

这不只是一部电影

Disney
迪士尼

探秘

奇幻森林

- 官方资料
首度公开
 - 电影特效
深度揭秘
 - 近200张设计原稿
- 赠 两张大幅精美海报

童趣出版有限公司编译 人民邮电出版社出版

这不只是一部电影

Disney
迪士尼

探秘

奇幻森林

童趣出版有限公司编译 人民邮电出版社出版
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

这不只是一部电影：探秘奇幻森林 / 美国迪士尼公司著；童趣出版有限公司编译. — 北京：人民邮电出版社，2016.5

ISBN 978-7-115-42169-2

I. ①这… II. ①美… ②童… III. ①儿童文学—图画故事—美国—现代 IV. ①I712.85

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第067743号

这不只是一部电影：探秘奇幻森林

责任编辑：程瑛瑛
执行编辑：宋 菲
封面设计：王东晶
排版制作：王 莹
翻 译：郭明慧

公司
社
成寿寺路11号邮电出版大厦 (100164)
tfun.com.cn

77
20

包装有限公司
1/16

印 张：3
字 数：40千字
版 次：2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-115-42169-2
定 价：24.80元

版权专有，侵权必究；如发现质量问题，请直接联系读者服务部：010-81054177。
© 2016 Disney Enterprises, Inc.

目录

6 欢迎来到奇幻森林

人物介绍

- 8 毛克利
- 10 熊巴鲁
- 12 巴希拉
- 14 谢利·可汗
- 16 卡奥
- 18 路易王
- 20 拉克莎和阿格拉

剧照：毛克利和班达罗格。

电影介绍

- 22 电影故事
- 24 用想象力创造出来的荒野
- 28 分镜故事板
- 32 制作设计
- 34 视像开发过程
- 38 电影中的音乐

趣味游戏

- 40 制作你自己的分镜故事板
- 43 古老的游戏——曼卡拉 (MANCALA)
- 48 用你的声音表演

*The Jungle Book 是英国作家吉卜林的小说《丛林之书》，1967 年迪士尼拍摄成动画电影，国内译名为《森林王子》，2016 年导演乔恩·费儒重拍真人版电影，官方译作《奇幻森林》。

这不只是一部电影

Disney
迪士尼

探秘

奇幻森林

- 官方资料
首度公开
- 电影特效
深度揭秘
- 近200张设计原稿

赠 两张大幅精美海报

童趣出版有限公司编译 人民邮电出版社出版

此为试读 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

《这不只是一部电影： 探秘奇幻森林》

请你跟随导演乔恩·费儒和小男孩儿毛克利的脚步，一步一步地去探索原始丛林的波澜壮阔和神秘莫测吧！

在这里，你将看到设计团队们“冒险日记”般独一无二的制作过程，将看到大师级的影片叙述及绝密幕后花絮，将看到一只只活生生的丛林动物从计算机中生成……

丛林探秘即将开启！

© 2016 Disney Enterprises, Inc.
申明：本产品只限于中国境内（香港、澳门、台湾地区除外）销售。任何在上述地区以外对本产品的销售行为，均可能构成对权利人的权利侵权，应承担相应的法律责任。

