

以至家用錄像帶都看完了，接着是動漫畫和漫畫，她特別喜歡《美少女戰士》。

她說：「我經常上網看漫畫，許多故事都圍繞着像我這樣的亞洲女孩，而且許多著名的動漫畫家都是女性。這讓我想進行藝術創作。」

她的父親在她五歲的時候開始教她畫畫，隨着年齡增長，她把她的「秘密素描本」藏在床下，里面有動漫畫英雄和哈利波特的塗鴉。

十幾歲時，她在加拿大動畫北方 (Anime North) 的一個攤位上出售她畫作的印刷品。

當石之予快要高中畢業時，她確定了自己的目標：成爲一名動畫師，並將目光投向謝爾丹學院 (有動畫屆「哈佛」之稱) 競爭激烈的動畫專業。

謝爾丹學院

在她準備申請時，她的父親帶她去安大略藝術設計學院參加每周一次的繪畫課程，並且對她的作品提供反饋。她說：「他把每張畫都拿出來，排成一排，逐一進行批評。這種嚴厲的愛得到了回報。」

2007年，石之予被謝爾丹學院錄取。石之予在二年級時參加了南希·貝曼 (Nancy Beiman) 的動畫課程，貝曼曾是迪士尼的動畫指導，並曾參與過《大力士》和《星銀島》的製作。

南希·貝曼 (Nancy Beiman) 說，石之予是她在謝爾丹大學 13 年中教過的最好的學生之一。她被石之予創作的故事才能所震撼。

在畢業設計中，石之予希望勾勒出兩個人之間的愛恨情仇的故事。起初，貝曼對這樣一個簡單的構思想法不以為然，直到她看到最終的作品。

石之予設計了一個關於兩個高中同學的故事，他們互相厭惡對方，直到他們的頭髮被泡泡糖粘在一起。最終，他們被迫在空中旋轉，因為頭髮上粘着鳥、貓和花生醬，理髮師不得不剃掉他們的頭髮。但這個時候，他們已經墜入愛河了。

貝曼說，她當時完全被這個單設動畫迷住了。

對於石之予以及許多年輕的動畫師來說，皮克斯是最終的目標。皮克斯是石之予在十幾歲時第一次看到《海底總動員》時就一直夢想的。「我意識到，哇，他們正在製作不同的故事，這些故事真的很有感情，而且很真實。」她說。

爲了追逐夢想，石之予在三年級時申請了皮克斯的暑期實習，被拒絕了。但是她沒有放棄，一年後她被錄取了。

2011年，石之予 21 歲。她在皮克斯的實習是一個爲期 12 周的動畫訓練營，她和她的同學們每周都必須創建自己的故事板，並向藝術家們熱情地闡述他們的想法，過劇情、做配音、模仿角色……

一向害羞的石之予說這次實習是她做的最難的事情。「我最害怕的就是公開演講，這就是爲什麼我更喜歡畫畫。我當時想：我的畫可以爲我做所有的發言，我不需要說。」她說，「在投稿中，要對着每一幅畫揮舞你的棍子，要做所有的聲效，我在這方面表現表現得很糟糕。」

儘管如此，她還是給她的上司留下了深刻的印象。暑假結束時，她被聘爲《頭腦特工

隊》的全職故事板藝術家。

她的工作是爲起草場景、動作和燈光，將它們從草圖轉變爲最終的動畫。大多數皮克斯電影需要 50000 到 75000 張單獨的故事板圖紙，然後藝術家們用筆手寫進行說明。

她在皮克斯任職早期遇到了劉羅娜，劉羅娜曾有一部特別喜歡的關於倉鼠跳舞的短片，相識後，她發現短片的創作人就是石之予，非常震驚。後來她們成了朋友並一起工作。

一天深夜，在工作的石之予走到劉羅娜面前，讓她看一些草圖，那些草圖最終變成了《包寶寶》。「我是在業餘時間做的，」石之予說，「我想要一些屬於我自己的東西。」

這部電影的萌芽來自於石之予與她父母的關係，只是在筆記本上畫了幾個包子，這個微電影的想法就突然在加班時出現了。

工作室的副總裁和製片人琳賽·柯林斯 (Lindsey Collins) 在遇到石之予之前就聽說過她。

向柯林斯介紹的人中有一個是彼得·道格特 (Pete Docter)，他執導了《怪獸電力公司》、《飛屋環遊記》和《頭腦特工隊》，現在擔任工作室的首席創意官。彼得·道格特 (Pete Docter)

