

《你想活出怎樣的人生》作畫監督

宮崎駿挖來一個天才動畫大師

《你想活出怎樣的人生》，內地上映第10天，累計票房已近6億人民幣，並一舉成為內地上映過的宮崎駿動畫電影中，票房最高的一部。宮崎駿導演親手繪制一份特別的禮物——“哇啦哇啦”，

想必有不少動畫愛好者近段時間以來，都正處在“宮崎駿飽和期”當中，據極客電影官博最新消息，宮崎駿5月中國行正在商談中！如果你這幾天連做夢都能看到宮老爺子的臉，那真的是“日有所思夜有所夢”了。

《你想活出怎樣的人生》被看作是宮崎駿前輩的“最后一舞”，但我們都知道一部動畫電影在導演的引領下，最終得以面世，這也無不是全體動畫團隊多年努力下的最終成就，這次，我們不防通過創作幕後核心成員探索更多，如果你準備這周末再去二刷，不妨當《地球儀》響起時，同時為每一位動畫人致敬。

《你想活出怎樣的人生》創作團隊可以說是“人才集結”：曾擔任《哈爾的移动城堡》作畫監督的山下明彥、曾擔任《魔女宅急便》角色設計的近藤勝也，還有井上俊之、大平晋也、龜田祥倫、大伸治，還有《新世紀福音戰士》作畫監督本田雄，他也是《你想活出怎樣的人生》的作畫監督。

大平晋也是負責繪制了火灾和大量路人的戲份，在路人場景裏，有的鏡頭要花費半年甚至一年的時間去畫。有些鏡頭雖然没有那么複雜，但平均也要花一個月左右。整個制作過程中宮崎駿和本田雄都没怎么修改，甚至看到原畫后宮崎駿和本田雄都不由得感嘆，真是好厲害，只有他才畫的出來。

在真人和同學們打架后的鏡頭

真人拿石頭砸自己的頭部

其實一開始没有那么多血

宮崎駿導演看到了之后加了這麼多！

在作畫上一些鏡頭甚至采用了背景和動畫一起畫的作畫。通過在《你想活出怎樣的人生》擔任作畫監督的本田雄的說法，來了解電影制作過程發生了什麼，以及宮崎駿的工作日常。

這裏必須要先提到的是，起初宮崎駿以“家族成員都活不過80歲，自己也已75歲，沒有時間了”來“情緒勒索”本田雄，他笑稱：“這招挺卑鄙的！”

藉由這篇文章，你不需要加入這場“解碼遊戲”，就能知道正片當中，宮崎駿是如何親力親為，哪些段落是他直接上手畫的。

“電影才剛開始，我們就已經在改東西了。”作畫監督是《你想活出怎樣的人生》當中非常重要的存在，這一職位負責對原畫及動畫進行修正。

在動畫業界被後輩尊稱為“師匠”的知名原畫師本田雄，被吉卜力王牌制片人鈴木敏夫挖角到《你想活出怎樣的人生》制作組之前，他原本要在《新·福音戰士新劇場版：終》（簡稱《EVA：終》）擔任作畫監督。

一邊有可能是宮崎駿的告別之作，要是有機會參與其中，那必然是莫大的榮幸；而另一邊是自己參與多年的動畫系列的最終章，加之已經答應了接下這份工作。

本田雄起初很有野心地想要兩邊兼

顧，可後來《EVA：終》的庵野秀明讓他自己看着辦，於是乎，本田雄就成為了《你想活出怎樣的人生》的作畫監督。有次受訪，他向一家媒體的記者說，之所以選吉卜力，是因為覺得那裏的氛圍更加熱情。

“師匠”並不是第一次參與宮崎駿的電影，在《崖上的波妞》和《起風了》的作畫人員名單中，就能看到他的名字。

去年年末，本田雄接受了外媒的採訪，較為詳盡地透露了《你想活出怎樣的人生》制作過程的細節，以及他與宮崎駿之間發生的故事等內容。

電影開頭即是東京大轟炸的場景，主角真人在火海中奔跑，眼中所見，是逃生的人群，是消防員，他們與翻騰着死亡意味的紅色混雜在一起，真人泪水涌出，呼喊着母親。

這段如同地獄一般的繪景，之所以令觀眾印象深刻，其中一個主要原因是那風格獨特的作畫，它是大平晋也操刀的。

大平晋也，1966年生。他以其極具細節和表現主義風格的作畫而聞名日本動畫界，一些動畫愛好者稱他為最外放張狂的原畫師。大平晋也曾是1990年代真實系作畫的主要代表之一，現在則更趨向於實驗性。自從《紅豬》以來，他多次參與宮崎駿的作品。

