从有到优, 国产动画正在崛起

说起国产动画,今年30岁的画手凯霖想起一年前的冬天,她坐在电脑前看完了动画短片集《中国奇谭》。 在第二集《鹅鹅鹅》的结尾,天鹅女落下的耳坠化为齑粉,灰白色的背景中,晚霞如血,凯霖看着黑色的天鹅消失在 屏幕中,感到"世界轻得像一片羽毛"。

凯霖的动画启蒙源自日本,三维动画出现后,她又是迪士尼、梦工厂作品的粉丝,这些年,韩国漫画也看了不少。 2015年,动画电影《西游记之大圣归来》收获10亿元票房后,她对国产动画的信心愈发增强。"这部影片题材源于中国,打动人的不仅是精良的制作,还有创作者和观众之间最真切的理解和互动。"凯霖说。

近几年,随着一部部叫好又叫座的国产动画作品出现,许多观众发现:我们又可以做出如此精彩的动画作品了。在中国传媒大学动画与数字艺术学院院长王雷看来,近年来快速发展的中国动画已然再次崛起。

中国动画进入发展快车道

2024年春节刚过,《中国奇谭》第一集《小妖怪的夏天》导演於水和同事们,立即开始了紧锣密鼓的工作——《小妖怪的夏天》大电影正在制作。

《小妖怪的夏天》讲述了一个小人物的职场故事。剧集一经上线,便在全网引发观看热潮。播出不到半个月,播放量就突破了一亿次。作为2023年的开年作品,《中国奇谭》在豆瓣上被25.6万人打出了8.7分的高分。

2023年,中国动画作品量质齐飞。

动画剧集方面,各大视频平台已上新129部平台出品的国产动画,还有近300部动画蓄势待发;少儿动画方面,已上线300余部,出品40部。

动画电影方面,2023年,国产动画电影票房大盘刷新近5年最高纪录,累计总票房超50亿元。

亮眼成绩单背后,是20年前的一枚落子。2003年,动漫产业被国家广电总局列为重点扶持的文化产业;

2004年,国家广电总局印发《关于发展我国影视动画产业的若干意见》,从体制管理、市场经营和创作研究三个方面,勾勒出国产动画产业的全新路线图。

"此前, 国产动画 是事业, 2003年后, 国产动画开始 成为产业。"王 雷说。

2015年,动画电 影《大圣归来》的横空出 世,成为许多观众重新认识中 国动画的钥匙。三维动画在丰富作 品表现力的同时,数字化生产模式进一 步解放了生产力:《白蛇》系列、《哪吒之 魔童降世》、《熊出没》系列、《长安三万 里》·····中国动画电影开始在电影市场 占据一席之地。

自日本。制作中,也邀请了多家海外公司参与。

"我们希望以海外观众更容易接受的形式,来传达中国的文化和情感内核。"李豪凌说,《时光代理人》采用的单元剧形式和"软科幻+悬疑"内容主体,是热门美剧的常用方式,来自海外的美术和音乐团队,让表达更加国际化。"我们希望海外观众对作品不会感到陌生。动画想要走出去,先得让人'看得下去'。"

2021年,《时光代理人》第一季播出后,被译制成英、日、韩、泰等多国语言在多个国家和地区上映。上映时排名全球动画总榜第18名,成为目前排名最高的中国动画。

工业化保障高质量产出

业内人士认为,我国动画产业已进 人"从有到优"的阶段。

谈及动画与其他类型影视剧的区别,《中国奇谭》总导演陈廖宇给出的答案是繁重。"一部电影拍上三五年,绝对是'诚意之作',而动画做个三五年就太正常了。"追光动画联合创始人于洲说:"动画师从早到晚忙活十个小时,只能产出零点几秒的内容。"

这种繁重,让动画本身成为了一种"奢侈品"。三维动画每一帧都是"燃烧的经费";对于二维动画,创作更是一种长期的人力投入。

如何保证动画持续稳定地高质量产出? 动画工业化被视为解决问题的关键。

有专家用"一段时间内推出作品的 水平是否能保持稳定品质"作为评价我 国动画工业化水平的方式之一。《长安三万里》的制作方追光动画,做出了对标国际一线动画制作公司的探索。

