

Lifestyles 琴台

08

成都日报

2024年8月29日
星期四

山海终相逢

《大圣归来》《大鱼海棠》《白蛇：缘起》《罗小黑战记》……说起这些国漫你会想到什么？除了制作精良、口碑爆棚之外，它们的共同特点是成功“出海”并圈粉。

2024年法国阿讷西国际动画电影节上，举行了主题为“山海相逢 美美与共”的中国优秀动画作品推介会，包括《敦煌的故事》《熊出没·逆转时空》《镖人（大漠篇）》在内的10余部优秀动画作品在推介会上展示。阿讷西国际动画电影节创立于1960年，享有“动画界奥斯卡”“动画界戛纳”的美誉，是全球动画产业的最高风向标，动画节还拥有全球最大的专业动画交易市场（MIFA）。

近年来，《大鱼海棠》《伍六七》《新神榜：哪吒重生》《罗小黑战记》《白蛇：缘起》等先后入围阿讷西电影节。与此同时，《哪吒之魔童降世》《长安三万里》北美上映，《罗小黑战记》在日本上映87天票房突破5亿日元，创下中国动画海外发行的票房纪录，《熊出没》《猪猪侠》系列大电影在众多国家发行，暑期档电影《落凡尘》正在新加坡、澳大利亚、南非等十余个国家的院线上映……近年来，优秀国产动画不断进入国际视野，丰富着世界动画的多样性。

其实，在全球化的脉络下审视中国动画的发展，中国动画本来就是世界动画中非常灿烂的一部分。当年，中国式水墨动画的出现，为中国动画在国际动画界开创了“中国学派”。近年来，中国动画走向国门，经历了一个成长蜕变的过程。从受众来说，变为儿童和成年人都可观看的全年龄段；从终端来说，电影、电视、流媒体等多点开花；从影响面来说，越来越多作品打入欧洲和北美市场……比如网飞和YouTube是中国动画电影对外传播很重要的合作伙伴。《伍六七》开启了中国动画剧集被海外流媒体平台收购的先河，网飞为《伍六七》制作了英语、法语、西班牙语、日语4种配音版，超过29种语言字幕，在全球超过190个国家和地区播出。追光动画推出的《白蛇：缘起》《白蛇2：青蛇劫起》以及《新神榜：哪吒重生》，也是借助网飞的平台走向海外。

在法国市场，今年《深海》的上映成功颇具突破意义。首日的银幕数量为324个，累计观影超过16万人次，刷新了近三年华语影片在法国的观影人次纪录。“《深海》高品质、精细的动画制作，参加超15个重要国际电影节的履历和口碑认证，使其具备了一般法国观众喜欢的中国电影特点。”在《深海》海外发行人马雷梦看来，《深海》的成功案例会引起海外发行商和观众对中国动画电影的期待，也会让海外发行商更加关注中国电影，尤其是大制作和高品质的中国电影。

南京大学新闻传播学院教授朱丽丽说，饱含情感、有艺术升华、独特的内容以及新传播渠道，让中国动画电影取得了良好的海外传播效果。广东省动漫艺术家协会主席金城进一步认为，中国动画的市场化程度能走多远，一定程度上决定了中国动画“走出去”的距离就有多远。

《深海》法国上映海报 图据新华社

作者：唐军

本版稿件未经授权严禁转载

国漫的夏天

还将继续

当最强毕设贴上了龙标

段负责“放星星”的神仙与顽皮妹妹的兄妹情，迅速成为千万级播放量的爆款。网友不仅以“最强毕设”不吝赞美，还纷纷在弹幕上呼吁“求拍电影”。

短片获得巨大反响后，也为钟鼎团队“将短片升级为长片”增添了信心。《落凡尘》电影立项时，张嘉俊、于鹏等3名同学留在了项目组。影片中七古镇热闹非凡，为了打造极具烟火气的七古镇，于鹏和团队一栋房子一栋房子地“手搓”。影片中的四象法术部分，张嘉俊画了非常多的图，以展示法术各个细节。从二维到三维，创作用时半年之久。今年夏天，《落凡尘》在广州美术学院首映。张嘉俊和于鹏，还有当年一同参与创作毕设短片的同学来到现场，“每一次听见大家的笑声、掌声，甚至哭声，都会有一种起鸡皮疙瘩的感觉。”

