上色、拍摄、剪辑、录音、拟音、合成等,步骤繁多且分工细密。

如果你是动画片的组织者,你将成为这部独立动画片的灵魂人物——导演。动画片的导演既是影片的组织者又是领导者,是把动画文字剧本搬上银幕的总负责人。独立动画片的导演身兼多职,可以既当编剧又亲自绘制分镜头和美术设计,还有可能绘制原画,最后进行上色剪辑。总之,独立动画导演的工作非常辛苦和繁忙,所以要具备坚强的毅力和强大的忍耐力。

独立动画导演的创作过程是怎样的呢?我们简单介绍一下。首先,导演要亲自搜集拍摄素材,参与编写动画剧本。剧本是动画片的基础,所以搜集大量的素材支撑动画剧本的编写是非常重要的。这些素材要经过导演筛选,加入娱乐性和创新性内容,打造成导演预想的风格化剧本。其次,导演要把文字性的剧本转换成分镜头剧本,把文字性的剧本分解为影片所表现的画面镜头,并且细致地描绘出来。为什么这一步骤需要导演亲自完成呢?原因是分镜头剧本的创作非常关键,它是文字剧本和分镜头设计之间的桥梁,只有导演能够把握动画片的整体风格和节奏,把创作动画片的初衷体现在画面当中。

画面的节奏感也需要导演事先绘制,这样团队成员才会接收到统一的风格指定和节奏指定,在后面的分镜头设计中,依据导演绘制的分镜头继续后面的工作。在此期间导演还要参与监督动画片的角色造型设计和场景设计,统称为动画片的美术设计。美术设计的风格需要导演亲自把握,设计风格应该符合整体的影片风格。再次,导演要组织进行原画和动画的设计工作,导演需要把握动画运动的节奏,因为动画运动的节奏也是动画风格的体现,比如《猫和老鼠》中的运动节奏一般是8帧(1秒包含24帧)一个音效点,所以我们观看影片时总能强烈地感受到片中有节奏的重音点,在这个重音点上角色的动作会比较大,音乐的重音点也会在此处强

调动作,整个片子充满了规律且活泼的运动风格。最后,导演还要指导并监督剪辑人员完成全片的剪辑合成工作。剪辑合成画面也是非常重要的环节,音效与视频合成的节奏,画面与画面转换的节奏,都需要导演把关,掌握好整体的艺术风格。

作为独立动画创作中的组织者和领导者,导演需要组织和团结动画片制作团队所有的创作和技术人员。调动他们的工作主动性,激发他们的创造才能,使所有人员团结融合,为了一个目标共同努力。一部动画片的质量很大程度上取决于导演的素质和修养。

在《动画学》这本书中里,保罗·韦斯对于动画导演的本质作了如下解释:“一部杰出的动画所展示的导演的印记,大于其他任何工作人员的影响,但是,理想中的动画,也会明显地显示出其他工作人员自身的独特风格,为导演的想法找到合适的表达方式。被导演掌控的动画是动画唯一的形式。没有导演或导演印记的动画,达不到动画应有的高度。好导演会确保各个部分都有创意的产生并结合成一体。这些更会反映出他的本质想法。和其他工作人员在一起的时候,他应该提供确定的、合适的、生动的看法,并且这种看法在本质上是很开放的。这些都是动画实际开拍之前我们对导演的期望……”

“导演诠释剧本、启发原画师、指导剪辑师,并且使他们互相联系起来……这样就把最初的意图清晰地表达出来。他开始于一个朦胧的整体想法,并依次决定要做些什么。通常,导演用故事线索来表达这些想法,或做出开始、结尾和一些重要转折点;抑或想象出美学上的主要对比,确保时间、空间和内在动力在每一个事件中具体化。这些因素被区别出来,并且导演们会在动画制作的过程中越来越个别化……因为,最初阶段的动画只存在于模糊的图表上,从拍摄的胶片后,导演总结出影片整体的、形象的、生动的含义,并且在制作的过程中不断做出判断……当别人为导演的创作加入自己的创见时,要保证动画的整体不被破坏。给予他人适当的自由度,整体不一定会丧失。对动画制作的最初阶段,甚至对其全部过程都不需要实行全面的支配,导演有把握能力和警觉性就够了。如果一位导演坚持保持自己的预想而无视他人的贡献,这个导演一定会在某些蕴含其独特想法却过于简单的作品上失败。他人发表自由观点时,导演受益最多。”保罗·韦斯告诉我们,导演应该是开放式的创作者,善于接受别人的建议,并且胸怀宽广。

