

直擊現場 皮克斯展瘋台北

2009-11-07 記者 徐鈺婷 文

皮克斯動畫二十年展不僅轟動台灣，更使展覽場台北美術館首次破年度百萬人（圖片來源／台北市立美術館）

為期近三個月的「皮克斯動畫二十年展」在台北市立美術館展出，這個號稱讓台北美術館首次破年度百萬人，要購買一張票排隊三個小時一點都不誇張，皮克斯在台灣的人氣真的不容小覷。同時像這類大型的展覽內容都是不能拍照的，所以更加强皮克斯展的神秘性，唯有親身看過才能真正體驗。既然照相機無法進入皮克斯現場，就讓文字搭配導覽手冊一一為您揭開皮克斯瘋台灣的精彩展覽內容。

台北市立美術館人山人海，一張票牌三個小時以上一點都不誇張。（攝影／徐鈺婷）

這次皮克斯展以《怪獸電力公司》的毛怪和大眼怪為開場主角，在進場入口是皮克斯不對襯的動畫之門——皮克斯天空藍的標誌鑲嵌在偌大的白色牆面，搭配以麥克筆簡單俐落的筆調表現的《怪獸電力公司》主角毛怪和大眼怪。這樣的開場真的讓許多已經在外排隊很久好不容易要進場的觀眾很想快點進入動畫之門，一窺皮克斯的秘密！

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思章 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

不對稱的動畫之門是進入皮克斯動畫世界的唯一入口。(攝影/徐鈺婷)

)

一進場皮克斯的大事紀就像進入皮克斯時光之門般，雖然不少人匆匆走過，只是這樣的大事紀對於可能只看過皮克斯一、兩部動畫的人而言，卻是可以理解皮克斯綜觀的脈絡，譬如皮克斯製作的短片《頑皮跳跳燈》，其中的小燈後來成為皮克斯的商標和吉祥物，這讓人頓時釐清為什麼皮克斯商標總是有一個小檯燈，畢竟這部短片在西元一九八六年播出，應該在場許多參觀的年輕人根本還沒出生吧！

西元一九八六年播出的短片《頑皮跳跳燈》，片中的小燈後來成為皮克斯的商標和吉祥物。(左圖

翻拍自皮克斯動畫二十年展導覽手冊/右圖來源 jonathonc...press.com/)

展覽內容包含廣為大家所熟悉的《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《蟲蟲危機》、《超人特攻隊》、《料理鼠王》、《海底總動員》、《汽車總動員》、《瓦力》、《天外奇蹟》等許多動畫，基本上展覽順序是以皮克斯出產該動畫的年份來排列。整體來說在展場眾多作品中不難發現皮克斯非常重視動畫整體的故事性，因此在角色設定上不會為了產製一個好看的樣貌犧牲角色的特色。相反地，皮克斯會給予符合角色的特徵，來表現這個角色的個性。

舉例來說列為本次重點展示的《超人特攻隊》的衣夫人，衣夫人要帶給觀眾一種科技時尚的味道又要帶點傲視群雄的特質，而這樣的惡魔特直簡直就像好萊屋電影《穿著PRADA的惡魔》裡的總編米蘭達。在一開始發想衣夫人這個角色造型時，皮克斯團隊利用拼貼、麥克筆、粉彩等各式手繪稿來賦予衣夫人生命，所以一定會看到從未曝光的衣夫人造型，譬如像帶西瓜皮的衣夫人。在眾多手繪稿中，其中令人印象最深刻的東尼富西爾畫的衣夫人。從他的作品真的很難想像，他僅以麥克筆和鉛筆就精準勾勒出衣夫人不可一世的神韻，而這也是最後觀眾看到衣夫人的造型。

左圖為動畫藝術家東尼富西爾畫的《超人特攻隊》衣夫人，他僅以麥克筆和鉛筆精準勾勒出衣夫人不可一世的神韻，而這也是最後觀眾看到衣夫人的造型。右圖為依照手繪稿製作出的3D鑄模。(圖片來源/翻拍自皮克斯動畫二十年展導覽手冊)

除了事先各別的角色設定，皮克斯為了確保角色造型不會走樣，再敲定角色造型後，皮克斯會進行實體雕刻，然後在上面畫網格再轉去做3D模型。這也是為什麼展場內有許多角色的模型和進場的投影幕中為何角色有許多軸線，其中最討喜的是《料理鼠王》小米拿著湯匙的鑄模，小米可愛模樣真的會讓人暫時拋開對老鼠的厭惡成見，而且還會頓時進入電影中小米調味料理的氛圍裡，甚至很想吃老鼠小米做的料理。

