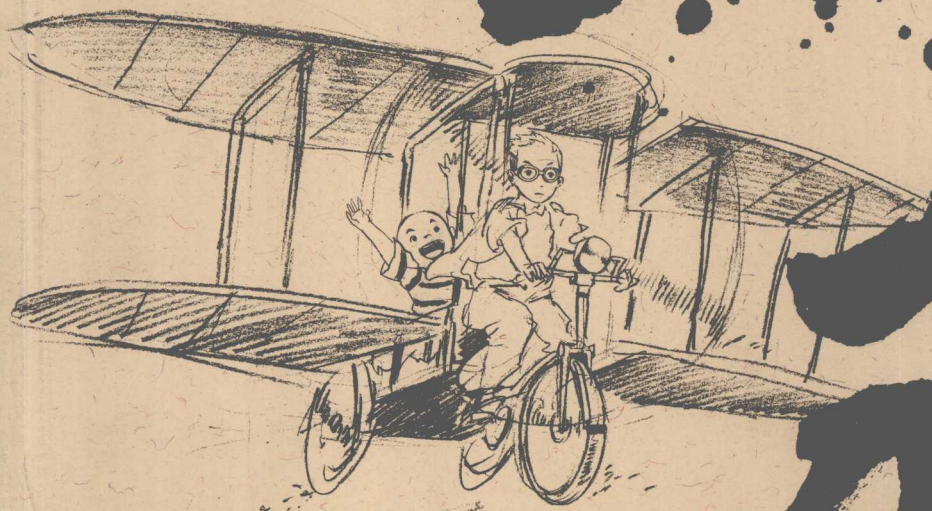

动画电影艺术短片《飞》创作
The Art of the Animated Film *The Fly*

{ 根据知名漫画家张晓雨漫画
《发明家乔正飞》改编摄制 }

孙立军 著

Written by Lijun Sun

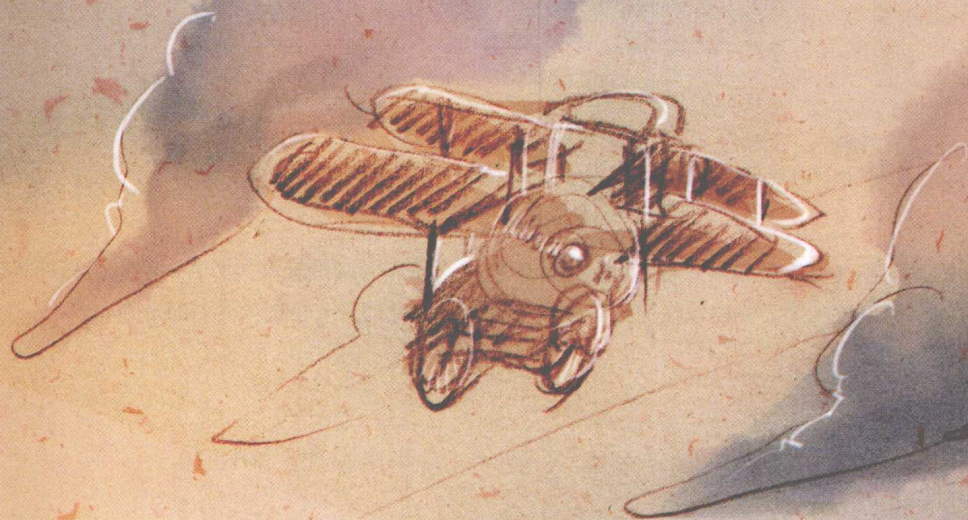
飞
The Fly

京华出版社

动画电影艺术短片《飞》创作

孙立军 著

飛

京华出版社

北京

内容简介

《飞》是由北京电影学院 421 动画电影工作室荣誉出品的动画电影艺术短片, 改编自张晓雨漫画作品《发明家乔正飞》, 是继《小兵张嘎》、《天坑》后又一部写实主义风格的动画短片, 片长 13 分 20 秒, 历时近 4 年, 投资约 50 万元。前期拍摄素材近 5000 张, 美术设计稿约 420 张, 人物设计稿约 100 张, 场景设计稿约 260 张, 道具设计稿约 50 张, 分镜头稿共 3 版、约 210 张, 设计稿约 120 张, 原动画 2300 多张。该片汇聚了近 60 位动画人员的智慧, 其中既有来自朝鲜的动画工作者, 也有国内的创作人员, 包括即将面临择业的动画专业研究生, 大家均在实践过程中获得了宝贵的创作经验。