ISBN 978-7-115-42169-9

定价：24.80元

这不只是一部电影

Disney
迪士尼

探秘

奇幻森林

童趣出版有限公司编译 人民邮电出版社出版
北 京

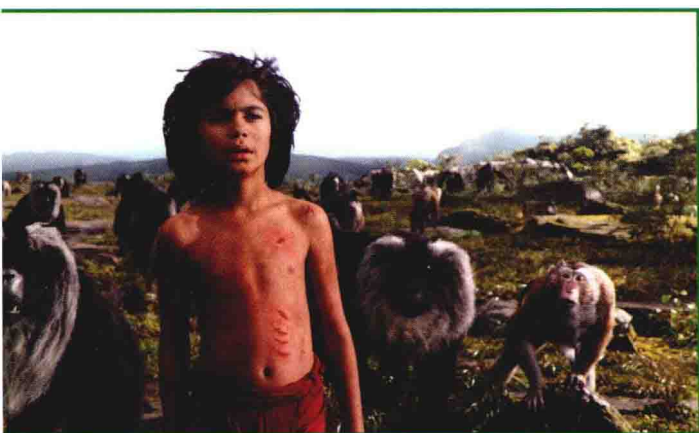

目录

6 欢迎来到奇幻森林

人物介绍

- 8 毛克利
- 10 熊巴鲁
- 12 巴希拉
- 14 谢利·可汗
- 16 卡奥
- 18 路易王
- 20 拉克莎和阿格拉

剧照：毛克利和班达罗格。

电影介绍

- 22 电影故事
- 24 用想象力创造出来的荒野
- 28 分镜故事板
- 32 制作设计
- 34 视像开发过程
- 38 电影中的音乐

趣味游戏

- 40 制作你自己的分镜故事板
- 43 古老的游戏——曼卡拉 (MANCALA)
- 48 用你的声音表演

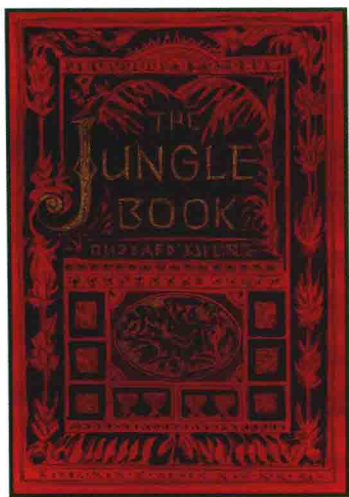

*The Jungle Book 是英国作家吉卜林的小说《丛林之书》，1967 年迪士尼拍摄成动画电影，国内译名为《森林王子》，2016 年导演乔恩·费儒重拍真人版电影，官方译作《奇幻森林》。

欢迎来到奇幻森林

“这是森林法则，与天同岁，如天纯粹。狼若遵守，将繁衍兴盛，狼若违逆，则必将灭亡。此法如藤蔓缠绕树干般将狼群绑缚。狼群的力量来自每一匹孤狼，而孤狼的力量则来自遵守此法的狼群……”

——引自《奇幻森林》，2016

概念图：动画电影片头呈现的《丛林之书》。

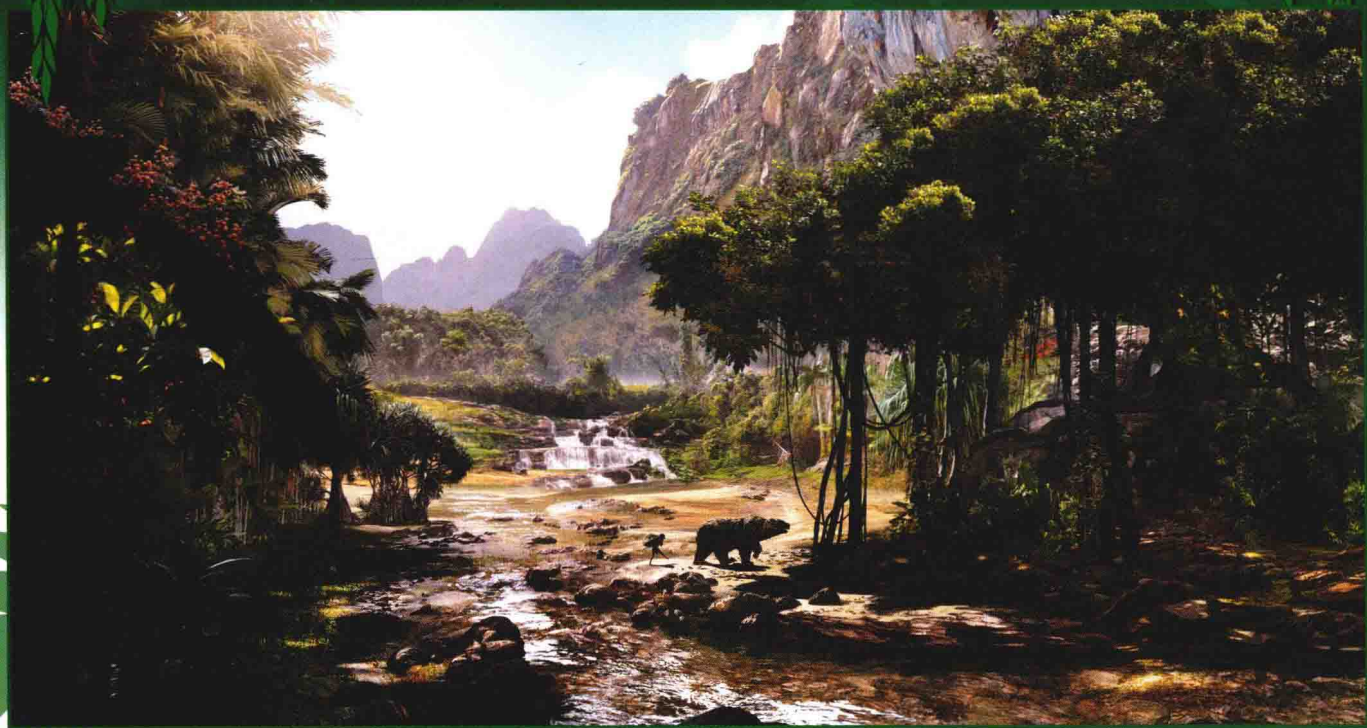
接下来便是一段堪称“冒险日记”般独一无二的制作过程，包括从早期的分镜和概念创作到拍摄蓝屏场景和后期动画制作。此外，这里还将揭秘1967 经典版电影《森林王子》幕后制作的故事。

