

從皮克斯實習生到奧斯卡金像獎

—華裔導演石之予的故事

俄州亞太聯盟

石之予(Domee Shi)是皮克斯的故事板藝術家,2018年她創作了一部關於包子的動畫片《包寶寶》,並贏得了奧斯卡獎。

現在,她的另一部萬眾矚目的動畫電影誕生——《青春變形記》,這部電影為大家講述了一個多倫多少女變身為紅色小熊猫的故事,而且是一只巨型紅色小熊猫!

那么,對於皮克斯首位華裔女導演石之予的動畫生涯與個人創作經歷,你瞭解多少呢?看完你一定會受益匪淺。

石之予出生於20世紀90年代,從小生活在多倫多士嘉堡,她的母親鍾寧莎(Ningsha Zhong)是她生活的中心,母親既是石之予兒時的偶像,也令石之予畏懼。

石之予和她的母親鍾寧莎

因此,當石之予漸漸進入青春時期,她開始尋求獨立。

在她進入唐米爾斯中學的第一天,她交了一群新朋友。她說:「有一天,我們正走出學校,突然其中一個人說:『呃,樹後面的那個女

士是誰?』我抬頭一看,嚇了一跳,是我戴着墨鏡的媽媽。」這一幕被拍進了皮克斯的最新電影《青春變形記》里,也是石之予的導演處女作。

當鍾寧莎看到電影預告片中的這一幕時,她說:「哦~你在電影中用了我們的回憶,太有趣了!」石之予說:「我當時想:是啊,只是對你來說很有趣。」

石之予與母親之間的糾結關係是這部新片的核心,這部電影基調非常明亮,講述了小女孩李美琳(後面簡稱小美)搞笑而凄美的成長故事。

小美是一個可愛的13歲女孩,一天早上醒來,她發現自己變成了一只大紅熊貓——關於她青春月經的徵兆。

石之予以2000年代初的多倫多為背景,把這個城市變成了一個光芒四射的動畫幻境,全片採用了粉紅色、珊瑚色和丁香色的冰激凌色彩方案。

同時融入了多倫多的標誌性建築,例如:CN塔、唐人街、廚房桌子上的一口甜甜圈、肯辛頓市場的一家古董服裝店等等,在每一幀畫面中似乎都能找到多倫多的影子。

《青春變形記》是在石之予憑藉《包寶寶》獲得奧斯卡最佳動畫短片獎三年後推出的。

《包寶寶》這部微電影講述的是:多倫多唐人街的一位孤獨中年女子自製的豬肉包子神奇地活了過來,陪伴在她身旁,女子對包寶寶視若己出。但是隨着包子的長大,有一天,他搬出去住了,傷了母親的心。

這部八分鐘的微電影講述了一個既樸實又鮮活的故事,一個堪比小津安二郎電影般的家庭悲劇搭配了一個振奮人心的皮克斯式結局。

而在《青春變形記》中,石之予採用了同樣的素材:以充滿矛盾的親子關係為前提,表達了她對自己所處文化和社會的反思,並創造了一個令人愉悅的氛圍,為小熊猫設計一個類似《海底總動員》中小丑魚的「小美的成長故事」。

儘管加拿大電影和電視製作業正在蓬勃發展,但多倫多市很少在CBC之外的作品中出現。

而且這個城市在銀幕上的形象一直是負面的,在《使女的故事》中代表着世界末日的美國;在《小丑

紅色的煙霧就能讓一個少女變成蓬頭垢面的熊貓。

令人驚訝的是,石之予是第一位執導自己的皮克斯電影的女性。

她的故事是多樣的、包容的和新鮮的,就像她的紅色小熊猫一樣,她的成長將會是巨大的,而且這代表了皮克斯的未來。

如果你在鄧達斯西區 AGO 對面的 Bau·Xi 畫廊停下腳步,你可能會發現石之予的父親石樂(Shi Le)的畫作。

他創作的七國聯合風景畫有大屏幕電視那麼大,售價在5000至10000美元之間,描繪了安大略省聞名遐邇的景點,如海灣湖、阿爾岡昆公園等,而且繪畫的細節非常清晰。

同時,這些作品的配色方案十分大膽:像被太陽洗過的瓶綠色、綠松石色和棕褐色配在一起,這看起來像是皮克斯的電影風格一般。

就像她的父親一樣,石之予是一位用糖果色重新構建世界的大師。「我父親是我進入藝術領域的原因,」她說,「在他第一次看到《包寶寶》後,他告訴我很喜歡,但也提醒我要注意整部動畫片的配色。」

石之予是石樂和鍾寧莎的獨生子。1989年她出生時,一家住在中國中部一個擁有1600萬人口的城市:重慶。兩年後,他們移民到加拿大。

石之予的兩部電影都集中在一個對孩子溺愛的母親和一個尋求獨立的孩子之間的推拉關係。

回魂》中代表着受彭尼韋斯(Pennywise)影響的緬因州德利.....

而《青春變形記》是自12年前《歪小子斯科特對抗全世界》以來在多倫多上映的最大一部動畫電影,在這部電影中多倫多市終於被轉化為正面陽光的場景了!且這部動畫給觀眾帶來了一種純粹的視覺多巴胺衝擊。

石之予既擁有着爽朗外向的性格,也有着敏銳細膩的觀察力。她32歲,笑容燦爛,有一種天然的稚氣,同時她還是喜歡參加漫展和書友會的宅女。

她很陽光,在談話中略顯害羞,儘管她能力很出色,但卻很謙虛,好像任何人都能畫出她在素描本上那種富有動態和層次的卡通速寫。

她的視覺語言風格很皮克斯式:氣泡形狀的外輪廓和誇張的角色表情。

但在主題上,她又回到了復古的迪士尼:我們從小到大的迪士尼電影都是關於成長的,小美人魚的尾巴變成了腿,灰姑娘的破衣服變成了閃亮的長袍,野獸從可愛的食人魔變成了帥氣的王子等等。

石之予的電影延續了這一傳統,以童話故事和加拿大華人文化為基礎,通過神奇的身體轉變來挖掘角色的個人成長。

她擅長那種只有動畫才能做到的視覺技巧:一個包子可以長出手腳和大肚子,一縷粉

石之予和媽媽鍾寧莎

在石之予成長的過程中,父母的保護欲也很強,在她童年的大部分時間里,她盡其所能地使他們滿意,努力學習、參加課外活動:壘球隊、動漫俱樂部、管絃樂隊(和主角小美一樣,她也會吹長笛)。

大約在13歲時,石之予開始想要獨立,和小美一樣。她說:「我們既想我們的父母高興,但又有自我的探索欲和對獨立的需求。我們生活在西方,接觸到所有這些文化是做自己,擁抱自己,找到自己的聲音。」

在成長過程中,石之予被動畫迷住了。她印象最深的第一部動畫片是《阿拉丁》,她看了很多遍,

(接下頁)