柯林斯說：「即使是一個故事藝術家，她也會提出一些有趣的、古怪的、有點出格的東西。」

2015年，皮克斯舉行了一次公開徵集活動，任何員工都可以提出他們的短片想法。

在演講之前的幾周，石之予向道格特提出了她《包寶寶》的概念：這個長大了的包子留着山羊鬍子，戴着時髦的眼鏡，試圖和他的人類未婚妻一起搬出房子。爲了阻止他，他的母親將把他一口吞下去，令人驚恐。

這個超現實的、曲折的結局源於石之予的母親經常對她說的話：她希望能把石之予放回她的肚子裡。這樣她就會知道她一直在哪裡。

但石之予認爲這對皮克斯來說可能太過黑暗和怪異，所以當她在同事面前正式提出這個想法時，被拒絕了。但最後道格特說服她恢復了這個場景，柯林斯採納了她的建議。

於是石之予和劉羅娜開始研究這個動畫作品該如何創作。他們幾乎到了舊金山唐人街的每家餐館進行研究，看包子是如何揉捏和顫動的，光線如何從不同形狀的麵糰上折射出來。

他們還參觀了亞洲藝術博物館，吸收了 21 世紀初的日本可愛文化 (kawaii culture)。

「我們希望《包寶寶》能有我們長大過程中接觸的東西的影子，比如凱蒂貓和三麗鷗，」劉羅娜說：「所以我們決定讓美學變得厚重、有韻味，像定格動畫一般。」

石之予和劉羅娜還諮詢了一位食品攝影師，請教如何使影片中的菜肴看起來儘可能多汁和有食慾。最後，他們設計了有光澤的麵條，以及豬肉混合物中鮮豔的胡蘿蔔和捲心菜塊。

影片中有一個鏡頭展示了豐富的四川菜，包括辣椒水煮魚、白菜、黃瓜沙拉和冷牛肉片，非常真實，觀看的時候似乎可以聞到從竹制蒸籠中散發出來的香味。

石之予還在影片中加入了她童年時一些微小而美好的細節，如覆蓋在爐竈上的錫箔紙、牆上的中國日曆、咖啡桌上的一卷衛生紙……

《包寶寶》的製作花了三年時間。從主題上看，石之予受到了一些更令人毛骨悚然的童話故事的影響，如《姜餅人》，以及吉卜力工作室的鬼片。

2018年，《包寶寶》在翠貝卡電影節首映。

儘管有古怪的構思，但最終的氛圍是溫柔的，觀衆沉浸在柔和的色彩和光線中。

當《包寶寶》獲得奧斯卡最佳動畫短片獎時，石之予與她的製片人貝基·尼曼·科布 (Becky Nieman Cobb) 一起接過了奧斯卡獎。

「所有躲在素描本後面的害羞女孩，請不要害怕向世界講述你的故事。」石之予在她的獲獎感言中說。

石之予和製片人貝基·尼曼·科布 (Becky Nieman-Cobb)

在接下來的幾年里，石之予參與了更多的皮克斯電影創作，包括《玩具總動員 4》、《超人總動員 2》。在這期間，她得到了其他製片人們不錯的評價。

多年來，皮克斯都專注於男孩的奇特冒險，且皮克斯內部員工幾乎都爲男性。直到 2012 年，皮克斯《勇敢傳說》有了一位女編劇：布倫達·查普曼 (Brenda Chapman)，但後來被除名。

這種情況一直維持到了 2017 年，這一年，發生了轉機，拉塞特被革了職，他的繼任者道格特出現並致力於改變公司的文化。直到今天，我們可以看到，皮克斯動畫師中的女性佔比已經達到了四分之一。

石之予就是改革後皮克斯中的「女探險家」。

在《包寶寶》成功之後，皮克斯的執行官們邀請石之予提出一些專題想法。團隊喜歡她的

點子，最後問她想拍哪一個。她選擇了小美這個項目，也就是後來的《青春變形記》。

「我想探討這個經歷身體和情感變化的青春女孩，以及她與生命中最重要的人：她母親的關係。」她說，「我想把她與小美結合起來，我認爲小美是地球上最可愛的動物。」

因此，石之予與朱麗亞·趙 (Julia Cho) 一起編寫了劇本，想將女孩可愛的奇思妙想和炙熱的情感進行混搭，儘管難度很高。

她稱自己的審美是「亞洲青少年的狂熱夢想」，例如，她的角色設計在很大程度上受到了動漫的啓發，在動漫中，面部特徵可以根據角色的情緒而增長和縮小。石之予經常會勾勒出「月亮眼」和「貓嘴」。