影片基于一个特定的时代背景, 讲述了一位少年实现理想的感人故事。小主人公夏飞的父亲是一位飞机设计师。父亲去世后, 夏飞幼小的心灵受到了沉痛的打击。父亲留给他唯一的遗物是一部飞机发动机。他从此下定决心要完成父亲的遗愿, 通过自己的不懈努力制造一架奇特的飞机, 在天空中翱翔。《飞》的主题是“梦想”的实现, 表达的是一种积极向上的人生观、价值观, 同时传递着关注动画艺术的信息, 传递一种动画人的责任感, 传递一种做动画的热情和认真、执着精神。

本书集结了该片前期、中期和后期全部创作流程的核心内幕和创作得失, 不仅是原创动画艺术短片创作全流程的工作蓝图, 更是一部关于高校如何创造条件、让动画专业学生在校期间在学习动画基础理论的指导下直接参与动画片创作和制作的优秀样本, 成为培养和造就国家和社会急需专业人才的专业教科书, 为日后的深造和专业动画创作打下坚实的基础。

无论你是高校动画专业的学生或教师、专业动画创作人员、动画爱好者, 本书都极具借鉴与学习价值, 能从中直接吸取制作动画艺术短片的宝贵经验和教训, 开阔视野, 学习和总结动画创作的规律、快速掌握动画短片制作的方法及流程、提高创作者的素质和技能。

本书的顺利出版发行必将对中国动画的普及教育和动画人才培养产生极大的推动作用。

特别声明

本书涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴, 其著作权归原作者或相关公司所有, 本书的内容未经出版者书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

动画电影艺术短片《飞》创作 / 孙立军著. —北京: 京华出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5502-0008-1

I. ①动… II. ①孙… III. ①动画片—制作—高等学校—教学参考资料 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 195924 号

总体企划: 周京艳

书 名: 动画电影艺术短片《飞》创作

著 者: 孙立军

责任编辑: 王 巍 秦仁华

编 辑: 荣 光

出 版: 京华出版社

发 行: 北京创意智慧教育科技有限公司

发行地址: 北京市海淀区知春路 111 号理想大厦

909 室 (邮编: 100086)

经 销: 全国新华书店

编 辑 部: (010) 82665118 转 8011、8002

发 行 部: (010) 82665118 转 8006、8007

(010) 82665789 (传真)