总之,独立动画导演是整部动画片的灵魂人物,是一部动画片成功与否的直接负责人。要想自己当导演创作一部风格动画片,肩头上的担子十分沉重,边学习边创作是首要任务。

开始创作之前,你需要充实自己的头脑,首先要提高自己的文学修养,多读些古典名著和经典的现代文学作品,掌握文学作品对故事讲述的方法,有很多新颖且独特的视角。比如,诺贝尔文学奖获得者中国作家莫言的代表作《生死疲劳》就从一个新颖的角度展开了故事的讲述。诺贝尔文学奖对《生死疲劳》这部作品的颁奖词是:“融合了民间故事,历史与当代的魔幻现实作品。”学习文学作品里如何组织故事结构,怎样描写景物和人物,对动画片的创作很有帮助。

其次,导演还需要提高美术欣赏水平,多观看优秀的动画作品和影视作品,此外还要多研究绘画类的美术作品,提高自己的欣赏水平和鉴赏能力。不同时期的绘画作品风格会潜移默化地影响动画的绘制风格,动画风格的多样化又是吸收了多样化的绘画风格。比如,中国早期的水墨动画《小蝌蚪找妈妈》《鹿铃》《山水情》《牧笛》等就是借鉴了中国传统水墨画的方法进

行制作。1999 年获得奥斯卡最佳动画短片奖的俄罗斯动画片《老人与海》使用了油画的手法逐帧进行绘制。由此看来,绘画艺术和动画是相通的,动画片可以将绘画的手法充分运用到片子中。虽然传统的绘画手法比较费时费力,但是运用到动画片中的效果都很好。

最后要训练敏锐的观察力,能够捕捉细腻的情感。独立动画片的关键在于“小”,从小视角展现大问题,以小见大。英国动画片《父与女》就是很好的例子,影片从一对父女离别展开。父亲消失后,女孩频繁地到父亲离开的地点等候,从小女孩等到大姑娘,从妻子变成妈妈,最后女孩变成头发花白步履蹒跚的老太太,她依然到父亲离开的地方等候。虽然影片的故事点很小,就是描写父女之情,场景点也很小,整个动画片基本上都是同一个场景,但是这种“小”在片中不断地重复,产生了情感和时间的积累,让观众感受到了浓浓的思念之情。这种“小”成就了这部影片的风格。

“天将降大任于斯人也,必先劳其筋骨、苦其心志。”做好充分的准备迎接动画片创作的挑战吧,如果没有上述的努力,你可能会被制作中的辛劳击败,停滞不前。下面的章节会讲解动画制作的基本知识,准备好自己当回独立动画的导演吧。

第一章

独立动画的魅力

独立动画是指个人或小单位团体制作的独立动画短片,是相对于大规模或商业化团体制作的动画片。它强调“独立”,独立编剧和独立制作完成。独立动画不以营利为目的,强调自我的喜好,为我想,为我所用,纯粹为自己的理念而创作。目前在国内,独立动画的制作大军主要来自于动画学院的学生。也有少部分独立动画制作团队,但基本上都是一种作坊式的生产。

独立动画最大的特点是“自由”,由于它的创作理念不趋向于某种特定的利益和价值观,所以能在最大限度上保留创作者的意图。正因为如此,我们看到了各种各样的独立动画片。独立动画片的魅力也正在于此。

第一节 动画剧本的小众化

独立动画剧本的产生不以利益价值为目的,它最初只是一种个人情感的表达。创作者在生活工作中情感的累积,这种情感被创作者放大,用于反映一种精神状态或者价值观。所以,独立动画剧本的内容基本是创作者个人或小部分和创作者有类似情感经历的人的情感表达。独立动画的思想内容比较小众化,不代表社会上大多数人的思想,不会引起大多数人的共鸣。独立动画追求个性化、小众化,它的创作一开始就独辟蹊径。但是,这并不代表独立动画是反社会和反人类的,它只是一种个性化的表达方式。独立动画并不排斥为社会和人类呐喊,它会用一种独特的视角让观众耳目一新,对世界有新的认识。