她從《包寶寶》中得到啓發。拍完此片後，她意識到還有很多東西要和母親一起解開。比如，像石之予一樣，主人公小美也在床下保留了一本秘密素描本，上面畫滿了她的暗戀對象：一個戴着水桶帽的懶漢，小美把他畫成了一個擁有六塊腹肌的人魚。

同時，爲了將小美和她的母親明形成對比，小美總是穿着火紅色的衣服，而明則穿着翡翠綠。

「通常需要花兩到三年的時間，才能達成這種角色的特殊性，」製作該片的柯林斯說，「但是石之予在初期畫稿時就有了。」

攝製組最大的挑戰之一是將繁華的多倫多轉變爲皮克斯風格的圖景，特別是因爲他們疫情期間無法前往多倫多。

因此，石之予和她的團隊想到了谷歌街景，從而創造了唐人街、肯辛頓市場和塗鴉遍布的小巷的渲染，以及盛開的櫻花樹和懸掛的紅

燈籠。

你甚至會發現斯帕迪納和聖安德魯街口的貓雕塑。劉羅娜喜歡肯辛頓市場的維多利亞式房屋，因爲看起來像貓的耳朵。

她爲城市的不同部分創造了不同的色彩方案：唐人街的建築被設置成溫暖的鮭魚和粉紅色，而市中心的場景則是用灰色的陰影。

《青春變形記》是一部關於青少年的杰作，爲了使之產生共鳴，石之予和她的同夥們不得不深入挖掘自己青春期的尷尬經歷。

當然，紅色的熊貓是青春期尷尬的神化，它渾身都是毛，有味道，身高五英尺。

工作人員參觀了舊金山動物園，觀察這些生物，創造了一個巨大的版本，實際上其 DNA 可能更接近大紅狗克里夫 (Clifford)，而不是真實的小熊貓。

他們把熊貓梅的毛髮設計得蓬鬆而凌亂，她的鬚鬚像被電擊的吉他弦。但當她受到驚嚇時，又像真正的小熊貓一樣，會把前爪伸向前方。

像我們中的許多人一樣，石之予在過去兩年中大部分時間都在家裡工作。遠程製作皮克斯電影有其自身的挑戰。例如，在正常情況下，如果石之予想讓一個角色的眼睛有某種變形，她可以用手寫筆快速勾畫出來，然後給藝術家看。

然而，在疫情期間，她必須使用屏幕共享功能，或手動將素描本舉到攝像頭上。一切都需要更長的時間，也更麻煩。

同時，用筆記本電腦工作不能滿足在大屏幕上觀看並評估比例、形狀和細節的需求。

但當她終於有機會在放映室裏看到電影的粗剪輯時，她的小美變成熊貓的高潮情節所震驚。

她說：「我喜歡那個場景，我一直希望它是超現實的、大衛·林奇式的、奇特的。」

但同時，大屏幕上呈現的場景比在筆記本電腦上觀看時看起來要激烈得多。於是，他們對這個場景進行了一些修改並調整了一些恐怖的音樂。

然而，大多數觀衆現在沒辦法在大屏幕上觀看《青春變形記》。隨着 2022 年初疫情蔓延，皮克斯宣佈該片將在 Disney Plus 上獨家首映。這一變化意味着票房減少，但與此同時觀衆也可能增多。

但儘管如此，《青春變形記》還是在皮克斯的圓形劇場進行了一次大屏幕播放。

當電影結束時，石之予與柯林斯、劉羅娜和視覺效果主管丹妮爾·費恩伯格一起上台。這是皮克斯首次有一個全女性領導團隊上台。他們得到了所有人的起立鼓掌。

從左至右：導演石之予、製片人琳賽·柯林斯、視覺效果總監丹妮爾·費恩伯格、副製片人薩賓·科赫、製作設計師劉羅娜、製作總監麗莎·佛斯林厄姆、動畫監製帕蒂·金