印 刷: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

版 次: 2012 年 3 月北京第 1 版

印 次: 2012 年 3 月北京第 1 次印刷

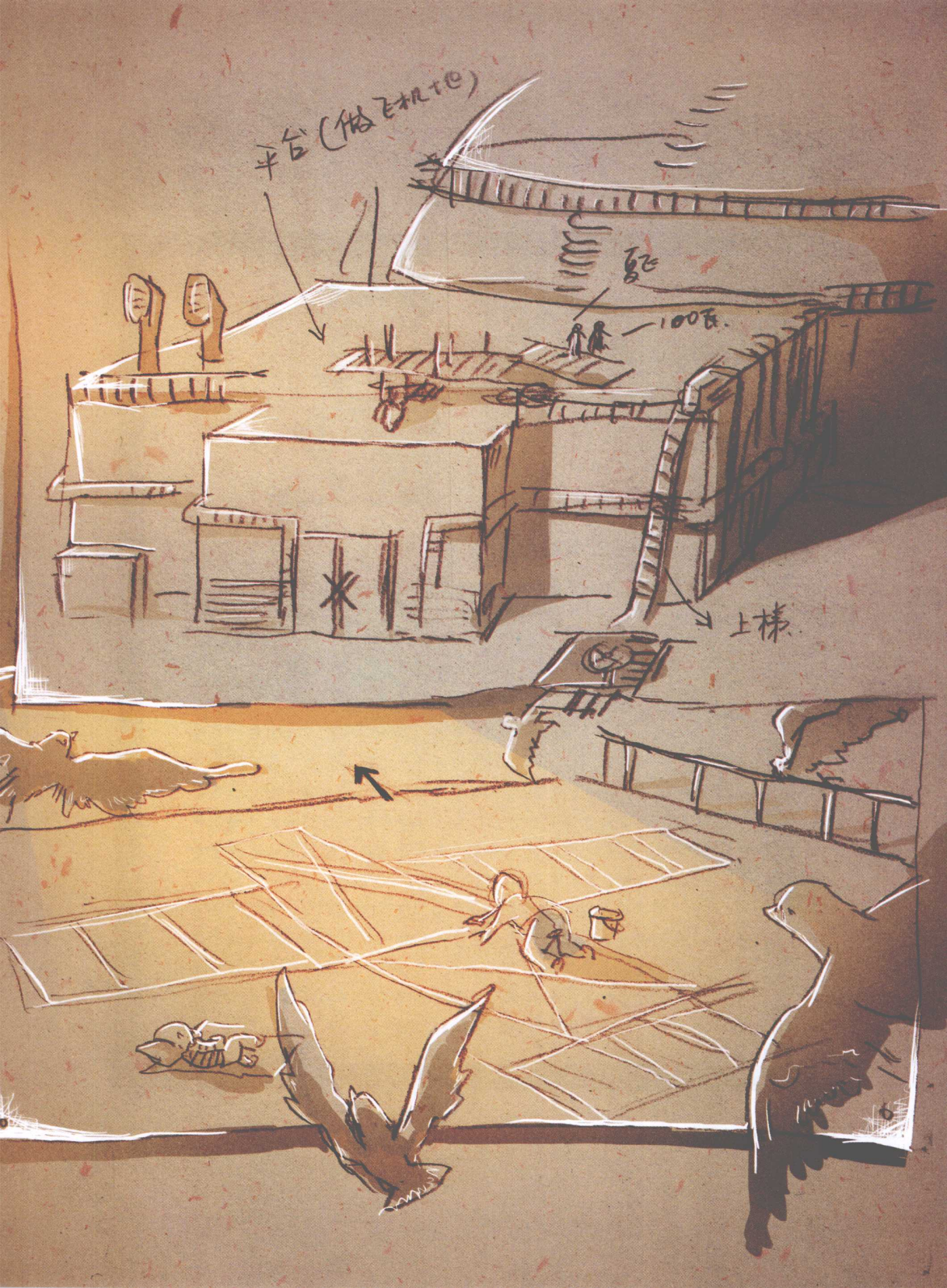
开 本: 787mm×1092mm 1/16

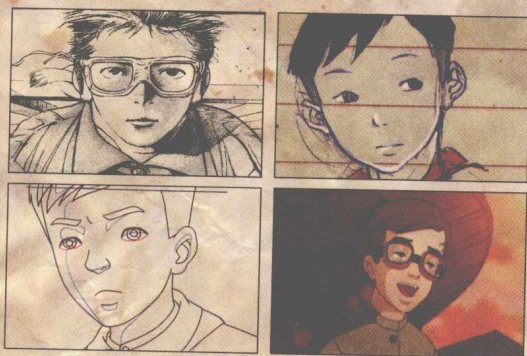
印 张: 23.5 (彩色 13 印张)