获得 102 个动画奖项的动画短片《雇佣人生》(如图 1-1 和图 1-2 所示)是一部令人耳目一新的哲思短片,它找到了一个全新的角度诠释了人与人之间的雇佣关系和无奈的打工生活。片中通过主人公的日常行为展现一个另类的雇佣世界,人像物品一样被主人公任意使用,可以充当板凳、桌子、衣架、出租车甚至红绿灯等,而人们的表情都是习以为常或理所当然,十分敬业。当主角从自己的家门走出来,坐上“人肉出租车”来到办公大楼,乘坐了“人肉电梯”到达办公室时,他又一次整理了领带,十分敬业地趴在一扇门的前方一动不动。过了一会儿,一双脚

踏上了这个“人肉地垫”并且用力地蹭了蹭鞋底的灰尘。动画果断地结束了,留给了观众无尽的思考。人类社会是否就是这样赤裸裸的雇佣关系呢?动画片通过独特的视角说明了这一点,震慑了观众们的心灵。

荷兰3D动画片《最后的编织》(如图1-3所示)同样也是一部点亮人性的佳作。片中的女孩在悬崖边上编制围巾,美丽的围巾越织越长,已垂落到悬崖下,女孩没有察觉,依然拼命地编织。在她的脚边有一把剪刀,有好几次她都可以剪断毛线完成这编织,可她总想要做到最好,不愿意放弃。毛线用完了,她就用长长的头发继续编织,直到用尽了最后的头发。她被又长又沉的围巾拖拽到了悬崖下,最终她用牙齿咬断了自己的头发,奋力爬上悬崖。这个故事寓意生活中为各种欲望所摆控的人们,对各种割舍不下欲望的追逐,甚至让自己坠入深渊。什么时候人们能真正有勇气拿出剪刀,勇敢扔掉手中的织针,挽救自己的人生呢?动画片仅有6分钟,却引起了观众的共鸣。

独立动画的剧本不同于商业化动画片的剧本,它的关注点可能是人们平时生活中根本关注不到的地方或者已经习以为常的地方。而商业化动画剧本要考虑商业价值,取得高票房成绩,所以取材方面会考虑得很全面,连笑点也会很通俗,让大多数人领悟并喜悦。独立动画剧本则保持纯净的独立精神,坚持自我发现,理性地赞扬或批评这个世界。

图 1-1 《雇佣人生》画面一

《雇佣人生》

图 1-2 《雇佣人生》画面二

图 1-3 《最后的编织》

第二节 动画造型设计的个性化

独立动画往往以鲜明的个性化造型吸引观众的眼球。导演确定了动画片的影视风格后，角色造型的设计工作就要随之进行。动画片的角色造型是整个动画片创作的重点，因为除了动画片的故事内容外，角色形象是观众最为期待的，也是印象最深刻的。我们听闻耳熟能详的动画片后，都会在脑海中浮现出这部动画片的经典角色，甚至有些动画片角色已经跨越了几个时代依旧是人们最热爱形象。例如，美国动画片巨头迪士尼动画公司已经创造了这个奇迹——米奇、米妮的“米老鼠”形象，它们是最著名的老鼠。1928年在世界上第一部有声动画《威利汽船》中米老鼠正式登上荧屏，从此进入娱乐业。直到今天，米老鼠依旧风靡在世界各地，成为一种娱乐标志。中国著名长篇动画《大闹天宫》中孙悟空的形象铸就了时代的经典形象，从此拍摄的电影、电视剧及动画形象均以此经典形象为参考。日本电视动画系列《樱桃小丸子》和《蜡笔小新》中小丸子和小新的形象，机灵、可爱、搞怪，也深受观众的喜爱，经久不衰。所以动画造型设计的好坏是动画片成功与否的关键。