本田雄說，宮崎駿在很早的時候就決定要讓大平晋也來畫某些特定的場景，火灾的那段因為畫面中有很多人，所以相當難畫，或許對宮崎駿來說，除了大平晋也，其他原畫師都做不到。

當被問到大平晋也是否仍然屬於真實系原畫師時，本田雄回答說大平先生當然是真實系的，而他在工作中，非常堅持自己的風格。

如今，有一批動畫為了將打鬥做得跟實拍電影一樣，會請武術編排師預演動作，並將之拍攝下來，接着動畫師則對着視頻進行高度參考，最后的成果必然是寫實的。這種制作方式在近期的一個典型是《藍眼武士》。

大平晋也是超越真實的，他遵循人體的運動規律，但又不止步于此，在他的畫中，角色經常發生變形或扭曲，會有拖影，會有一種建基於流暢之上的頓挫感與節奏感。大平晋也的作畫值得回味的地方在於，他描繪的動作既是能够在現實或者實拍電影中看過的、是熟悉的，但又是新奇的。

本田雄在這一會幾乎沒有修正大平晋也的原畫，他說大平先生的作畫是所向披靡的，即便修正了，還是能認出是他畫的，大平晋也的風格無法被抹除。

根據另一位參與《你想活出怎樣的人生》作畫工作的知名原畫師井上俊之的說法，電影中的重要角色——真人的繼母夏子，其實並不是按照宮崎駿的人物草圖，而是完全由本田雄設計。

本田雄稱那是因為宮崎駿所畫的草圖太簡略，無法直接用于參考，加上宮老爺子沒有確定好夏子身上的和服的圖案，於是“師匠”就自己來。

早期，宮崎駿的創作受到兒童文學《失物之書》（失われたものたちの本）的影響，本田雄也閱讀了此書，他說書中有個角色或多或少符合夏子，不過其心理狀態不太穩定，給人的印象較差，在考慮

到這一點的基礎上，本田雄以對書中所留下的印象設計出夏子，他拿給宮崎駿看過后，老爺子立即批准了。

本田雄曾為今敏執導的名作《千年女優》繪制主角千代子的和服，她在和服場景中移動不多。而這次，夏子移動得相當多，使這變得相當困難，再者，她和服上的箭形紋理尤其複雜，本田雄覺得這是新挑戰。

另一方面，千代子和服上的圖案很複雜，當時，本田雄為和服圖案專門建立了參考集，那次的經驗用到了《你想活出怎樣的人生》上。

宮崎駿最初的參考圖是最重要的，它們用來決定顏色，但很多時候，角色在繪制Layout（構圖）的階段就發生了變化。

本田雄透露，車站場景中的真人，原本他的頭髮沒打算留那麼長。當他脫下帽子站在夏子面前時，老爺子想讓他的頭髮隨着動作被弄亂。為了做到這一點，作畫時不得不把頭髮畫得更長，結果這個角色看起來跟參考完全不一樣了。

“師匠”當時很驚訝，電影才剛開始，他們就已經在改東西了，他笑言，起初這令他有點緊張，而且後來加入的工作人員肯定也不容易，因為本田雄要告訴他們畫一些跟參考不同的東西。

夏子在產房中嚴厲地叫真人馬上出去的部分，宮崎駿繪制的分鏡圖裏，與我們所看到的成片相比，夏子的情緒似乎顯得更加凶惡和猙獰。而在車站那段，分鏡中的夏子，線條是圓潤柔和的，十分美麗。

本田雄負責了這兩部分的作畫，產房中的夏子看上去很寫實。他是在制作后期才畫的那個場景，所以感覺什麼都可以做。

這段有很多臉部特寫鏡頭。本田雄解釋，在動畫中，必須非常小心地處理這樣的鏡頭，如果細節太少，線條撐不住，整個畫面就會崩潰。所以他把它做得更寫實，這樣才能有更多的細節。

原來，產房那段的原畫最開始打算讓山森英司來畫，之后本田雄覺得山森對夏子的可怕感塑造得有些過頭，“師匠”不想令到夏子變成討人厭的角色，于是就重新繪制了。

有一種說法是，宮崎駿和其他吉卜力的老前輩們是憑直覺來畫畫的，本田雄對此的回應是，他相信吉卜力的老員工們在真正開始畫之前會決定一些事情，只是宮崎駿不喜歡事先確定好一切。

