

第 2 辑 · 今 日 艺 术

迪士尼 与 皮克斯

Disney & PIXAR

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

全
球
艺
术
启
蒙
系
列

N°8

中信出版集团

DADA

全球艺术启蒙系列

第 2 辑 · 今日艺术

迪士尼与皮克斯

De Disney À Pixar

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

中信出版集团 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

迪士尼与皮克斯/(法)克里斯蒂安·诺比亚尔,
(法)安东尼·乌尔曼编;欧瑜译. —北京:中信出版
社, 2017.2

(DADA 全球艺术启蒙系列·第2辑, 今日艺术)

ISBN 978-7-5086-7111-6

I. ①迪… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①皮克斯
—生平事迹—少儿读物 ②皮克斯—动画片—电影评论—少
儿读物 IV. ①K837.125.78-49 ②J905.712-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第300867号

DADA De Disney À Pixar, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Matthias Malingré

The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2014

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 迪士尼与皮克斯

编者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译者: 欧瑜

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开本: 540mm×970mm 1/8

印张: 7.5 字数: 50千字

版次: 2017年2月第1版

印次: 2017年2月第1次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-7111-6

定价: 42.00元

策划出品: 小中信事业总部

策划编辑: 常青

责任编辑: 温慧

美术编辑: 姜婷 佟坤 王莹

营销编辑: 鲍芳 杨春雪

特邀策划: 黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

关于人性的美妙一课

人都到哪儿去了? 男人, 女人, 小孩? 在这个画面中, 是一盏台灯正看着自己的孩子玩皮球。在那个画面中, 是一辆独轮车梦想着能够成为马戏表演的大明星。从20世纪80年代皮克斯最早的动画短片开始, 人就消失不见了。这间专门制作数码动画的工作室, 创造了一个用木头、塑料和金属构造的世界。当然了, 用电脑绘制一件物品要比绘制一个孩子来得容易。一个圆环, 一个方块, 一个三角——几个简单的形状就能模仿人的外形。几年之后, 皮克斯成功地完善了自己的技术, 但在工作室动画长片的角色设定中, 主角依然看不到人的踪影:《玩具总动员》里是一帮玩具,《虫虫危机》则深入蚁穴,《海底总动员》潜入了大海,《怪兽电力公司》讲述了一群长毛怪兽的日常,《机器人总动员》的主角是一个小机器人, 还有《赛车总动员》里自命不凡的跑车。

所以呢, 人都到哪儿去了?《飞屋环游记》和《勇敢传说》里的人物,《玩具总动员》里的小男孩和他的妈妈, 还有《怪兽电力公司》里的小不点阿布, 成了皮克斯电影中仅有的人类角色, 而《机器人总动员》里待在飞船里绕着轨道飞行的人类, 不过是些形如虫蛹的生物。《超人总动员》里退休的超级英雄们, 想要做回普通人, 却遭遇了重重困难。皮克斯把最重要的角色留给了木偶牛仔、小丑鱼和赛车。人类, 出局! 然而, 人类一直都在那里, 身边围绕着一群怪物和机器。我们人类的情绪和价值观, 正是由这些怪物和机器通过它们毛茸茸的脸庞和金属的骨架表现出来的。比如《美食总动员》里的小老鼠雷米, 教会了我们如何去感受食物的芬芳; 提线木偶胡迪, 教给了我们关于忠诚的一课; 毛怪苏利文和大眼仔麦克, 让我们见识了因为欢笑也会浑身颤抖, 而不只是因为害怕。所有这些角色, 玩具也好, 动物也罢, 汽车也好, 机器人也罢, 都跟我们一样, 也在寻找自己生命的意义。皮克斯制作的每一部动画片, 都是关于人性的美妙一课。

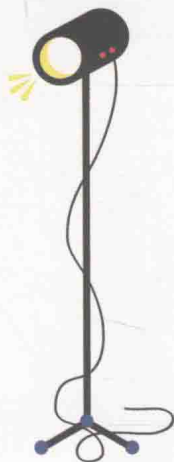
DADA

N° 8

目录

- 5 很久以前……
- 11 动画锻造坊
- 19 脚踏大地，头枕星辰
- 27 一组镜头道尽皮克斯
- 31 身份的追寻
- 41 短片？依然存在！
- 47 迪士尼与皮克斯的艺术
- 54 艺术ABC
- 56 皮克斯工坊