独立动画片的造型设计要符合导演预定的影视风格，因为独立动画片的风格设定相对于商业性质的动画片来说比较个性化，所以独立动画的造型设计也会相应的个性化。角色造型会根据片子的情感主基调来设计，例如，2009年奥斯卡最佳动画短片《回忆积木小屋》中老人的造型设计（如图 1-4 和图 1-5 所示），身穿大红色上衣，下穿墨绿色裤子，头戴一顶小小的红色水手帽，弯腰驼背，没有任何面部表情，只是在不停地抽着烟斗。整个影片透露出浓浓的怀旧风，从影片昏黄的色调和场景的设计中，我们看出导演想表达的思念情感。人物造型的设计很符合怀旧风格，人物面无表情的一系列动作和故事发展的节奏也能体现一种伤感和无奈。再例如，北京电影学院优秀动画短片《面》里的造型设计也是十分个性化（如图 1-6 和图 1-7 所示）。

在片中人物造型的设计运用了中国传统玩具“魔方”和中国民间技艺“变脸”相结合,设计出个性的方头变脸人。影片主要表达的是在物欲横流的社会中,主人公儿时受到周边人的恶劣影响导致心理的变化,变得贪婪而残暴,随着主人公内心情感的变化,他的形象变得越来越狰狞可怕,直到变成不可一世的霸王。影片中火红的色彩基调增加了影片的恐怖气氛,暗喻人心中不能熄灭的欲望之火。

《回忆积木小屋》

图 1-4 《回忆积木小屋》中老人的造型设计一

图 1-5 《回忆积木小屋》中老人的造型设计二

再如山东工艺美术学院 2015 年动画专业毕业设计短片《时间都去哪了》里的角色造型设计(如图 1-8 所示),动画片以温馨的父女亲情为主基调,画面清新而有生活趣味。所以角色

造型设计运用了铅笔单线描绘,轻松而有趣。配合单线条的场景设计,画面呈现一种单纯而美好的父女之情,不娇柔不做作,恰到好处。正因为独立动画片风格的多样化才成就了动画造型的个性化,而独立动画片中造型设计的个性化,又使得独立动画片有一种独特的魅力,吸引着热爱动画的人们。

图 1-6 《面》中小孩的造型设计

图 1-7 《面》中邪恶人的造型设计

《时间都去哪了》

图 1-8 《时间都去哪了》造型设计

第三节 动画场景设计的多样化

独立动画片的场景设计也是动画风格的决定性因素之一。场景的设计风格跟随导演最初设想的影视风格进行设定,并且场景设计的风格要与角色造型设计的风格相互搭配,用场景衬托角色,讲求风格统一而又有创意,也不能喧宾夺主。所以,动画场景设计就需要在环境色调、道具陈设、光影气氛等方面加以推敲。

由于独立动画片崇尚“独立”精神,它运用的绘画手段也会小众而多样,场景设计风格也随之多样化。比如,在《老人与海》(如图 1-9 和图 1-10 所示)这部动画片中,用传统油画的绘画手法在玻璃上逐帧画出场景画面和动作,费时费力,耗费了导演几年的时间制作而成。每一幅场景画面仿佛印象派的油画画作,光影与色彩的结合,完美而震撼。独立动画片导演知道用油画创作的艰难和辛苦,但是为了追求完美的画面表现风格,还是坚持到底,导演的倔强成就了这部经典的动画短片。

《老人与海》

图 1-9 《老人与海》场景设计一

图 1-10 《老人与海》场景设计二

《回忆积木小屋》(如图 1-11 所示)这部动画片中的场景设计也让人印象深刻,除了黄绿色调的怀旧风格外,画面的光影运用也很到位。冷光出现时,是主人公的现实世界;暖光出现时,回到主人公回忆的年代。此外,大场景的构图设计也是亮点之一,逐渐被海水淹没的楼房,一座座高耸的矗立在海中,像是一座座孤岛,增加了主人公的孤独感,引起了观众心灵上的情感共鸣。场景局部设计(室内设计)中长方形相框的排列和长方形框架的使用,表现了主人公封闭且怀旧的性格。整个动画片是用淡彩铅和水彩创作的,这两种绘画媒介都能塑造怀旧风格,所以导演设计好影片风格也选对了绘画方法,使得影片十分成功。