字 数: 548 千字

定 价: 58.00 元

本书如有印、装质量问题可与 010-82665789 发行部调换。

动画电影艺术短片《飞》

根据张晓雨漫画作品《发明家乔正飞》改编。

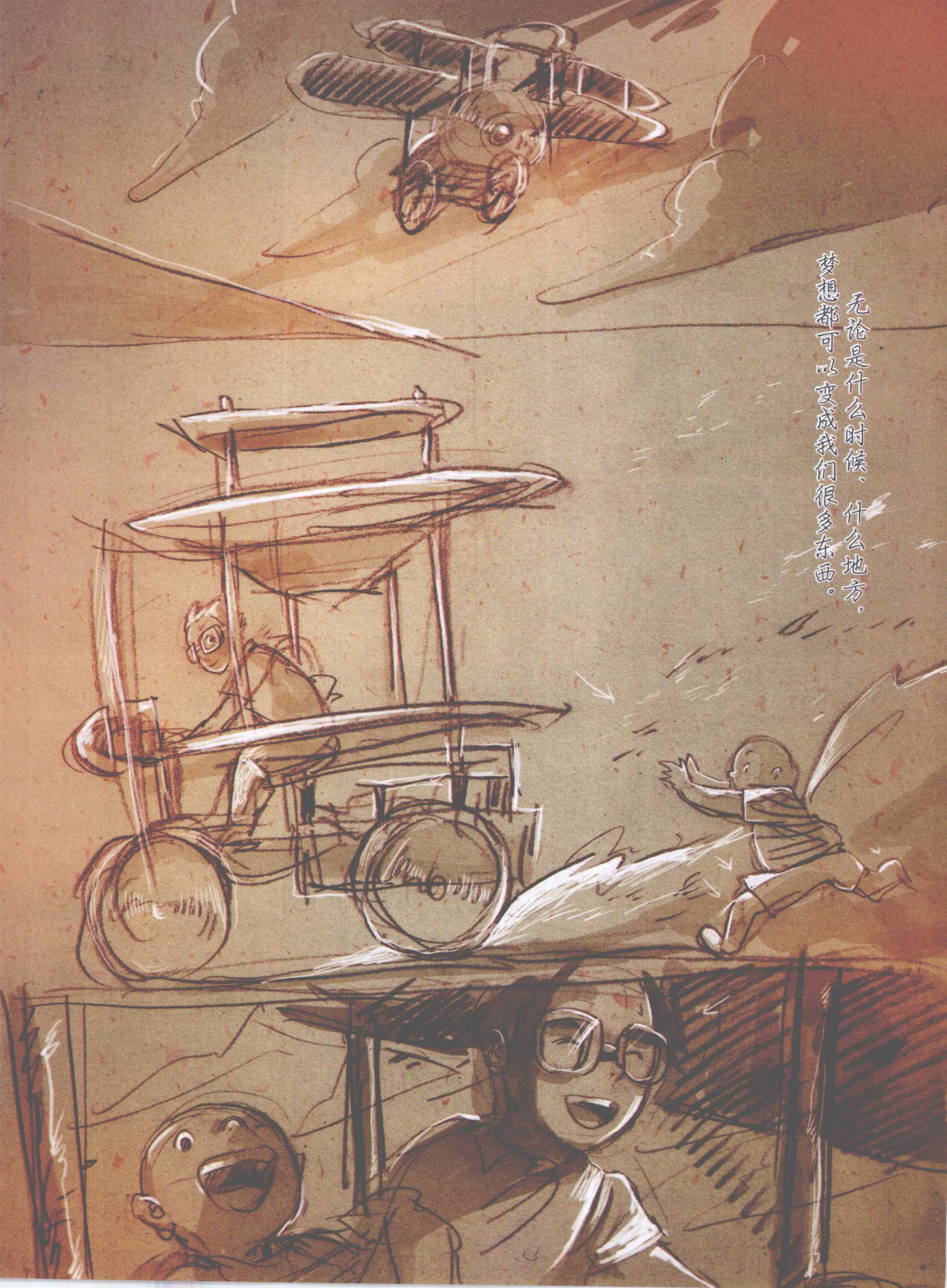
故事梗概

《飞》是继《小兵张嘎》、《天坑》之后的又一部反映现实主义题材的动画影片。

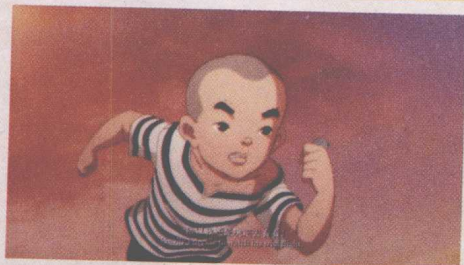
影片基于一个特定的时代背景，讲述了一位少年实现自己理想的感人故事。小主人公夏飞（原作中名为乔正飞）的父亲是一位飞机设计工程师，在文革期间因无法承受屈辱而自杀，夏飞幼小的心灵受到了沉重的打击。父亲留给他的唯一遗物是一部飞机发动机，他从此下定决心要完成父亲的遗愿，通过自己的不懈努力制造一架奇特的飞机翱翔于天际。

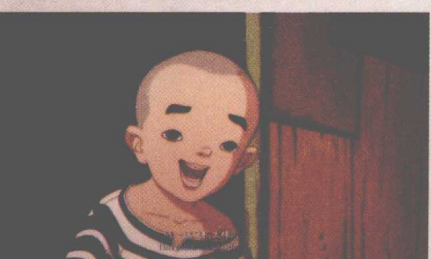
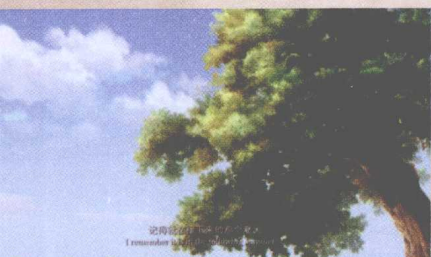
影片在气氛设计上追求一种特定年代的时代感，并赋予影片极具代表性的现实主义色彩。故事结构中穿插着感人的亲情和真挚的友情。夏飞的好朋友赵小军（外号：100瓦）在影片的人物情节设计中扮演着轻松快乐又不失感染力的特定角色，他的出现也对影片的叙事风格起到很大的丰富作用。

无论是什么时候、什么地方，
梦想都可以变成我们很多东西。

《飞》剧照欣赏

序

Preface

每个人的童年都有一些美好的梦想，随着年龄的增长梦想也在发生变化。我的童年可能和其他孩子一样，梦想着有一天能够飞翔于天际。印象最深的是在我大约8岁的时候看别的孩子放风筝，那些风筝都飞得很高，我就想要是把风筝做大一些，大到能把自己带起来，不就能像风筝一样飞起来了吗？于是年幼的我做了很多风筝，只是可惜哪张都没有飞起来……但梦想还在延续。

