

The Art of Zhangga

动画电影《小兵张嘎》创作大揭秘

使命

CFP 中国电影出版社

孙立军 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

使命：动画电影《小兵张嘎》创作大揭秘/孙立军著.

北京：中国电影出版社，2006.5

ISBN 7-106-02545-3

I. 使... II. 孙... III. 动画片—制作—概况—中国 IV. J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033407 号

使命 The Art of Zhangga

动画电影《小兵张嘎》创作大揭秘

孙立军 / 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话：64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

E-mail: cfpw@edude.net

经 销 新华书店

印 刷 北京新丰印刷厂

版 次 2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1092 毫米 1/16

印张/26.75 插页/8 字数/360 千字

书 号 ISBN 7-106-02545-3/J·0948

定 价 128.00 元

浓缩6年创作之精华

本书汇集了大型动画电影《小兵张嘎》“前、中、后”期的核心创作内幕，该片历时6年、耗资1200万，前后有600多位动画精英的加盟，受到了国内众多专业动画人士的广泛关注。

本书毫无保留地公开这些原始创作资料，在国外也是不多见的，在国内更是首创。这些珍贵的资料无论对于动画入门者、爱好者、学生、老师，还是导演、投资人、动画师、总监来说，都是“宝贝”。本书是动画人开阔艺术视野，总结动画创作规律，提升创作水平的实用宝典。

本书的出版能够让动画人快速掌握动画片的制作流程，对中国动画的普及教育将起着极大的推动作用。

揭开动画电影制作的神秘面纱

60年以前，日本帝国主义的侵略铁蹄蹂躏着中华大地，中国人民奋起反抗，浴血奋战，用鲜血和生命赢得了胜利和尊严。

1943年是抗日战争最为残酷的时刻。华北、华东等地的战斗异常激烈，而白洋淀地处战略要地，它连接着大运河，以及通往河北、山西等省的要道，是日军的粮食、医药物资尤其是保障重要军火的转移运输的关键所在。本片的故事就从这里开始……

■ 谨以此书献给对中国动画心怀梦想的同仁！

< 序一 >

今天，中国电影已经步入了百年，而作为中国电影一部分的中国动画电影，一直以来都是以上海美术电影制片厂为一枝独秀。当我们越来越关注这个新兴的文化产业的时候，电影学院的一批年轻的老师与学生用积极而投入的姿态致力于中国的原创动画。他们大胆选择了一个红色经典题材《小兵张嘎》进行改编，这本身是一件非常冒险的事情，毕竟这是一个大家熟知的故事，而且这个可以用真人演的题材却要用动画的形式来表现，难度可想而知。

但是，北京电影学院动画学院孙立军教授以及他身边的一群年轻人，却用莫大的勇气和热忱去实现他们的追求，这一点无疑是值得我们肯定的。当我得知这样一部影片已经制作完成，它历时6年，前后动用了600多人，这样一个浩大的工程，我作为他的同事，同时也作为一个教过他的老师，感到非常激动与欣慰。

此外，我又获悉中国电影出版社要把动画电影制作过程中的点点滴滴汇编成书，而这样的书，在国内应该还是第一部。所以我更觉得，这件事情的意义已经远远超过了一部影片本身。

我们暂且不提这部动画电影的成败与否，但是，这部电影却孕育着一个具有原创动画精神的团队，这对于今天的中国动画来说，至关重要，而这本书的意义在于——她把一部动画影片制作中的经验与教训真诚地呈现给那些具有同样梦想的人们。

谢飞

著名电影导演
北京电影学院教授
2006年4月14日

< 序二 >

翻看一下中国动画史吧,有些数字统计着实让我们这些动画工作者感到汗颜。新中国成立后,上海美术电影制片厂的第一部影院动画长片是1959年出品的《一幅僮锦》,之后有《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《天书奇谈》、《金猴降妖》四部长片,1999年出品了《宝莲灯》,这是第6部长片。另外,从1985年《金猴降妖》之后,直至1999年,15年来我们没有一部影院动画片出品……