DADA

全球艺术启蒙系列

第 2 辑 · 今日艺术

迪士尼与皮克斯

De Disney À Pixar

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

中信出版集团 · 北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

迪士尼与皮克斯/(法)克里斯蒂安·诺比亚尔,
(法)安东尼·乌尔曼编;欧瑜译. —北京:中信出版
社,2017.2

(DADA 全球艺术启蒙系列,第2辑,今日艺术)
ISBN 978-7-5086-7111-6

I. ①迪… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①皮克斯
—生平事迹—少儿读物 ②皮克斯—动画片—电影评论—少
儿读物 IV. ①K837.125.78-49 ②J905.712-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第300867号

DADA De Disney À Pixar, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Matthias Malingrèy

The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2014

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 迪士尼与皮克斯

编者:[法]克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译者:欧瑜

出版发行:中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者:鹤山雅图仕印刷有限公司

开本:540mm×970mm 1/8

印张:7.5 字数:50千字

版次:2017年2月第1版

印次:2017年2月第1次印刷

京权图字:01-2015-7762

广告经营许可证:京朝工商广字第8087号

书号:ISBN 978-7-5086-7111-6

定价:42.00元

策划出品:小中信事业总部

策划编辑:常青

责任编辑:温慧

美术编辑:姜婷 佟坤 王莹

营销编辑:鲍芳 杨春雪

特邀策划:黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题,本公司负责调换。

服务热线:400-600-8099

投稿邮箱:author@citicpub.com

编辑寄语

关于人性的美妙一课

人都到哪儿去了?男人,女人,小孩?在这个画面中,是一盏台灯正看着自己的孩子玩皮球。在那个画面中,是一辆独轮车梦想着能够成为马戏表演的大明星。从20世纪80年代皮克斯最早的动画短片开始,人就消失不见了。这间专门制作数码动画的工作室,创造了一个用木头、塑料和金属构造的世界。当然了,用电脑绘制一件物品要比绘制一个孩子来得容易。一个圆环,一个方块,一个三角——几个简单的形状就能模仿人的外形。几年之后,皮克斯成功地完善了自己的技术,但在工作室动画长片的角色设定中,主角依然看不到人的踪影:《玩具总动员》里是一帮玩具,《虫虫危机》则深入蚁穴,《海底总动员》潜入了大海,《怪兽电力公司》讲述了一群长毛怪兽的日常,《机器人总动员》的主角是一个小机器人,还有《赛车总动员》里自命不凡的跑车。

所以呢,人都到哪儿去了?《飞屋环游记》和《勇敢传说》里的人物,《玩具总动员》里的小男孩和他的妈妈,还有《怪兽电力公司》里的小不点阿布,成了皮克斯电影中仅有的人类角色,而《机器人总动员》里待在飞船里绕着轨道飞行的人类,不过是些形如虫蛹的生物。《超人总动员》里退休的超级英雄们,想要做回普通人,却遭遇了重重困难。皮克斯把最重要的角色留给了木偶牛仔、小丑鱼和赛车。人类,出局!然而,人类一直都在那里,身边围绕着一群怪物和机器。我们人类的情绪和价值观,正是由这些怪物和机器通过它们毛茸茸的脸庞和金属的骨架表现出来的。比如《美食总动员》里的小老鼠雷米,教会了我们如何去感受食物的芬芳;提线木偶胡迪,教给了我们关于忠诚的一课;毛怪苏利文和大眼仔麦克,让我们见识了因为欢笑也会浑身颤抖,而不只是因为害怕。所有这些角色,玩具也好,动物也罢,汽车也好,机器人也罢,都跟我们一样,也在寻找自己生命的意义。皮克斯制作的每一部动画片,都是关于人性的美妙一课。