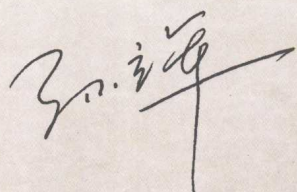
2005年的时候，我做完动画电影《小兵张嘎》就一直思索着下一步做什么，一方面是继续创作剧场版商业片，另一方面是从研究的角度做一些实验性短片。当时商业片定的题材是《欢笑满屋》，初衷是想做中国首部贺岁动画电影，同样延续《小兵张嘎》的写实风格。而在实验探索方面，我既想多培养创作人才，同时也希望自己在个性化创作上有所提高。在考虑选什么题材的时候，童年的那些往事又历历在目。于是“飞”这个童年没有实现的梦想便成了影片的主题。接下来，我们朝着这个方向寻找故事。开始童年发生在身边的熟悉的小事成为创作目标，想用一种散文的形式不经意地展现给观众，并将题目暂定为《童年往事》。然而正当构思剧本的时候，在一次会议上与漫画研究会的徐涛老师碰面，谈及正在酝酿中的这部影片，他提到有一部获奖的漫画作品或许和我的想法很接近，建议我不妨考虑一下。在这样的契机下我第一次看到了漫画作品《飞》（又名《发明家乔正飞》），结果一下子就被这个故事深深地打动了。仿佛一切都回到了20世纪70年代，主人公也有一个和我童年一样的梦想——飞。因此，我越反复看这部漫画作品，越觉得这就是我想表现的故事，最后我决定根据这部漫画改编一部动画作品，因为这个故事实在有太多能引起我共鸣的东西了。经过介绍在2006年的成都我见到了原作者张晓雨，经过一番长谈达成了合作意向。回京后就把授权的协议和版权费等全部签署好，购买了改编权。

因为这部作品更多的是我个人喜好所促成，所以实施的过程主要是用业余时间来完成。当时制作写实动画是费力不讨好的事情，但我为什么要坚持呢？因为我觉得中国作为一个动画大国，将来要走向强国，应该在动画创作手法、创作内容、表现形式等方面强调多元化，而在《小兵张嘎》创作后同类型的写实动画仍然很少人问津。如果我们不继续现实题材的创作，相关人才也会断档。我希望通过对写实动画这种类型的研究，能够培养更多从事写实动画的创作人才。然后，为了这部10分钟的影片，在长达数年的实践或实施过程中经历了无数艰辛，特别是合作方是一批朝鲜的动画制作者，由于语言障碍和沟通的问题，画稿也是修改了数遍，几易其稿。无论是朝鲜的创作者，还是我们自己的创作者，包括我带的学生，大家首先都是对这部影片有热情的，但由于语言、文化不通，所以造成创作过程中产生了数次分歧，以致作品差点实施不下去。一部没有商业价值的短片经历了数年，在创作上应该说有很多缺点、不足，甚至可以严格地评为失

败的作品。但我还是想把这部作品整理出来，将其创作过程的经验总结出来告诉更多的人。就像我当初做《小兵张嘎》时所做的承诺一样，每做完一部作品都应该留一些创作总结，留一本书给后人，让他们能够通过我的所思所言、团队制作的历程获得更多的经验和启示，为更多的年轻人投入这个行业提供宝贵的经验，让他们少走些弯路。这也是为什么无论遇到多大的困难，每一部作品之后都要完成一本书。

在我的圆梦过程中，创作也是一个自我学习、提高的过程，并且越来越觉得作为一个动画人不能仅凭自己的兴趣爱好来选择一个作品的实施，更要学会担当、承载一种社会责任。作为一个教育工作者，我希望自己的实践能影响更多的年轻人，特别是学生，让他们体会一部作品从创意到实施再到完成、一个长达数年时间的磨砺过程，包含着怎样的艰辛、执着和热爱，要让他们对动画事业有一个完整的认识。也许动画片本身是带给观众愉悦感的，但创作动画片所付出的艰辛却是常人难以想象的。我常跟学生讲一句话，人生能有几个3年、5年，从孩子到成年长达20年左右的时间，其实还处于盲目之中，从20岁到60岁、甚至70岁短短的四五十年中，你能对社会留下什么？思考这样的问题，有时可能会使我的作品带有一点点沉重的色彩。然而我想通过自己的实践，用动画这门既年轻又古老、既严谨又充满想象力的独特艺术形式，展现梦想实现的酸甜苦辣，最终通过本书与读者分享。