50年,6部影院动画长片,平均8年多一部。

当然,数字只是数字,我们不会忘记中国动画曾经有过的荣誉和辉煌,以及创造这些荣誉和辉煌的老一辈动画艺术家们。

数字只是数字,数字背后有我们这一代人无法体会的历史原因,以及种种的艰难不易。

数字只是数字,影院动画片《小兵张嘎》做了6年,我们用6年时间往中国动画电影那张单薄的数字统计表上添加了一个数字。

数字就是数字,50年6部长片,至少说明在目前的条件下,我们国家做影院动画长片并不简单的事实。

然而,正因为不简单、不容易,使得制作出一部影院动画长片成为了很多动画人的梦想!

我们这部片子就像起于导演多年前的一个愿望:做一部影院长片,不枉做一个动画人。在当时的环境和条件下,一个教师要去完成这一目标,简直是在做梦。但是这个梦真的做了,一做就是漫漫的6年长梦。而且这6年里,它由一个人的梦想变成了几个、几十个,最后是几百个人一起去做、去完成的一个梦想。

让我们稍稍回忆一下这6年长梦里的几个片断吧。

2003年“非典”时期,一群充满了激情的动画人在完全隔离的环境里正画得热火朝天……在《嘎》片进入完成倒计时的某个深夜,北京剧组和上海剧组的电话始终是长音,双方正在为某个镜头的技术细节问题和周期控制问题开电话会议,导演、制片、创作人员悉数在

$x \in D$ (not $x \in \mathbb{R}$)

“修”，多么形象生动的一个字，它道出了很多动画人心中的渴望：做我们自己的影院动画片，圆我们的梦想。

诸位翻看本书后，肯定会有一些评价，有的会说：“……有点意思嘛”；有的说：“还行，比想像的要好一点……”；也有的说：“什么玩意儿呀，我比你们画得强多了”；还有的说：“嗯；他们真的去做了，他们完成了！”——等一等，请再说一遍——

我们会对您拱手，说一声谢谢的，没有什么比这句话更让我们感到欣慰的了。

当这样的声音响成一片的时候，中国动画就有“残”了。

2006年4月24日

目录

第壹章·导演阐述(010)

Chap 1 • Speech by Director

动画是创造梦想的艺术，
而每一个动画人无疑是梦想的真正缔造者。
今天，对于我们这些梦想缔造者来说，
现实的困难在时刻提醒着我们学会
坚持和执着。

第贰章·剧本创作(014)

Chap 2 • Screenwriting

《小兵张嘎》剧作阐述_____ 016

剧作感想_____ 024

动画片《小兵张嘎》文学剧本_____ 025

第叁章 早期设计_____ 036
头部转面_____ 040
口型_____ 045

人物造型设计(034)