《奇幻森林》可谓开创了同类动画电影的先例。这部由乔恩·费儒执导的影片，融合了大师级叙事与精彩的真人表演和最先进的照片般真实的画面处理技巧。

“我觉得这部电影继承了迪士尼特有的细腻品质，而细致入微也是原创电影的特点。”乔恩·费儒说。“我们回顾了《白雪公主与七个小矮人》、《木偶奇遇记》、《幻想曲》、《小飞象》、《小鹿斑比》以及早期制作的《森林王子》。我们还翻阅了迪士尼档案馆，并且听取了原创故事讨论会。”

概念图：谢利·可汗在大草原上跟踪毛克利的场景。

概念图：毛克利与熊巴鲁一同行走。

每一个转折都充满了新的发现和惊喜。
“我们感觉好像在无人踏足的雪地上行走一样，我们在使用不曾被人使用过的技术，并以他人不曾尝试的方法去做。”乔恩·费儒补充道，“能够成为久远而不断发展变化的迪士尼文化新篇章的一部分，本身就很有趣。”

在同我们走上这条电影制作的冒险历程之后，你一定会有所启发。试着开始属于你自己的奇幻旅程吧，你可以为一个新故事制作速写板，或者尝试用有趣的声音为新人物配音！

剧照：狼群。

分镜草图：班达罗格正在捕捉的场景。

毛克利

分镜速写：毛克利激战蜜蜂为熊巴鲁夺蜂蜜。

定胶画面：毛克利在丛林的家中

“当我们看到毛克利时，会发现他有些跟不上狼群的进度，因为狼比人成长得快得多。”导演乔恩·费儒说，“所以他总是和狼幼崽待在一起，因为他不够成熟。但他还是被狼群接纳了。他对丛林总是充满了好奇，我觉得他其实是想融入进去。”

“毛克利非常开朗和勇敢，并且无所畏惧。”毛克利的扮演者尼尔·塞西说，“他生性开朗，与大多数小孩儿都不太一样。”

作为毛克利的扮演者，尼尔·塞西是整个电影中唯一的人类。他是在巨大的蓝屏（经过后期数字处理成不同场景）前表演人

物的，有时同特定场景的道具一起表演，有时和动物玩偶一起表演，又或者在巨大的水箱里拍摄，还有时需要吊威亚等等。

“在完成每一个镜头时，我不会说‘搞定’，而是说‘尼尔搞定！’”尼尔·塞西回忆道，“我还会配上一个自创小动作。”