这不是一本普通的书，它凝结着创作团队历时数年的一些体会、经验和思考，希望本书能够带给读者一些启示，那就是动画作为一门艺术形式，尽管也具有商品的属性，但其根本功能是传承文化，不能以简单的搞笑、取笑为目的，要承载更多、更丰富的内涵。目前，中国动画发展日新月异，由2000年平均年产量不足5000分钟，到今天一跃成为产量大国、特别是电视动画产量大国，年产量22万分钟，但我们也要清醒地看到我们离强国还有距离，动画片的整体质量不高，需要有更多的人研究规律、总结经验。本书由此也承担着一个自我剖析、总结教训的责任。如果我的这些设想能通过本书传递出来，那么本书的出版价值也就得以体现了。在本书的编写过程中，有许多人甘愿做了无名英雄，而我只是本书的代言人。本书还有很多的不足和遗憾，希望各位读者能够给予指正，也希望有更多的人能够关心、扶持中国动画。希望通过我和我的团队不懈地努力，能为中国动画艺术的创作增添一笔色彩，相信中国动画的未来一定能实现从大国到强国的转变。正如动画片《飞》的主题那样：只要坚信梦想并为之努力，梦想就一定能够实现！

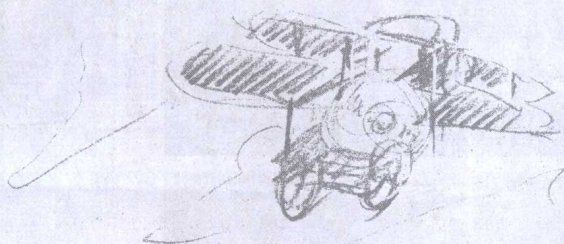

孙立军于北京电影学院
421动画电影工作室
2011年4月18日

飞

目 录

Contents

序	x
Preface	
第一章 导演阐述	3
Chapter1 Speech by the Director	
★导演孙立军	4
★让静止的画面“飞”起来	5
第二章 原著评介	15
Chapter2 The Original Introduction	
★原著作者张晓雨	16
★《飞》原著欣赏	17
★燃烧着的纸飞机	70
第三章 剧本改编	75
Chapter3 Screenplay Adaptation	
★编剧马华	76
★改编作品最需要的是诚意	77
★动画短片《飞》剧本	78

第四章 美术设计

93

Chapter4 Art Design

- ★ 美术设计罗殷 94
- ★ 紧紧抓住怀旧的感觉 95
- ★ 人物设计 96
- ★ 场景设计 112
- ★ 道具设计 120
- ★ 气氛图 128
- ★ 情景速写 132

第五章 分镜头台本

141

Chapter5 Storyboard Design

- ★ 动画短片《飞》分镜头台本 142

第六章 原动画设计

221

Chapter6 Animation Design

- ★ 副导演张帆 222
- ★ 用严谨的态度去完成作品 223
- ★ 造型色指定 227
- ★ 场景色稿 240
- ★ 原动画 244
- ★ 镜头修改表 324