DADA

N° 8

目录

5 很久以前……

11 动画锻造坊

19 脚踏大地，头枕星辰

27 一组镜头道尽皮克斯

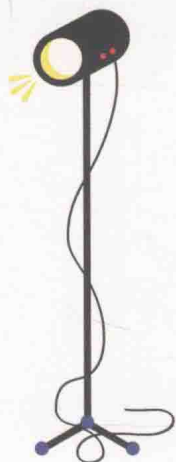
31 身份的追寻

41 短片？依然存在！

47 迪士尼与皮克斯的艺术

54 艺术ABC

56 皮克斯工坊

很久以前……

一边是公主和仙女，另一边是机器人——迪士尼和皮克斯让我们如入梦境，但它们各有各的妙招。不过，这两家可是情同手足呢……

沃尔特·迪士尼在根据《威利号汽船》中的一个场景画米老鼠，1955年。

奔赴梦幻奇境

从前，在广袤无垠的美国腹地，一个怀揣梦想的年轻人，沃尔特·迪士尼，心中只有一个愿望——画画。在20世纪初，埃米尔·科尔、温瑟·麦凯等动画师，制作出了最早的动画片。年轻的沃尔特学习了一段时间拍摄电影和动画的技术，随后前往哥哥罗伊所在的洛杉矶寻求发展。兄弟俩又鼓动了几个人合伙，一起创建了迪士尼公司。呜呜呜，嘟嘟嘟——1928年，在《威利号汽船》里掌舵蒸汽船的米老鼠初登大银幕。这部电影堪称一次小小的革命，它是世界上最早的有声动画片之一。而他们的下一个目标，是拍一部彩色动画长片，这更是前所未见！沃尔特想要创新，为此，他的公司研发出了新型技术。9年之后，《白雪公主和七个矮人》的上映获得了巨大成功。尽管经历战争，迪士尼的魔法依然在继续：《木偶奇遇记》《幻想曲》《小飞象》《小鹿斑比》……1955年，我们的主人公甚至给自己建了一座城堡——迪士尼乐园，并在加利福尼亚州向公众开放。10年后，沃尔特·迪士尼去世。动画制作仍在继续，但迪士尼公司就像林中的睡美人，一直沉睡到20世纪80年代。新任首席执行官迈克尔·艾斯纳挥动起魔法棒，自此，迪士尼又得以带着我们潜入大海（《小美人鱼》），坐上飞毯（《阿拉丁》），或畅游非洲大草原（《狮子王》）。可惜魔法没能一直持续下去。是因为魔法药水不够多吗？

这段日子里，在距离迪士尼不远的“星系”中，计算机科学家艾德文·卡特姆加入了卢卡斯影业——《星球大战》系列电影的制作公司。他的任务是研发一种还处于摸索阶段的技术——数码动画。为此，艾德文·卡特姆领导的团队开发出一种颠覆了计算机图形设计的机器——名为皮克斯的电脑。虽然有一些医疗机构的客户，但皮克斯电脑的整体销量不佳。于是，在1986年，艾德文·卡特姆和他的团队离开了“绝地武士”的世界。从那以后，史蒂夫·乔布斯开始为他们提供资金支持。为了推销皮克斯电脑，一位前迪士尼动画师，约翰·拉塞特，拍摄了几部电影。而同样在1986年，其中的《顽皮跳跳灯》就被提名为奥斯卡最佳动画短片！这盏被世人铭

记的台灯，从此成了皮克斯的标志。原本专为大公司设计电脑软件的皮克斯，慢慢地变成了一家动画工作室！1995年，《玩具总动员》成了大银幕的霸主。这部由迪士尼公司发行的动画片，是电影史上第一部由电脑制作的动画长片。成功接踵而来——《虫虫危机》《怪兽电力公司》《海底总动员》《赛车总动员》……米老鼠帝国的地位受到了威胁。2006年，迪士尼最终收购了皮克斯，并任命卡特姆和拉塞特来领导这个新生的动画巨擘！小小的工作室长大了。接下来，就是皮克斯的故事……