Chap 3 • Character Designs

人物表情_____ 047

主要人物结构_____ 050

人物线稿_____ 051

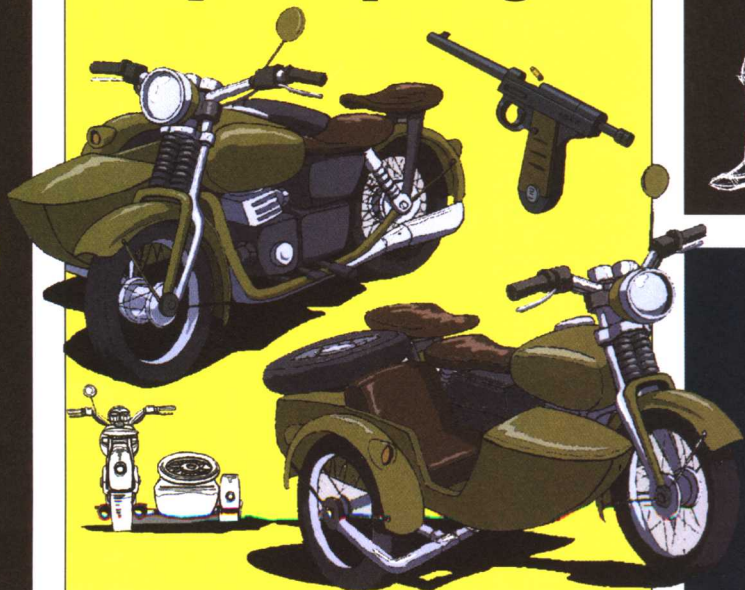
阴影分色参考_____ 068

人物色指定_____ 069

创作感想_____ 079

第肆章·道具设计(080)

Chap 4 • Prop Designs

第伍章

Chap 5 • Background Designs 背景线稿_____119

场景设计(108)

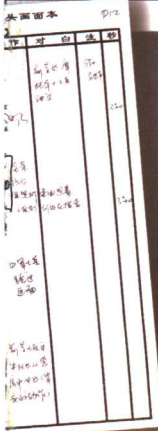
场景创作谈_____110

场景概念设计草图_____114

场次气氛图_____134

场景样稿_____140

背景稿节选_____155

第陆章·分镜头台本(160)

Chap 6 • Storyboard

分镜头创作谈_____162

分镜头修改_____167

分镜头实例_____171

分镜感想_____213

Chap 8 • Animation Designs

第捌章

原动画制作(280)

哑子造型规范_____282

动作概念草图_____286

特效设计_____294

原动画范例_____297

第柒章·设计稿(214)

Chap 7 • Layout Designs

设计稿创作谈_____216

设计稿制作要求_____217

设计稿阴影要求_____221

设计稿节选_____222

第拾章·后期合成(334)

Chap 10 • Post Production

影片后期创作分析_____336

后期制作揭密_____354

后期制作范例_____366

声音制作感想_____380

后期制作感想_____382

第玖章·三维数码创作(306)

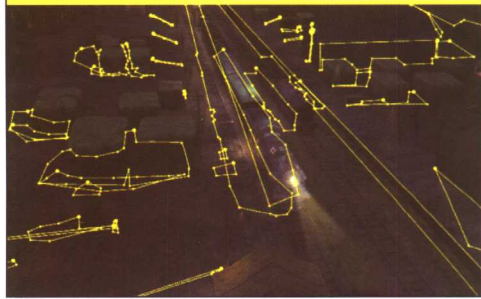
Chap 9 • 3D Effects

三维数码创作分析_____308

三维制作_____323

三维效果_____327

创作感想_____333

导演阐述

孙立军

动画是创造梦想的艺术，而每一个动画人无疑是梦想的真正缔造者。

今天，对于我们这些梦想缔造者来说，现实的困难在时刻提醒着我们学会坚持和执着。

定位

摆在我们面前的是一部经典，展示的是一个战火纷飞的年代，一个连孩子都感受昂扬激情的壮丽，老艺术家于蓝更是把《小兵张嘎》称为“影响三代人”的经典作品。要把它改编成为一部动画电影，是中国动画前所未有的尝试和创作历练。

我们所要创造的动画版《小兵张嘎》不是一个学生作业，而是把它当作一部有艺术个性的商业电影去操作、去经营、去挖掘。

回顾中国动画电影的创作，它的辉煌主要建立在神话的基础上。可以说，传统神话题材是中国动画电影创作题材的主流。《铁扇公主》、《大闹天宫》、《金猴降妖》、《人参果》、《哪吒闹海》、《天书奇谈》、《宝莲灯》、《梁祝》乃至香港的《小倩》……这些影片在动画题材的选择上突出了题材本身所具备的想像性和夸张性。