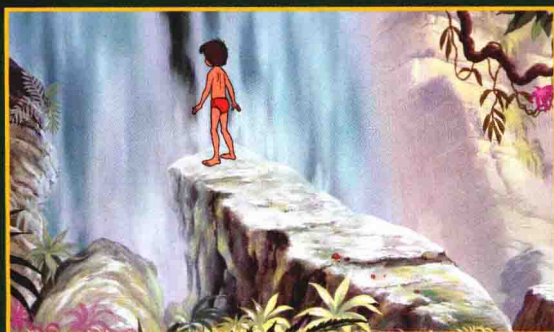
尼尔·塞西（中间）和他的小替身们

为了让毛克利看着脏乱些，发型师和化妆师每天都要花上一个半小时来给他打扮。

经典背后的故事

“作为1967版的粉丝，我乐于看到毛克利绝非一个循规蹈矩的形象。他应该是个有些难以驾驭的小孩儿，这会让他看起来更加鲜活。”乔恩·费儒解释说，“我觉得，那也是我想通过这部像我的孩子一样的电影达成的效果之一，因为那样的小孩儿才会让人有一种肃然起敬的感觉。”

毛克利的一些动作——比如上图的场景，他独自在丛林中行走——会先用演员实景录制，再由动画设计师参照着将毛克利的动作打造得尽可能鲜活真实。

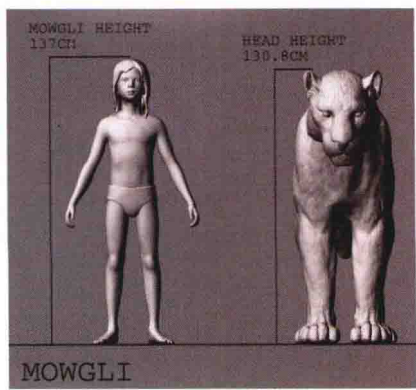
为了让毛克利富有冒险自由精神和温暖可靠的人性形象显得更加可信，艺术家们可谓煞费苦心。他们采取的一个办法就是发挥电影中次要人物的作用，让观众通过感受熊巴鲁和巴希拉对毛克利的关心，从而被带入设定的剧情。

歌曲《生活必需品》（Bare Necessities）的概念设计：毛克利抓起了一个香蕉却发现只剩下香蕉皮。

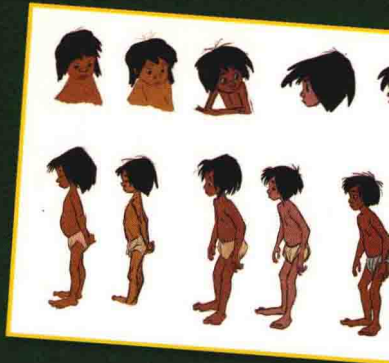
背景画面：毛克利穿越丛林的细节概念图。

这张概念图可以帮助设计师们设计毛克利的服装、发型、妆容、灯光和其他视觉细节。

数字艺术家利用这张标注具体尺寸的图示作为参照，来掌握毛克利和巴希拉之间准确的尺寸比例。

早期毛克利人物概念图：展现了多种姿势、头部姿态和手势。此时他的腰布还不是红色。

熊巴鲁

熊巴鲁是整个故事的情感中枢。与毛利所认识的任何角色都不同的是，这头大熊从不把他当作小孩儿，而且熊巴鲁似乎并不把所谓的丛林法则放在眼里。熊巴鲁有着自己的一套行事规则——即便他的规则意味着时不时要捏造一点点真相。

乔恩·费儒在回忆他对1967版的印象时说：“我脑中闪现的第一个画面就是毛利坐在熊巴鲁的肚皮上沿河漂流。在我的印象中，这就是毛利和熊巴鲁的关系。”