左圖為動畫師羅伯康多以數位繪圖畫成的《料理鼠王》小米在廚房。右圖為葛雷格戴克斯特拉製作的名為小米拿著湯匙的鑄模。(圖片來源／翻拍自皮克斯動畫二十年展覽手冊)

整個展場可以非常強烈感受到皮克斯製作動畫的細膩，譬如《怪獸電力公司》的主角毛怪光是鑄模就有六個以上，有高壯的毛怪、矮胖的毛怪、毛都掉光的毛怪、神采奕奕的毛怪等等，其中毛怪像八爪章魚的腳讓人看了會不禁會心一笑。在手繪稿方面，皮克斯的動畫藝術家善用鉛筆、炭筆、粉彩、壓克力原料、拼貼甚至數位繪製，讓人突破對這些繪製工具的形象並利用彩繪工具強化角色神態。以《海底總動員》為例，畫家西蒙弗拉迪米爾瓦瑞拉(Simon Valdimir Varela)利用炭筆把鯊魚的兇猛和威脅感勾勒得淋漓盡致，一接近這個作品很容易進入皮克斯賦予鯊魚簡直跟角頭老大沒兩樣的形象，還可以體會到鯊魚憤恨世俗的味道。

由畫家西蒙弗拉迪米爾瓦瑞拉(Simon Valdimir Varela)利用炭筆把《海底總動員》鯊魚的兇猛和威脅感勾勒得淋漓盡致，帶觀眾體會皮克斯賦予鯊魚角頭老大的形象和憤恨世俗的味道。(圖片來源／翻拍自皮克斯動畫二十年展覽手冊)

皮克斯總是想盡辦法讓觀眾忘記自己正在看展覽，自然進入動畫的情境中。展場中不少人跳過別稱「爆雷區」的彩繪腳本，也就是說看了由幾張畫構成的彩繪腳本等於看了整部動畫電影，由此可見皮克斯用圖片描述故事的功力。這讓不少還沒看過動畫卻想自己了解劇情的人來說真是一大苦難，但對於看過動畫的人卻是一個重溫電影的好方法。在互動裝置方面，「幻影箱」讓人眼睛一亮也是得到許多人讚嘆的區域。幻影箱是一個圓盤型，上面陳列角色的分解動作，利用高速旋轉以及燈光快速閃爍，讓人產生利用視覺暫留，使所有角色都動了起來。

左圖為羅夫艾格史登以數位繪圖做成《瓦力》的彩繪腳本。右圖為動畫師泰迪紐頓用拼貼做成的《超人特攻隊》超級英雄配角，由此可見皮克斯對於所有角色造型絕不含糊。(圖片來源／翻拍自皮克斯動畫二十年展覽手冊)

在展場的最後有一段動畫配音師的工作過程和訪問。影片中動畫師表示，在播放動畫時通常聲音會比畫面早一點點出現，因為觀眾的耳朵會比眼睛容易帶觀眾進入動畫情境中。而動畫配音師配音的方式真的讓人嘖嘖稱奇，除了善用周邊的小東西，諸如利用外套製造風聲等有趣的方式外，當然還會利用專業的混音器變化奇特的聲音。整部影片最深的體悟是，動畫配音員在配音的時候不能只認為自己是一個技術工作者，而應該把自己當成演員，視自己為角色的一部分，才能深刻表現出角色的獨特性。

最後皮克斯展裡的重頭戲——「藝術風景展示」，約莫八分鐘的影片在超大型的投影幕中播放。藝術風景展示就像是整個展覽的回顧，帶觀眾再走過一次展覽作品。影片利用鏡頭多方向的轉移，使原本靜態的作品和彩繪腳本搭配音效變成立體的角色，但唯一的缺點是過大的螢幕，如果太接近螢幕會有點頭暈目眩的感覺。不過大體來說，藝術風景展示還是充分展現皮克斯動畫的高度多元性，從一九八六年短短幾分鐘的《頑皮跳跳燈》到最新二〇〇九近二小時的3D電影《天外奇蹟》，都可以感受到皮克斯不只想為兒童作夢，還想為成人帶來不同的角度看動畫世界。

這場在台皮克斯動畫二十年展，帶給台灣觀眾不只是皮克斯對於動畫的謹慎和熱情，同時也要讓更多人知道皮克斯動畫的精神，也就是忠於角色，並讓觀眾在這些角色中看到自己。正如在導覽手冊中，皮克斯創始人之一約翰萊特斯(John Lasseter)表示，皮克斯是以可信度(Believability)為角色的創作原則，也就是忠於角色的特性、限制、特質，甚至忠於角色的材質。

皮克斯動畫二十年展，不僅要讓觀眾知道動畫的製作世界，更企圖讓觀眾體會到皮克斯的精神——忠於觀眾。（攝影／徐鈺婷）

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0