《小兵张嘎》是一个现实主义题材，充满了现实主义色彩和浪漫的革命英雄主义色彩。与那些神话题材的动画相比，它强调的是时代的主旋律和中国文化的底蕴。

正因为如此，我们更要为影片赋予一

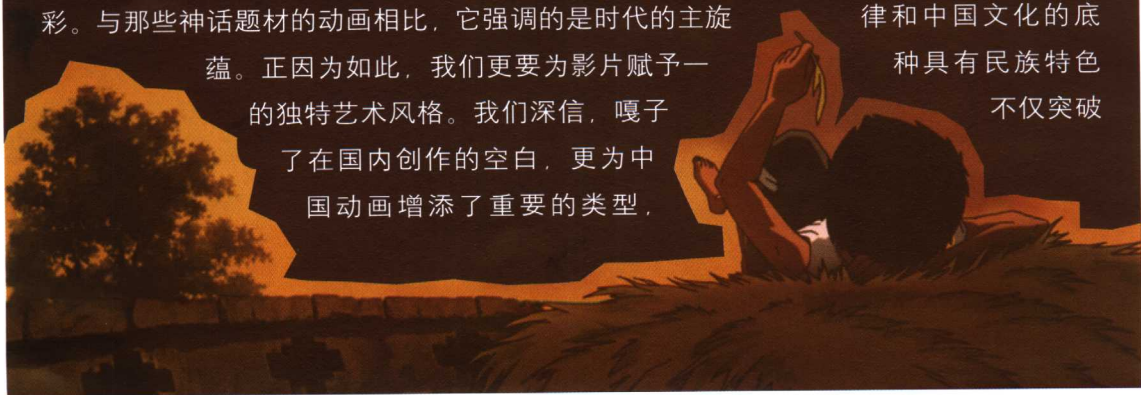
种具有民族特色

的独特艺术风格。我们深信，嘎子

不仅突破

了在国内创作的空白，更为中

国动画增添了重要的类型，

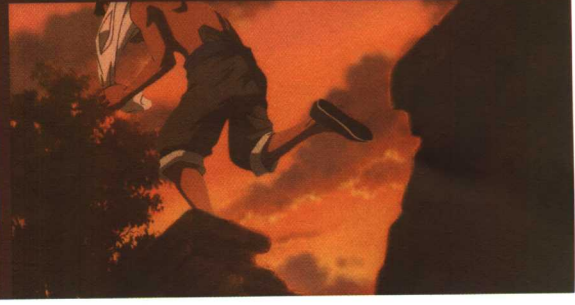
具有深远的历史意义。

可以说，我们选择了《小兵张嘎》，《小兵张嘎》也选择了我们。

《小兵张嘎》有经典的故事，更有经典的人物，而人物塑造是我们创作的突破口。嘎子是一个让你绝对过目不忘的人物，在他的身上，有朝气，有活力，有智慧，有缺点，有孩子气，更有难得的英雄情怀！中国又有几个这样生动的艺术形象？动画创作的过程中，最为关键的，依然在于塑造嘎子这个可爱、好胜却又有些不听活的鲜活形象，体现出浓重的革命英雄主义情怀。动画创作有着自己的艺术优势和特点，我们在原有的基础上增加了更为新颖的时代观念，为影片带来全新的视觉享受，营造了一个儿童英雄的新世界。我们要制作的是一部意义非同一般的动画电影，是一部给孩子看，更应该给成年人看的动画电影。

创新是我们创作的灵魂，哪怕是一部《小兵张嘎》这样耳熟能详的红色经典。我们既要保证它不让原来的观众失望，同时也要让现在的观众、尤其是今天的孩子喜欢！我们尊重原著，但也充分创新！我们的创作重点是要借助原有电影的良好艺术基础，恰如其分地去增加新鲜血液，将嘎子这个英雄形象以动画的形式进一步的深入人心。在原创内容上，我们更加贴近现代观众的心理，更加注重用人文的视角来关注少年英雄的成长。我们要用全新演绎将“小兵张嘎”焕发出更鲜活的生命力。