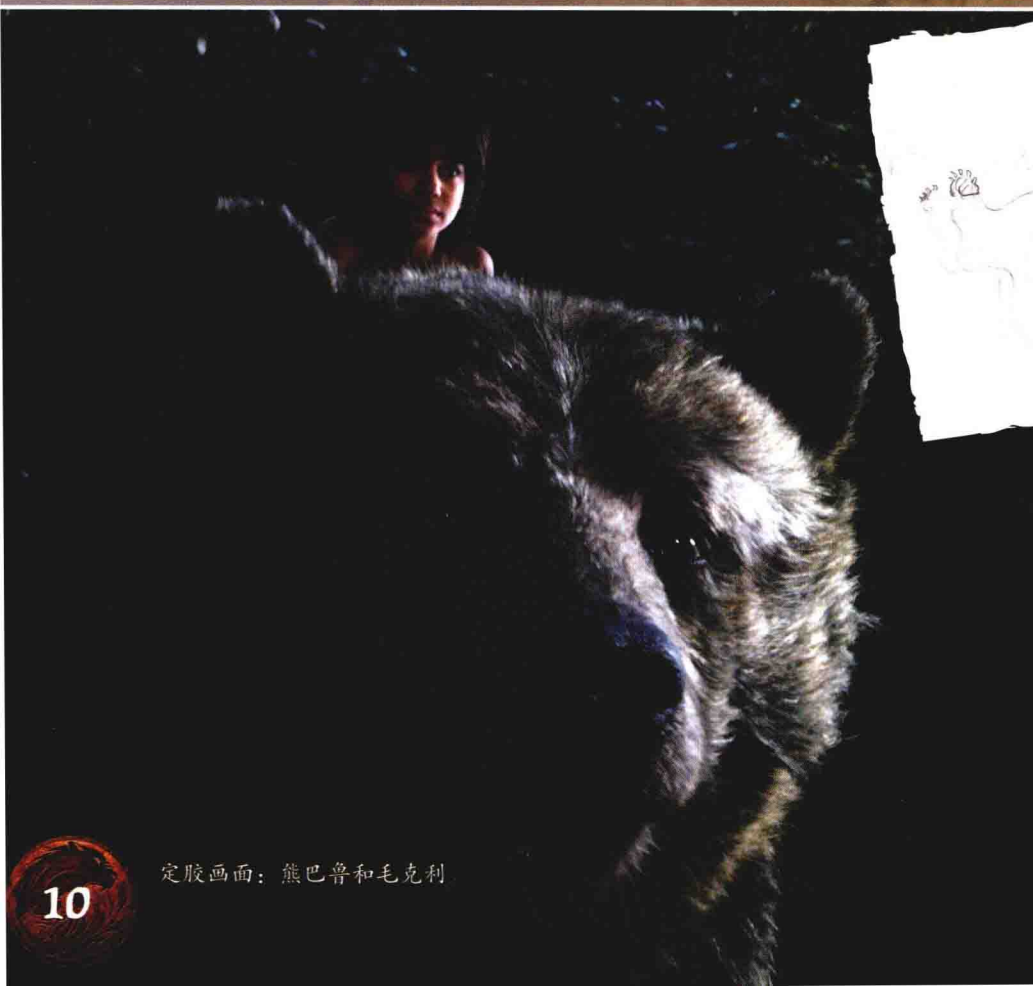

背景图片：新版歌曲《生活必需品》（Bare Necessities）的场景概念图。

起初，熊巴鲁利用毛利的年幼不懂事做了许多滑稽的事情。比如，熊巴鲁让小男孩儿毛利去偷蜜蜂的蜂蜜，而蜜蜂的蜂巢镶嵌在危险的岩石上。但他也把毛利性格中的创造性和足智多谋挖掘了出来。