追光动画在北京总部搭建起了和"迪士尼、梦工厂、皮克斯"类似的全流程生产体系。导演统领全局,各部门快速执行;会议室中时刻都有各个制作部门在沟通、协调制作细节……通过作品内容的类型化、生产过程的标准化、管理流程的规范化,追光动画正以每年一部的速度进行品质稳定的动画电影产出。

国产动画已不局限于"一时一地"的分工,走出国门,成为跨越大洲协作完成的艺术形式。

B 站头部原创动画作品《时光代理 人》已迈出脚步。导演李豪凌介绍,除了 找韩国画师来做主角的原案,配乐师来

生存,又如何在完成"抓唐僧"的反派任

观众的桥。"导演於水说,作品的意义在

于表达,观众在作品中找到了与创作者

"说到底,艺术作品是连接创作者和

务和遵从本心之间做出选择的故事。

我们需要什么样的动画?

从古典奇幻到青春校园,从江南烟雨到赛博都市……近年来,我国动画作品的风格愈发多元。在国产动画产业"从有到优"的当下,我们需要什么样的动画?

引发观众广泛共鸣的《小妖怪的夏天》,用十几分钟时间,讲述了一只善良的

述了一只善良的 2023年11月,由中国传媒大学动 小猪妖在反派阵 画与数字艺术学院DigiLab实验室使用 营中如何艰难 原创生成式人工智能技术创作的动画短 片《龙门》,获第三届巴西Tiet ê ("铁特" 音译)国际电影奖实验短片单元

的共鸣,作品就是成功的,

最佳影片提名。该片是 国内首部全部以AI 技术制作的水黑动

技术制作的水墨动画短片。

无论是深 挖内容还是技 术创新,动画产业能否蓬勃发展,最终还 是取决于行业中的人。值得欣喜的是, 老动画人的沉淀和突破、新动画人的学 习和尝试,无时无刻不在发生。

"养工作室累吗?"记者问鲲鲲动画 创始人刘宇鹏。

"怎么不累?有时候也觉得挺对不起大家的,我们的主创每个月的工资也就三四千块钱。"

"大家觉得少吗?"

"那不会,我们是真想干这个事儿。前年公司状况不好,有个兄弟还跟我说,'一个月给我300块钱就行,我跟你干'。" 据《瞭望》新闻周刊

黄渤 杨幂 蒋欣 献声《功夫熊猫 4》

近日,电影《功夫熊猫4》发布中文配音版预告,黄渤配音"神龙大侠"阿宝,杨幂配音狐狸"小真",蒋欣配音变色龙"魅影妖后"。该片将于3月22日正式上映。

《功夫熊猫 4》由《怪物史瑞克 4》《魔发精灵》《鼠来宝 3》的导演迈 克·米切尔执导。影片讲述了"神龙 大侠"阿宝离开和平谷前往大城市, 寻找下一位"神龙大侠"。而大反派 变色龙"魅影妖后"带来前所未有的 挑战,它可以召唤阿宝过去的劲敌。 因此,阿宝此次面对的不仅仅是此前 打败的敌人,还有自己。

《功夫熊猫》前三部在中国的口碑和票房都不错,2016年上映的《功夫熊猫3》更是在内地收获10亿元票房。《功夫熊猫4》如果能保持前几部的制作水准,有望取得不错的票房成绩。 据1905电影网

《第二十条》 延长上映至4月10日

3月4日,电影《第二十条》宣布密 钥延期,将延长上映至4月10日。影 片官方微博发文称:"感谢每一位观众 的支持与喜爱,追寻朴素的公平正义, 我们继续在路上。"

截至发稿,该片累计票房已突破 23亿元。

凭借高口碑、《第二十条》在2月 19日实现票房逆袭,并连续12日取得 单日票房冠军,后劲十足。基于这样 的票房表现,各数据平台也纷纷提升 了对该片的最终票房预测数据。

《第二十条》由张艺谋执导,雷佳音、马丽、赵丽颖、高叶等主演,讲述了挂职检察官韩明在家庭、工作中遇到的"糟心事",并在其中以自己的方式寻找公平正义的故事。影片片名取自《刑法》第二十条规定,聚焦"正当防卫"这一热议法条,用电影艺术手法诠释了法条背后的法理人情。