第七章 后期制作

335

Chapter7 Post Production

- ★ 后期制作吕艳 336
- ★ 由浅入深不断地调整 337
- ★ 后期制作实例 343

第八章 最后的话

359

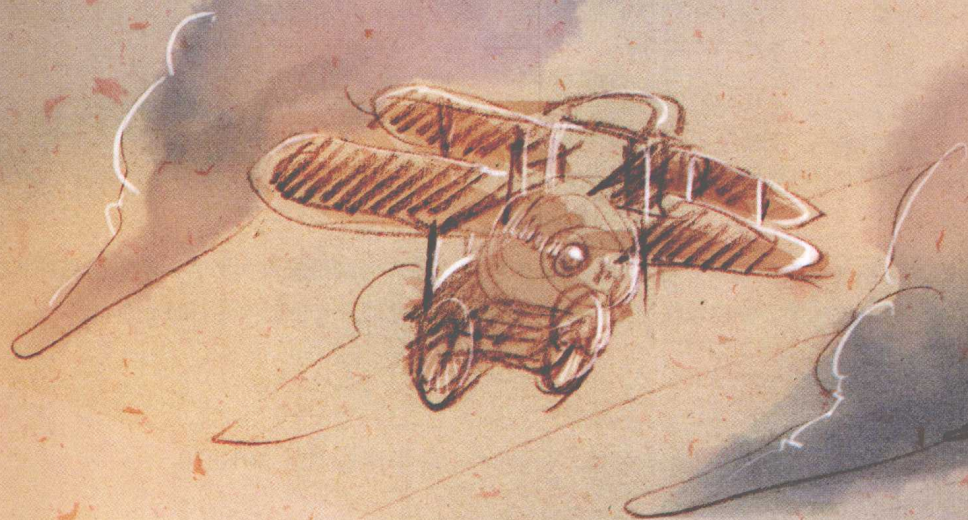
Chapter8 The Last Words

- ★ 一步一个脚印 360
- ★ 动画电影艺术短片《飞》演职员名单 364

动画电影艺术短片《飞》创作

孙立军 著

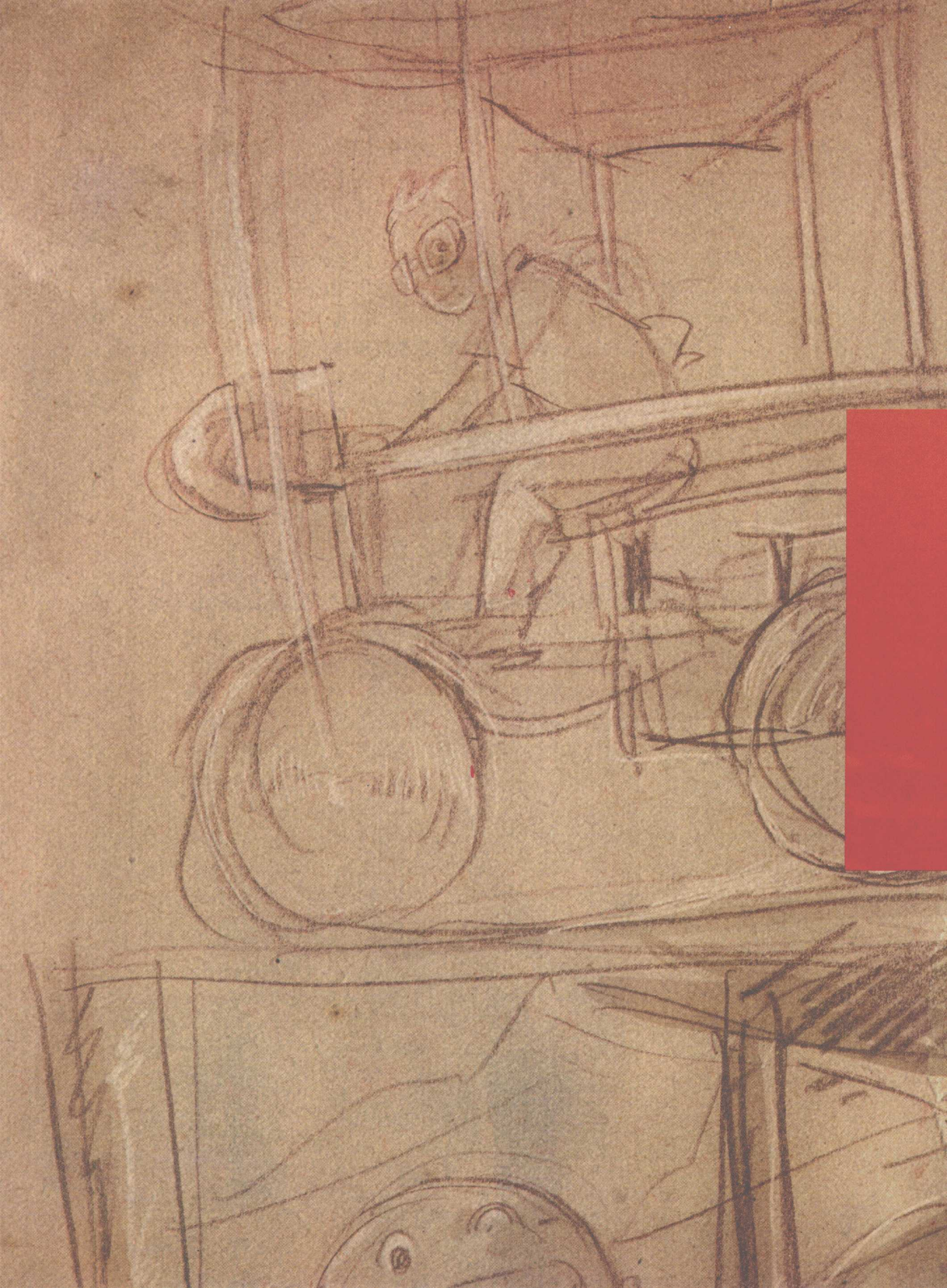

飛

京华出版社

北京

飞

导演阐述

Speech by the Director

FLY

★导演孙立军 ★让静止的画面“飞”起来

导演

孙立军

孙立军

北京电影学院动画学院院长 教授
中国动画研究院院长
享受国务院政府特殊津贴
中国电影家协会动画电影工作委员会会长
中国动画学会副会长
中国美术家协会动漫艺术委员会副主任
北京影视动画协会会长