细节是电影的基础。我们的创作就是要在这个方面下足工夫。无论是奶奶下汤的时候剥蛋壳的细节，还是嘎子寻找部队的时候吃烧饼……只有细腻生动的细节表现才能突出戏剧张力，只有这些生动真实的点点滴滴才能真正触动大家的心！让他们感动！这对于以往的中国动画创作来说，是前所未有的。

► 美 术 //

动画影片在美术风格上的创新是历史赋予我们的一个重要使命，只有坚持走出一条具有民族特色的创作新路，才能真正实现中国动画的复兴。

《小兵张嘎》在美术风格上洋溢着现实主义和浪漫主义的有机结合，突出渲染现实题材所特有的“朴素”艺术风格。《小兵张嘎》的写实主义创作方式要求尊重生活，强调艺术来源生活，我们要把创作紧紧与生活联系起来，大到火车、小火轮、白洋淀，小到一把扫帚、一张年画，一双布鞋，每一个设计的细节背后都有着充足的原型参考，惟一的办法就是反复地修改和提炼，这种创作方式对于我们是一种挑战。

我们喜欢挑战！

色彩方面，尤其在色调方面，突出三大颜色的相互陪衬，强化“绿色”、“土黄色”、“铁灰色”。为了表现战争压抑气氛，我们要着重用火车站的铁灰色；为了突出白洋淀的生命力，我们选择绿色；为了表现时代的厚重，我们选择了代表平原村庄的“土黄色”。我们希望在整部电影中将三种色调实现相互协调、浑然一体的效果。

影片的光影也是我们作为一个课题来研究的部分。在用光用色上的努力经营是与一般动画电影有着本质区别的，无论是黄昏与清晨，还是夜幕与正午，还是室内与室外，我们的设计要体现出一流摄影师的水准！

三维和二维的结合也是影片美术风格的一大特色，更是影片最具有冲击性表现力的地方。如何将两者有机结合，如何让三维配合二维设计，都将是我们的创作重心。

► 音乐

电影是视听的艺术，而动画更离不开音乐。

在音乐上，我们用凝重的音乐展现出战争的残酷性，要在庄重时不失英雄情怀，惊险紧迫却不失激情，在朴实中体现英雄的真正豪气，要让《小兵张嘎》溢出中国大片的恢弘壮丽，展现出少年英雄故事的荡气回肠。

► 团队

最后，我们要强调的是，我们是一个团队！一个创作的集体！

动画创作不是一个人表演的舞台，它具有复杂的操作流程和众多繁复的创作环节，无论是前期的剧本、造型、场景、分镜头创作，还是中期的原画、修形、动画，或是后期的剪辑、合成等等，它们是一个不可分割的复杂整体。而实现这个创作整体，就需要一个集体的智慧和努力，更需要众志成城的决心。

创作团队的合作除了在专业、技术方面的配合，更是在创作激情方面的相互碰撞。

因为我们相信——只有拥有梦想，只有承受着使命感，才能聚集起真正的团队；只有真正的团队，只有团队的合作，才能最充分地发挥出集体智慧的结晶，才能创作出真正优秀的中国动画。

这，就是团队的真正意义所在，就是《小兵张嘎》创作给我们的最大收益。

中国动画曾经拥有过足以让世界惊羡的成就，但是，这段短暂的辉煌却因为岁月的流逝而失去光华。时代的发展加剧了中国动画的沉重使命感。当然，使命感不是空洞的口号，却是我们每个中国动画人内心深处涌动的动力，那是一股具有压力的动力。中国动画人自己所怀抱的梦想却是如何重塑中国动画的再次辉煌。

所以，《小兵张嘎》是一个使命的起点，是一个梦想的开始。

此书供《小兵张嘎》

动画制作素材参考

伏用

徐光耀
二〇〇一年
七月十日

