

《怪兽大学》今日“开学”

背景绘图师佟瑞来自南京,经手了影片中每一个大学校园的背景制作

暑期档压轴好戏——皮克斯动画电影《怪兽大学》8月23日起以3D形式在内地上映。皮克斯出品,必属精品,值得一提的是,在《怪兽大学》的创作队伍中,来自南京的女子佟瑞担任了《怪兽大学》的场景绘图。8月21日上午,记者通过越洋电话专访了这位数字绘图师佟瑞,听她讲述了皮克斯的企业文化和《怪兽大学》的制作过程。

为皮克斯职位等一年

佟瑞算是土生土长的南京人,南京艺术学院毕业,专业是油画。不过,她的第一份工作是“游戏”。“在一家游戏公司工作,学了不少软件绘图,那时候这些还算是新生事物吧,很有趣。后来偶然有机会看到另一家游戏公司招聘,就去应聘,后来才知道这家公司是招人去海外工作的,这样我就直接去了美国工作。”做游戏画面和做动画电影有区别,但也算很接近了。一直喜欢电影的佟瑞很向往皮克斯。不过,皮克斯招人是严格的,“我差不多等了一年才有一个(数字绘图师)空缺,而且,竞聘时有很多比我更有经验的人。”最终皮克斯选择了佟瑞,“因为我的专业是油画,他们很看重这一点”。

此外,皮克斯对所有员工的要求是:必须是真的热爱、喜欢电影!

1.5秒场景 费时两星期

作为数字绘图师,佟瑞在《怪兽大学》中主要担任场景绘图的工作,这是电影流水线上的重要环节之一,“先做模型,然后贴材质,配灯光,我来渲染。就比方说,给树画上树皮的工作。”她介绍:“所有的模型都渲染过,你知道,CG(指电脑动画)一般都会做的很硬,很粗。必须要经过这一环加工,才能实现导演的感觉和艺术形式。”《怪兽大学》的画面风格很强,因为讲述的是毛怪和大眼仔的大学生活,大学校园场景中,既有秋天的落叶,还有春天的清新感,“这些都是模型经过不同的灯光渲染加工,最终才形成不同的style”。

听起来,佟瑞的工作似乎并不太难,但不久前,徐峥到皮克斯参观时,看到《怪兽大学》的一个水底岩石场景,在电影中仅仅有1.5秒,他顺口问:“这个做了多长时间?”佟瑞想了想,“大概是两个星期。”把徐峥吓了一跳。

佟瑞介绍,《怪兽大学》真正进入到制作,是两年。“影片的故事准备的时候很长,差不多有5年。皮克斯是故事为王,一定要把整个故事都磨得非常好了才会投入制作。”

最喜欢“皮克斯大学”

佟瑞在皮克斯6年多,参与了《飞屋环游记》、《玩具总动员》、《赛车总动员》制作,《怪兽大学》是她的第4部动画片。她坦言非常享受在皮克斯的时光。

“我最喜欢的地方,是这个公司有一个大学,教最新的东西。比如中午会放一些电影,会经常请最有名的艺术家、导演来演讲。《逃离德黑兰》、《黑天鹅》的导演都来过讲座。中午可以上课,晚上也可以上课,我还可以到很好的工作室去学油画。这些都是免费的。”皮克斯大学是皮克斯员工学习的地方,是皮克斯最有名的企业文化,大学里有很多免费课程,甚至还有足球、瑜伽课。“皮克斯是弹性工作制,员工会有很多自由的时间,只要你工作完成,就可以做自己的事情。”而且,皮克斯的基地风格本身就很像大学校园,宽广的绿地、运动场和林荫道,风格前卫的办公楼加上充满活力的年轻员工无处不让人觉得置身在某个美国大学里。

参照美国大学生活

23日,在中国内地上映的《怪兽大学》的口碑相当之高,佟瑞本人也非常喜欢这部电影,她坦言做这部电影的过程很享受。“电影讲

《怪兽大学》主角毛怪和大眼仔

的是学校生活,其实很多方面反映的是美国大学的生活。电影里有很多比赛,比赛讲究 team (团队)精神,团队精神很重要。我还喜欢电影里春季、秋季的感觉,有很绚烂的 colour (色彩),很好看。”

《怪兽大学》也有好莱坞动画片的共同特质:精细和想像力。“好莱坞的动画分工很细,细节到每一根头发,在画面上,是精益求精,而且在创意上,我觉得美国人的想像力几乎没有局限,这跟他们的文化背景和生活环境有关吧。”

夫子庙提供灵感

佟瑞如今定居美国,每年都会回南京看望家人。南京的建筑和风景也潜移默化地影响到她的场景绘画。“像夫子庙的建筑,还有玄武湖边的垂入水中的柳枝,这些古典的东西都会给我灵感。”内心中,她也期盼着中国动画走出自己的特色,“中国的水彩、水墨在西方是没有的,我希望能够在画面中融合东方的东西,但要把传统的东西做出特色,比如‘西游’的故事很好,但要想结合现代做到位,蛮难的”。

(马彥)

《怪兽大学》:新生必修课

作为2001年经典动画《怪兽电力公司》的前传影片,《怪兽大学》聚焦于大眼仔与毛怪的青春岁月,回到他们的大学时期,了解二人从相识互不买账到相知成为挚友的曲折过程,体味珍贵友情诞生所带来的欢乐与感动。

导演、制片人为丹·斯坎隆(《赛车总动员》)。这是一部充满笑声和欢乐的动画电影。2013年6月21日在北美上映,并同步推出3D版本。

《怪兽大学》是最适合大学或中学新生观看的电影。你甚至可能把它当做动画版的《哈利·波特》和《三傻大闹宝莱坞》。影片有很多导演自己的经历,导演斯坎隆高中毕业后选择了一所艺术大学深造。“一跨入大学校门,就会意识到这里每个人都是‘画得最好那个人’,所以从第一天起,优秀的标准就被提高了一大截。

此外,那也是他们第一次离开家独自生活,大部分人才开始了解真实的自己。那些

跌跌撞撞的自我认知过程让我非常难忘,也是这部电影的灵感来源;片中蕴涵的情感变化、戏剧转折都源于此。”

在《怪兽大学》里,主角是各种各样的怪兽,而且,这个大学最受追捧的院线,便是“惊吓学院”,而“惊吓学院”里评定优秀学生的标准,是看其能不能成功地吓到小朋友(但是又不能暴露在人面前)!这个故事设定,是有多么有趣又有想像力!

怪兽大学的参照是美国大学,所以,看《怪兽大学》几乎能观察到美国的校园文化,比如各种校园社团和社团竞赛,以及美国校园文化中的“团队精神”。

而《怪兽大学》超越于其他儿童电影的一点,是它的故事突破了一般动画片的励志模式,在很多电影尤其是儿童电影里面,总在传递“只要你足够努力并充满信心,就没有什么做不成”的信息,但《怪兽大学》更进了一步,它想传达的是:当你的梦想被击碎时,你会怎么做?

(马彥)