主要作品

1988年 独幅漫画《风》
1989年 动画短片《小螺号》
1990年 动画短片《好邻居》
1991年 动画系列片《越野赛》
1992年 动画MTV系列《种太阳》
1994年 动画系列片《浑元》
1995年 创作第43届世界乒乓球锦标赛总片头
1998年 动画系列片《西瓜瓜历险记》
2005年 动画电影《小兵张嘎》
2007年 动画电影《欢笑满屋》
2009年 动画电影《快乐奔跑》
2010年 动画短片《天坑》
2010年 动画电影《巴特拉尔传说》
2011年 动画电影《兔侠传奇》

获奖情况

2006年获北京电影学院第三届青年
教师教学基本功比赛指导教师奖
2005年动画电影《小兵张嘎》获第
十一届中国电影华表奖优秀动画片奖
2007年动画电影《小兵张嘎》获北
京市文学艺术奖

一个热爱科学与发明的孩子，在那个悲情的年代，注定会被人们所误解。他的沉默是因为对所爱事物的专注，沉醉在自己制造飞机的梦想里，并为之努力奋斗。终于有一天，他飞上了湛蓝的天空……《飞》这部漫画作品，确确实实打动了，而且我有这个愿望，并且这个愿望非常的强烈，持续了数年，直到影片的完成。

——孙立军

2007年动画电影《欢笑满屋》获第十二届中国电影华表奖优秀动画片奖提名
2007年动画电影《小兵张嘎》获第二十六届中国电影金鸡奖最佳美术片奖提名
2008年动画电影《小兵张嘎》法国昂西电影节官方展映作品
2008年动画电影《小兵张嘎》入围乌克兰国际电影节
2008年动画电影《小兵张嘎》获第四届中国国际动漫节美猴奖动画长片奖
2008年动画电影《小兵张嘎》入围韩国首尔国际青年电影节
2009年动画电影《快乐奔跑》获得第十三届中国电影华表奖优秀动画片奖
2011年动画电影《巴特拉尔传说》获得法国昂西国际动画节最佳动画长片提名

Sun Lijun

The Director

让静止的画面“飞”起来

一、影片策划

1. 题材的选择没有限制

我想每个不同年龄、不同阶段的人都会有不同的关注。比如说我在小学时比较关注的是掏鸟窝、爬树，做那个年龄段会做的事，对学习根本没有兴趣。到了初中，可能更喜欢冒险这一类事，做一些哗众取宠、别人不愿做的事，比如逃学、旷课，好像这样才能彰显我的个性。到了大学以后，自己好像充满了使命和责任感，不做则已，一做就要一鸣惊人、轰轰烈烈。后来随着年龄的增长，特别是做了动画学院的老师、院长，考虑更多的是一个学生毕业后在他成长的过程中能够有一面旗帜。可能我说的伟大一点，我希望自己能做这样一面旗帜，前人没有做过的事情，由我去做。如果成功的话，我是开创者，是第一个吃螃蟹的人；如果失败的话，我希望把它当成教科书，给学生介绍失败的经验。就像我本科毕业创作一样，做了一部没有音乐、用动效来代替音乐的短片。动画片的音乐非常重要，但是我当时只想用我们日常生活中常听的声音，比如脚步声、搬椅子声等，按照节奏排列使用，希望用剧中的人物动作设计取代音乐设计，但事实上这个实验是失败的。因此，无论《飞》也好，《小兵张嘎》也好，最终目标就是实现一个“突破自我”的希望。

如果说现在已经取得了一点经验的话，就是想告诉大家动画是一种很特殊的语言，它没有局限，什么样的题材都可以用动画来表现。《小兵张嘎》也好，《飞》也好，其实我是想表达：真人电影可以拍成动画，漫画改编也一样可以拍得很好。如果我们给自己带上枷锁的话，那么创新或者革命性的精神就谈不上。我觉得无论是写实，还是写意、夸张，或是其他类型，动画都应该表现。只有这样，才能真正做到百花齐放。

2. 《飞》选择历史题材

《飞》和《小兵张嘎》一样，故事都发生在真实的历史背景下，可以算是历史题材了。所谓的历史题材戏有两类：一类是我们常说的戏说，另一类是我们严格地按照史籍、史料来拍摄。就动画而言，似乎侧重戏说会更好一些，因为动画毕竟有它的特长，我刚才讲了动画什么样的题材都可以表现，但是反过来动画在什么样的情况下更能发挥其特长？比如说动画的色彩比较亮丽，同时由于“天马行空”的特点，所以它更适合做一些夸张的表现。如果你让孩子看历史题材的话，就一定要加一些当今的时尚元素让他们通过一个熟悉、喜欢的方式来了解这段历史，而不是用一个枯燥、慢条斯理的节奏，讲一个让人昏昏欲睡的故事。我想这样肯定是不合适的。

3. 《飞》改编的缘由

很多人关心原创和改编的差异问题，实际上一部作品的好坏无所谓原创或改编，重要的是创作