铅笔速写：
歌曲《生活必需品》
（Bare Necessities）
背景画面中的河景。

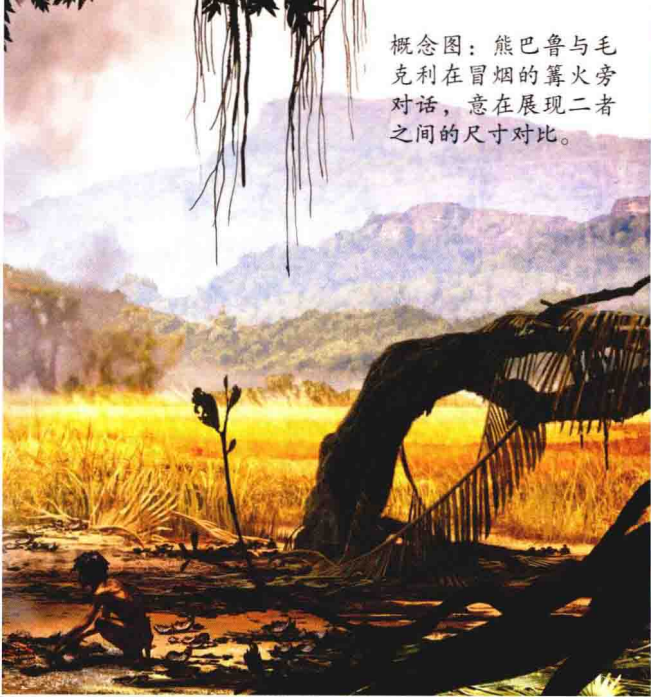

定胶画面：熊巴鲁和毛利

剧照：熊巴鲁在寒冷的巢穴。

概念图：熊巴鲁与毛克利在冒烟的篝火旁对话，意在展现二者之间的尺寸对比。

经典背后的故事

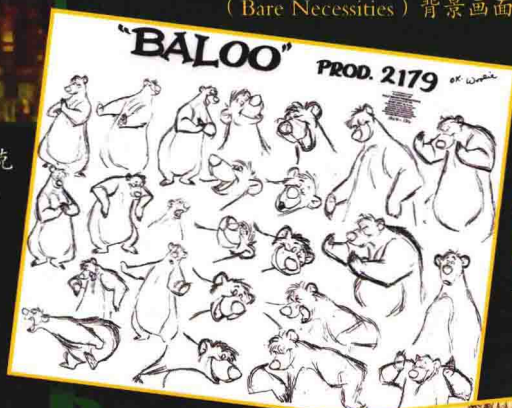
熊巴鲁很快成为毛克利最亲近的朋友，这也是毛克利拒绝离开丛林的重要原因。尽管巴希拉并不赞赏熊巴鲁的态度和他那被动懒散的性格，但巴希拉仍旧忍不住对这个本质善良的家伙产生好感。

早期故事速写：歌曲《生活必需品》（Bare Necessities）背景画面中的河景。

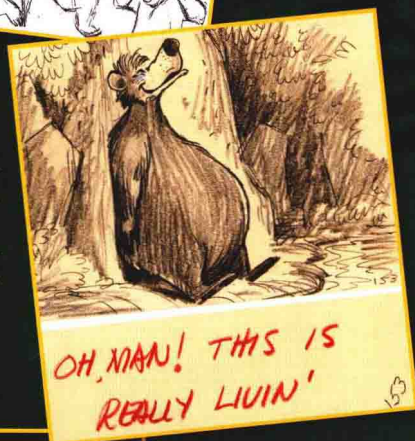
没过多久，这头熊和这个小男孩儿就彼此心生敬意了。熊巴鲁给毛克利传授了不同于巴希拉的人生哲学，但作为这个小男孩儿的朋友，无论是巴希拉还是熊巴鲁都是想把最好的给予毛克利，并鼓励他在成长的过程中要形成自己的判别力。

