

十二楼的卡通王国

文 / 本报记者 金丹丹

滨江宽阔的江南大道,有这么一段,小孩子走过就挪不开目光。动画小人们摆着各种姿势在巨大的广告牌上向你招手。额头上有一只月牙形天眼的外星男孩、白布褂红裹裙的小姑娘海婴、穿着各式盔甲战服的宇宙飞车王。这里,是杭州国家动画产业基地。国内最大的原创动画公司之一的中南卡通就在这里。

中南卡通

国内最大的原创动画公司之一,致力于原创动画制作、影视节目发行、衍生产品开发营销等,原创了《天眼》系列、《魔幻仙踪》、《星际飞车王》、《劲爆战士》等多部动画大片。

叶敏

出生于 1977 年,中南卡通动画导演,参与制作《魔幻仙踪》、《宝莲灯》、《我为歌狂》、《围棋少年》、《泰山》电视版、《皮卡丘》、《浪客剑心》等片集。

动画人的办公室

动画片到底是怎么做出来的,看了动画片很多年的人应该都很想知道吧。

十二楼的中南卡通办公室,整层打通,中间的过道右转,庞大的大开间,几乎每个人面前都是个大电脑显示屏,上面是各种形态的小人,有彩色有黑白,有在说话有在奔跑有在屏幕上晃悠悠。这里是负责动画中后期制作的。而向左转的大开间,是动画前期制作的办公室,包括前期的剧本、分镜头台本制作都在这里完成。

这里的办公室,小朋友见了肯定会不由自主咧嘴心花怒放,简直是卡通乐园嘛。除了自家的《天眼》、《魔幻仙踪》、《星际飞车王》等周边玩具,还有各色的小毛绒玩具啊,机器恐龙啊,变形金刚啊。

最近正在央视热播的动画片《魔幻仙踪》的总导演叶敏的办公桌估计就能让小朋友流连好一阵。可以组装拆卸的恐龙和机器人、有着好看花纹的赛车、各色动漫人物的手绘稿。还有,电脑里制作三维动画的 MAYA 软件界面,一个个小人儿摆着 pose 在里头,点点鼠标,他就扭头了,他就笑了,他在绕圈走路,他在飞奔……

动画片是怎么出来的

叶敏现在正在制作的动画片是《锋速战警》,和《魔幻仙踪》一样是个三维动画,讲的是在未来的一个世界,所有的东西包括人都是可以拼装组合的,而那里有几个极富创造力的少年,他们希望改变拼装规则。这又是他们原创的一个动画,预计明年底后年初小朋友们就可以看到。

一个动画片的出生,前前后后要花费两到三年。就拿《锋速战警》来说,工作人员有七八十个。先是有个分集的大纲,也就是每

集的剧情,再有剧本,会有哪些场景和台词,接下来由概念设计师来做人物场景的设定。然后就是分镜头台本了,也就是用一幅幅画来描述这一集动画片里会有怎样的画面并加上注释。叶敏的工作台上就叠了好几叠厚厚的剧本和更厚的分镜头台本。这些都是动画片前期的工作。

接下来的工作就是运到对面的办公室去了,在那里做中后期,用三维软件 MAYA 制作动画。制作卡通形象,打上灯光,立体的人儿就出来啦,合成音效后,动画片就可以看了。

叶敏的电脑里存了无数小段小段的动画,这些小段动画拼起来就成了完整连贯的剧集,“比如《魔幻仙踪》,一共 26 集,每集 22 分钟,这样的片断一集就要有 300 多个。”

可能我们的童心比较多吧

作为动画片的总导演,叶敏不但要管大小事宜,最主要的还是指导那些电脑里的小人怎么表演。问他动画片导演和真人导演有什么区别,“动画片的话,想怎么样就能怎么样吧,真人的演员有时候达不到你的要求,动画片就可以制作出来。”

因为制作的都是给小朋友看的动画片,他们就得揣摩小朋友的心理,情节怎么设计,怎么表达才最能让这个年龄段的小朋友接受。“可能我们的童心比较多吧。”做完动画片,他们会拿到幼儿园里试映,看看小朋友的反映。“有些时候我们大人都笑晕了,但是小朋友没反应,看不懂,那就不行了。”“现在国内的动画水平和国外比还是差了不少,做这个吧,心态一定要好,不是说赚钱什么的,一定是要真的喜欢,当自己小孩一样看的,要花很多心思。”

希望能像 Hello Kitty 那样很久以后还被想起

算起来,叶敏做动画十四年了,一开始是喜欢动画片,爱涂涂画画卡通人物,后来很偶然,他陪朋友去考杭州的飞龙动画公司,朋友没上,他倒考上了,就这样从最基础的动画工作开始,后来做原画,再后来又开了自己的动画工作室。之间他参与过很多动画片的制作,比如日本的《皮卡丘》和《浪客剑心》的动画,比如美国的《泰山》电视剧版的原画。

2004 年夏天,他来到中南卡通。现在,作为动画片的总导演,之前时不时地画一些东西的情形少了,更多的是作一些思考、学习和记录一些文字,采访他的时候,他正在读一本导演的相关书籍,“真人导演和动画片导演说白了是相通的”,还会经常看一些国外的动画片,吸收一些新的东西。

“好的动画片,生命力要强,要有一个好剧本好故事,虽然现在好剧本很难找。能够用简洁的方式来表达一个深刻的道理,在表达方式上不要流于习惯,要有突破。希望能做出生命力长的作品,像 Hello Kitty 之类的很久以后还被人记住和喜欢。”

离开的时候,隔壁桌的几个人正在热火朝天地讨论某个人物,应该这样还是那样跳起来,用手指在桌面上模拟动作,也许不久以后我们就可以在电视屏幕上看到这个讨论出来的动作。

也许有时候我们在抱怨为什么国产动画片就是不那么带劲儿,但我想,慢慢地肯定都会好看起来的,因为这些可爱的人在勤奋努力着。