对于鹏和张嘉俊而言，《落凡尘》是一个梦想的开始。但对国漫，《落凡尘》的意义或许更特殊。这些年，光线彩条屋、追光动画、华强方特、咏声动漫等持续深耕，为国漫发掘并锤炼了一批创作者，从学院走入院线的《落凡尘》让国漫拥有了新的话题开启者。这背后，不仅是生力军为中

国数字动画产业注入新活力，也是国漫打通学、研、产、投路径的成功案例。

让我们把时间倒回1998年，当《木兰辞》的主人公被远在万里之外、隔有“文化关山”的迪士尼公司搬上银幕并取得巨大成功时，许多中国动画人一边陷入“问女何所思”的困惑，一边思索如何从模仿走向创新。好莱坞迪士尼旗下工作室、有“日本动画好莱坞”之称的吉卜力工作室、世界动画教育名列前茅的法国戈布兰动画学院的暑期工作坊，都留下中国电影人向动画产业发达国家“取经”的身影。

近年来，北京电影学院阿达实验班、北京师范大学、中国传媒大学和北京电影学院联合实施“动漫高端人才联合培养实验班计划”，首届“追光动画学院”招收了15名学生……一条人才选拔、课程教育、实践应用和创作展示的中国动漫人才培养特色之路逐渐形成。

随着“Z世代”年轻人成为国漫的主流消费群体，国漫作品如何将中华优秀传统文化与当代审美追求相结合，创造出新的亮点，推动中华文化更好“走出去”，既是挑战，亦是机遇。

暑期走向尾声。回望这个夏天的电影市场，有多少惊喜与感动是国产动漫带来的？

这个夏天，你在《落凡尘》神仙兄妹的重逢里收获感动，“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”；你与《伞少女》共赴一场冒险与成长之旅，万物有灵，皆能化形；追光动画《白蛇》第三部好口碑和高热度依旧，《白蛇：浮生》回归了“白蛇传”正统故事本身，许仙善良不失勇敢，小白在烟火气之中永葆侠气，小青反叛精神依然，全片既求变新又不弃主旨……

自2015年《西游记之大圣归来》点燃暑期档以来，《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》《白蛇2：青蛇劫起》《新神榜：杨戬》《长安三万里》等，夏天的影院常常见证国漫大胆创新、讲更精彩的中国故事、国漫与年轻人双向奔赴，“国漫当燃”“国漫崛起”也刻在了年轻一代的文化基因里，让文化自信变得具体可感、神采飞扬，变得与当下的精神生活近在咫尺。

厚积才能薄发。在9年前那个夏天到来之前，国漫已走了很长的路，才有了如夏花般的盛放。将今年暑期档的国漫表现放到更长期的时空坐标来看，更让人期待的是明天。国漫的未来一定是多元化的，我们需要更多的时间和耐心。

进入文化深处和历史现场

2015年，《西游记之大圣归来》横空出世，打破国漫票房的“天花板”，也打开了创作空间。2019年，《哪吒之魔童降世》取得超过50亿元的票房成绩，成为迄今全球单一市场票房最高的动画电影。此后，多部个性鲜明、独有神韵的国漫作品，用大胆的想法和合理的虚构，给予了传统文化新的解读和美学表达。

今年暑期档，《落凡尘》带给观众的惊喜在于，故事虽然取材自中国四大民间传说之一的《牛郎织女》，但赋予了这个传说更广阔的外延和一个东方的情感内核。编剧康夫表示，主人公虽然一路都在打怪，但不是为升级，而是为了“坐大桌、吃火锅”。康夫还说：“我希望在现代的叙事里能赋予织女更多力量。她有自己的事业、坚守正义，敢于反抗和选择，是一个敢爱敢恨的女性形象。”两段中国风的蒙太奇动画短片也十分惊艳，巧妙融入了皮影戏、刺绣、水墨岩彩等元素，传统文化在动画技术的加持下有了更当代的表达。