剧照：熊巴鲁与毛克利在熊洞中。

熊巴鲁造型板：包含一系列丰富的表情、动作、姿势。

带台词故事速写：为了防止熊巴鲁说的台词有变，特将图画与文字分开。

铅笔草图：熊巴鲁初见毛克利并诱骗他助其偷蜂蜜。

电影单帧动画：熊巴鲁给毛克利上拳击课的场景。

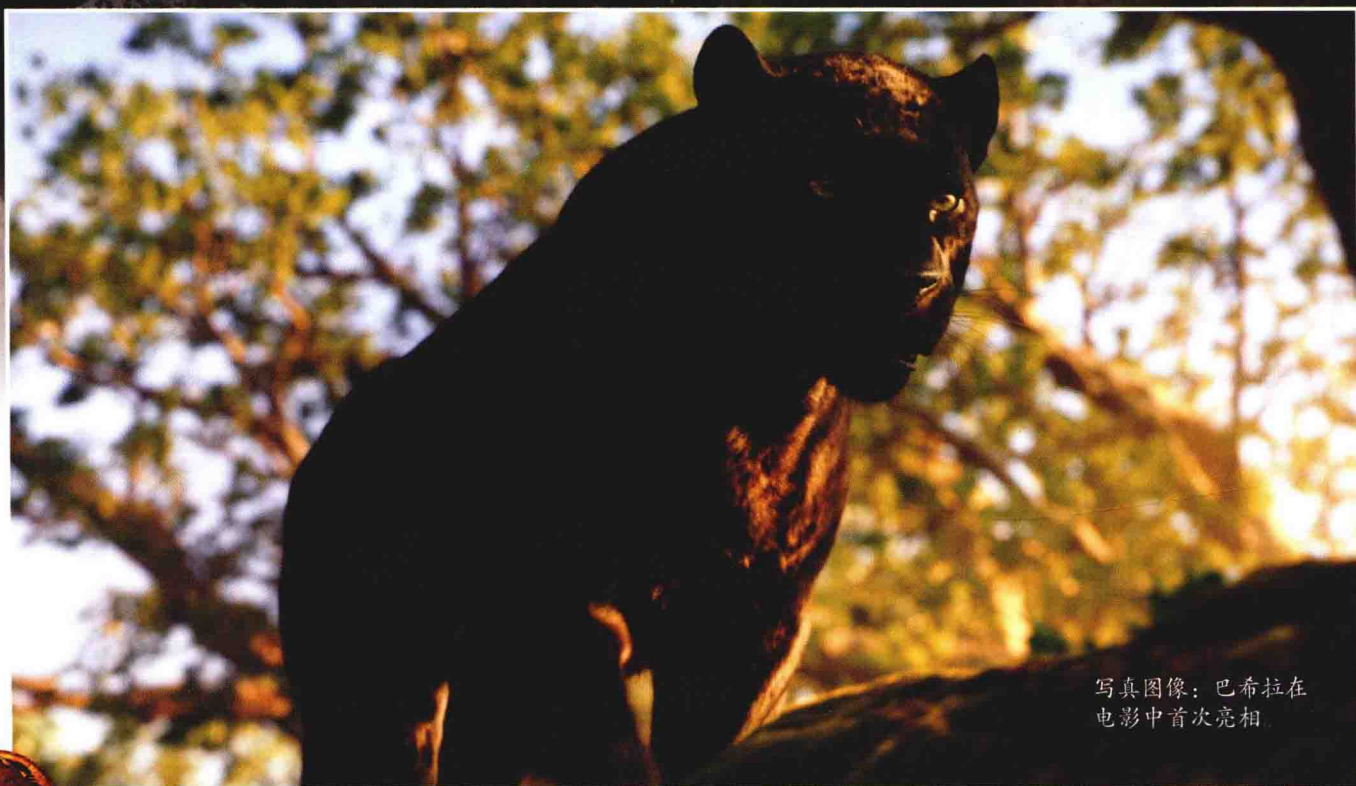
巴希拉

“我是巴希拉，是毛克利的养父，我负责他的教育。我决定让他离开丛林回到人类的村庄，因为他受到了一只猛虎的威胁。我在毛克利的生活中扮演教育、保护和引导的角色。”本·金斯利介绍道。

这位奥斯卡男演员在给巴希拉配音时将其定位为“一个军人角色，有行为准则和纪律要求，重视训练。”

本·金斯利在录音棚
为巴希拉配音

“巴希拉保护毛克利的方式是让他融入丛林生活。”乔恩·费儒说，“而熊巴鲁保护毛克利的方式是放任自流。”

写真图像：巴希拉在
电影中首次亮相

分镜故事草图：巴希拉为保护毛克利与
谢利·可汗格斗的场景。

经典背后的故事

巴希拉扮演的角色让毛克利——甚至整个电影——接了地气。不管遇到多么滑稽、混乱或危险的情况，巴希拉始终保持警惕，他清醒的头脑就像他健壮的体格般强大。

故事速写：出现在毛克利遇见巨蟒卡奥场景中的巴希拉。

虽然毛克利向往熊巴鲁的休闲快乐，但他明白无论何时巴希拉都可以给他依靠。

歌曲《我想和你一样》（I Wanna Be Like You）系列背景故事速写：展现了巴希拉和熊巴鲁在个性上的不同之处。

人物动画：底部三个对位孔用于确保动画摄影机取到的画面中的艺术元素位置不变。

剧照：巴希拉第一次发现小毛克利。

背景画面：
巴希拉穿越丛林的
细节概念图。

3D数字造型板：展示巴希拉的表情细节和一系列动作姿势。