克萊芒斯·西蒙 撰文

《白雪公主和七个小矮人》剧照，戴维·汉德（David Hand），1937年。
白雪公主、七个小矮人和森林里的动物。迪士尼动画工作室。

《玩具总动员3》剧照，
李·昂克里奇 (Lee Unkrich)，2010 年。
胡迪、巴斯光年和他的朋友。
皮克斯动画工作室。

动画锻造坊

从迪士尼到皮克斯，只有一步之距……就是这一步，让动画世界翻天覆地。草图、素描、绘画，还有数码特效——就让我们走进幕后一探究竟吧！

千人千手

约翰·拉塞特、安德鲁·斯坦顿、布拉德·伯德、皮特·多克特——你不觉得这些名字有几分眼熟吗？皮克斯，就是由这些导演以及其他将近一千位艺术家组成的！因为，要制作一部动画片，需要千人千手：制片人、编剧、作曲家，当然还有剪辑师，另外还有绘图师、分镜师、筑模师、动画师、调光专家……色彩脚本负责人，是以上众多职务中的一个。迪士尼从1940年就开始使用色彩脚本了，这种关于颜色的剧本成了皮克斯动画电影中不可或缺的一个环节。色彩脚本是一连串的彩色场景画稿，它用细致入微的素描或绘画形式来表现故事情节中的关键节点，这样一来，导演一眼就可以看到影片的雏形。每个场景都会确定一种主导色彩，在下面这张《怪兽大学》的色彩脚本图中，色彩已然表现出我们心爱怪兽的大学里热情洋溢的气氛了。为皮克斯工作的艺术家，有一些曾在加州艺术学院求学，我们在前文中提到的那几位导演也是。这是一所由沃尔特·迪士尼创办的学校，他的初衷是为自己的公司培养创作人员。这里的毕业生，第一份工作往往就是在迪士尼工作室。皮克斯与迪士尼，这两家动画界的巨星始终保持着紧密的联系。

《怪兽大学》的色彩脚本，万敏（Shelly Wan），2013年。
苏利文举着麦克站在怪兽大学前。皮克斯动画工作室。

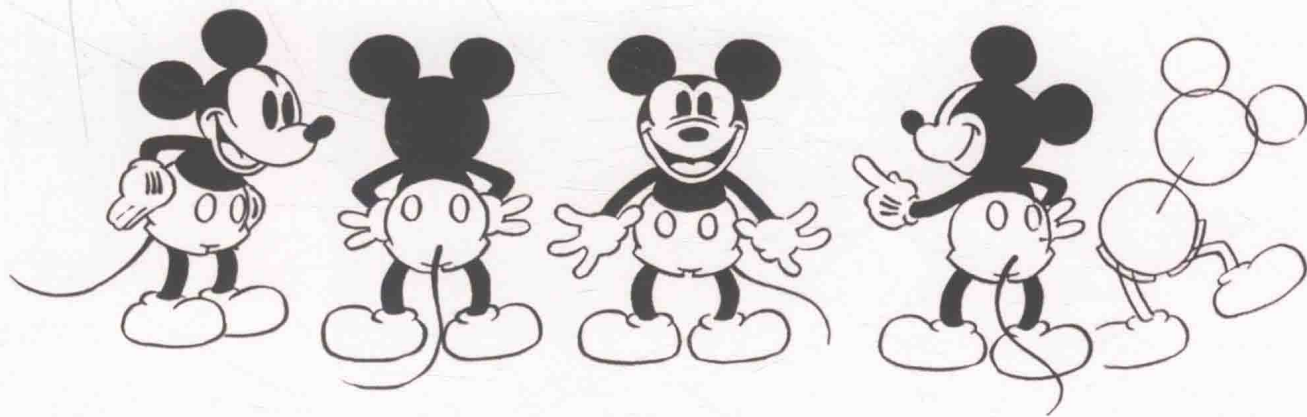
《怪兽大学》的分镜头脚本，迪恩·凯利（Dean Kelly），2013年。
毛怪苏利文举着大眼仔麦克站在怪兽大学前。皮克斯动画工作室。

动起来啦!

说到底，迪士尼和皮克斯的动画并没有很大的区别。动画并不是一种类型，而是一门技术。它的目的就是让图画动起来，让我们觉得人物在动，背景在鱼贯而行。这些画面是素描也好，绘画也好……或是电脑制图，都不重要。在迪士尼创建的初期，图画是一张一张完成的，想让一个人物走起来，就得设计十几张差别很小的图。下面就是动画人物米老鼠最初的几张草图，动画效果出自米老鼠的创作者之一乌布·伊沃克斯之手。我们可以看到不同姿势的米老鼠，这将是它的关键帧。剩下的，就要通过动作来让

它整个活起来。为了节省时间，迪士尼的动画师用来绘制图画的不是普通的纸张，而是赛璐珞，一种透明的塑料纸。这样，动画师就可以在同一个场景中保留同一张背景画页：只需要在上面把动起来的人物画页叠加起来就可以了。接着，摄影机会捕捉下每一帧画面。即便是在用电脑绘图和制作动画效果的今天，创作的基本原则也没有变——动画是一种神奇的魔术，它让简单的固定画面有了生命。

米老鼠的动画草图，乌布·伊沃克斯，1928年。
纸面铅笔画。迪士尼动画工作室。