《白蛇：浮生》中，当代性体现在比传统故事更具张力的许仙，许仙有自己的人物弧光，通过借力于法宝与法海抗衡，甚至不惜付出性命，这样的故事也更具有可信度：不管能力如何，在情感上对彼此倾情付出，就更值得去托付。片中也保留了观众喜爱的角色、妩媚精明的宝青坊主，丰富了李公甫——许仙姐夫这个角色，以此打开了喜剧之门。中国电影评论学会会长饶曙光认为，“《白蛇》三部曲在挖掘《白蛇传》的奇幻元素方面下了很大功夫，注重实现传统文化的现代性转化和创新性表达，也注重与当下观众良性互动和共情，从而持续地赢得观众的喜爱。

中国电影家协会副主席、清

华大学教授尹鸿进一步认为，这类从传统文化出发、高扬文化自信的国漫在创作上有两个新特点。其一，注入了现代意识去重新反观传统文化。如《长安三万里》浪漫主义的诗画表达，当电影通过年轻的高适、李白一抒胸臆时，盛唐的气象随即呼啸而来。创作者在重新发掘传统文化中的浪漫精神，注入现代意识，从而实现创造性发展、创新性转化，使传统文化的精华成为中华民族现代文明的组成部分。其二是具有现代审美倾向，注重抒发性灵情感，观众在这些影片中会感受到从老庄、屈原一脉中传承来的美学趣味，如色彩、造型、音乐上的飘逸灵动、天人合一。这种古典美学在今天依然具有生命力，能与当代人产生共鸣。

蕴藏在五千多年悠悠岁月中的思想观念、人文精神、道德风尚，借由历史典故、风土民俗、诗赋曲韵等文化载体表达，成为国漫创作的源泉。追光动画的“新传说”“新神榜”系列均是如此，下一部《聊斋：兰若寺》已启动制作。追光联合创始人兼总裁于洲认为，国漫还有更多讲述中国故事的空间，比如以《长安三万里》开篇的新文化系列，就是基于史实或忠于原著，“我们想开辟用动画电影进入文化深处和历史现场的新类型。”

对国漫而言，视听强于叙事不是一家之憾。“美则美矣”之后该如何精进故事，又如何打造出一部国漫爆款？于洲将之归纳为：“打动人心的故事、令人喜爱和难忘的角色、可信的世界。”接下来，追光备案三国系列的第一部取名“争洛阳”，已完成了项目立项，进入前期开发。光线动画今年也接连备案《江湖豪客传》《新西厢记》，分别取材于《水浒传》《西厢记》。

专家观点

即将落下帷幕的电影暑期档，尽管票房数据不如去年，但我们可以看到，每一种类型的影片都展现出独特的魅力和特质，它们共同构成了当下中国电影发展和产业升级换代过程中丰富多彩的面貌。同时，每一种电影类型的拓展，都提升了技术实现艺术想象的能力，建立起更完整、科学的工业化流程，点点滴滴凝聚着中国电影工业发展的成果。比如电影《解密》，改编从“想而不成”到“水到渠成”，电影工业是打开《解密》这扇门的钥匙。宁波大学人文与传媒学院教授张斌宁认为，国产电影质量和口碑整体跃升，其背后是中国电影工业的强力支撑，也提振了我们通过构建中国电影工业体系，促进电影高质量发展，提升文化自信。

一个成熟的电影工业体系，并非仅指巨额的资金投入，高新的工业技术，更指电影生产过程中高度的标准化、规范化、流程化。张斌宁开门见山表示，业界对电影工业的认识经历了一个从跑偏到匡正的发展过程。“近些年电影界对电影工业的认识实现了质的飞跃。”张斌宁观察发现，新一代电影人更加尊重电影的工业属性和产业规律，《流浪地球》和《封神三部曲》都在青岛建了自己的摄影棚，两个剧组探班以后，《流浪地球》导演郭帆在谈论建立电影工业体系时

图片说明 《西游记之大圣归来》|《大鱼海棠》
《落凡尘》|《伞少女》

经常说：《封神三部曲》剧组是一个典范。比如《封神三部曲》剧组有一个在业内同样出名的餐厅，建筑面积7000平方米以上，同时可以供餐1400人。“对于当下的电影导演来说，上千人的剧组能否及时

用餐的问题，与选择哪家公司制作后期同等重要。前者涉及制片细节和工作流程的合理性，后者则可能影响电影最终的美学走向，它们都不可或缺。”张斌宁进一步总结，“只有对这些环节给予同等