通常，當他要畫一張Layout時，會從消失點和消失綫開始，以獲得正確的透視。但宮崎先生看到這樣的構圖會很生氣，老爺子說這種做法會把畫弄掉價。但只要角色作縱深移動，就不能沒有消失綫。所以本田雄相信宮崎駿會有別的辦法來畫構圖。

“師匠”還表示，即使老爺子的構圖並不總是完全正確，但它們非常靈活易用。

真人進去鐵匠之家，却遭遇了一眾想要吃他的鸚鵡，而后少女形態的久子（真人的生母，在塔內的世界成為操縱火焰的火美大人）救了他，兩人到了久子家，真人一臉高興地吃着久子做的，塗有果醬的面包，說這像是媽媽做出來的味道。

據本田雄的介紹，這段一開始由浜洲英喜繪制，但宮崎駿重新畫了一遍，然后

交給了山下明彥。宮崎駿在這上面付出了很多心血，即使他把最后的潤色工作交給了山下先生，但仍有一些東西困擾着他，所以他又再畫了一遍。“師匠”吐槽，感覺他們只是在那裏為老爺子的畫清稿。

最初的時候，有一些鏡頭（的畫面）被宮崎駿全部修正過，但隨着時間的推移，他修得越來越少，在后半段繪制鸚鵡群時，幾乎沒有進行修正。井上俊之負責的鏡頭也沒有進行任何修改，本田雄認為井上先生畫出來的就是他最想要的。

火美與真人的另一個名場面是兩人重聚相擁，這段是宮崎駿畫的構圖以及原畫，另有原畫師幫他清稿，這麼做也是老爺子自己決定的。

既然宮崎駿會對他心中最為關鍵的場景如此親力親為，那身為作畫監督的本田雄敢不敢修正宮崎先生的原畫呢？

“師匠”笑着說，起初他不知道是否可以這樣做，但檢查與修正畫面是他的工作，所以他先猶豫了一下，然后就去做了。事后他才聽說，其實不太應該這樣做，他希望早點被告知這一點。

本田雄稱，面對宮崎駿的工作方式，他是要適應宮崎先生而不是反過來的，從這個意義來說，他們沒有產生過真正的“分歧”。

有時候老爺子對某些場景的畫進行修正，並批准提交給他的其它各種東西，這可能會花很長時間。宮崎駿甚至批准了一些本田雄認為真的不應該批准的事情。但老爺子從不改變主意，“師匠”說曾一度對他生氣——“你不應該修正這些嗎？”

有關兩人互動的其他細節。本田雄不會與宮崎先生進行激烈的辯論。過去，宮崎駿和押井守經常爭論，這導致他們的關係破裂了，“師匠”不是會卷入那種事情中的人，所以他不必抑制自己，只要他不和老爺子談論政治。

動畫制作持續了6到7年的時間，本田雄與宮崎駿的關係變得親密。

在電影的主題與參考資料方面，宮崎駿比較少會直接向本田雄他們說明清楚。

《你想活出怎樣的人生》根據宮崎駿的童年經歷改編，這點自不必多言，當本田雄完成角色的設計工作后，老爺子才將其父的照片給他看，這讓“師匠”不禁在內心吐槽：您就不能早點給我參考嗎？

被問及霧子這名角色是否參考了保田道世（注）時，本田雄說其實無論是年輕的霧子，還是老年的霧子，保田女士都長得不像她，所以他覺得應該是宮崎駿印象中的保田道世就是霧子那樣的。至于是不是，他也不算太清楚，因為他沒有真正接觸過保田女士。

宮崎駿在與制作人員溝通時，不是深入到技術細節方面，而是傾向於說出他想要的感覺或氛圍。《你想活出怎樣的人生》的情況也類似。當然，他會在被問及時作出解釋，但其實大部分的指示都寫在分鏡圖裏，非常詳細。

有留意吉卜力過去為電影宣傳所寫的廣告文案的觀眾，都不難發現一個共同點——強調“活着”或者“活下去”。既然選擇了活着，那接下來就免不了要問：怎么活？想活出怎樣的人生？

真人選了后者。或許，宮崎駿令真人如此選擇的真正原因，是他想表達出“活在真相中”的態度。