

国产动画如何雕琢精品

正在热映的动画电影《长安三万里》以奔涌着中华文化基因的诗情,唤起观众共鸣,截至目前影片票房已超17亿元。近年来,《西游记之大圣归来》《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》《深海》等优秀动画电影接连出现,创作活力涌动、票房口碑不俗,传递出一个鲜明信号:中国动画市场蓬勃发展,潜力巨大。植根深厚的中华优秀传统文化沃土,国产动画正以超凡的想象力和稳扎稳打脚步,走出一条彰显中国特色、中国风格、中国气派的创造性转化、创新性发展之路。

中国风

【镜头】从繁华包容的长安,到小桥流水的江南,再到大漠孤烟的塞北,都浓缩在168分钟、48首唐诗里。电影院里观众情不自禁跟读朗诵,“中国文化就是电影最大的底气”“涌动在血液里的诗词基因”等评论获得高赞……这是近年来传统文化热潮涌动的鲜活缩影。

自1922年第一部广告动画《舒振东华文打字机》上映,中国动画走过百年时光。起伏之中,航向不变,那便是沿着中华优秀传统文化的底色,“探民族风格之路”。

《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》……上海美术电影制片厂厂长速达回忆,“中国动画学派作品的辉煌群像中,有传统文化——文学、戏曲、建筑、音乐,有富有民族风格的美术形式——水墨画、敦煌壁画、年画,更有中华民族的精神内涵——善良、坚韧、勤劳、勇敢等。”

纵观近几年出圈的动画电影,“国风”“国潮”依旧是关键词。《哪吒之魔童降世》赋予传统人物新内涵,创造了一个“我命由我不由天”的哪吒形象;《长安三万里》用诗意涵养家国情怀,传递出自强、包容等中华民族的文化内核;《大鱼海棠》唯美地展示了世界文化遗产福建土楼……

“传统文化是中国动画电影创作的瑰丽宝库,中国动画学派的内核就是民族化,用民族化来展现我们自己的文学艺术形象,并创造出一套基于传统文化的表现方式,抒写中华文化基因。”北京电影学院动画学院教授马华这样总结。

创作传统文化主题动画,是借力也是挑战。为人熟知的历史人物和故事,降低了观众走进影院的门槛,却更考验创作者的基本功。

为此,《长安三万里》的创作团队曾辗转多地采风。“我们走进陕西历史博物馆研究长安布局,站在潼关古城墙上感受哥舒翰的悲壮心情,徜徉松潘古城寻找设计云山城和泸水关的灵感……”

《长安三万里》导演谢君伟介绍,每一个镜头,细致到郡守府外的影壁、文人玩的酒筹游戏、驿馆寺院里的诗板,参考了近百本文献以及众多出土文物。《李白全集编年笺注》《高适集校注》是“团队手边常备的工具书”。

有导演形容,动画是“天马行空地造梦”。自由奔放的艺术表达与传统文化故事相结合,2015年上映的《西游记之大圣归来》成为国产动画电影的现象级作品,神话题材的巨大潜力被发现。

近年来,国产动画题材多元化趋势显著,现实主义题材的动画电影拥有巨大市场潜力。比如,近期上映的《茶啊二中》是校园题材动画喜剧,此前上映的《深海》则关注内心世界的探寻。

“一代代人接受知识的方式在变化。95后、00后习惯于通过视频接触新鲜事物,要以年轻人喜闻乐见的文艺形式,吸引更多年轻人接触和了解,进而更加热爱传统文化。”《长安三万里》监制、追光动画总裁于洲表示,“年轻人对中国文化的认同,让我们相信国产动画电影崛起不仅仅是一句口号,更是当下和未来。”

拓宽动画创作空间,给更多动画人创作多元作品的机会,也是马华所盼望的。“评价一部动画作品的维度很多,可以是艺术水准,也可以是商业上的成功,但更重要的是满足观众的呼唤和期待。”他希望,动画电影发展有更多“做实验的精神”,保持开放的题材,让年轻的从业者更大胆、有意识地去创新,探索不同方向的边界,让更多的优秀作品被大家看到。

从上至下依次为《长安三万里》《深海》《哪吒之魔童降世》《长安三万里》剧照

科技感

【镜头】“10年,75亿帧”——《长安三万里》定档当天,追光动画创始人王微发了这样一条微博。动辄以“亿”为量级的数字,在动画的世界不足为奇。以《新神榜:杨戬》开场绚烂的蓬莱仙境为例,短短几秒钟,单镜头模型面数140亿,文件大小达5TB(太字节),全片渲染总时长达4.1亿核小时(中央处理器消耗量,以核乘小时数来计量),需要几千台服务器24小时连续工作。

一串串数字的倍增,看上去有些“科幻”,背后是电影工业科技硬核发展的必然逻辑。

“动画史从某种程度上来说,就是人们对于光与影的探索史,是技术和艺术相融合的历史。”中国动画学会会长马黎说。

相比真人电影一两年的生产周期,一部动画电影耗时动辄三五年乃至更久,工程更复杂。以《哪吒之魔童降世》为例,特效镜头占比近80%,分布在全球各地的60多个团队、1600多名制作人员,精耕细作5年,最终托举起超50亿元的票房奇迹。

事实上,繁复的制作对于全流程协调来说也是一种挑战,这个挑战又需要回归到工业化本身。

随着工业化流程逐渐成熟,各环节

人才培养日益完善,动画电影产能瓶颈正不断被打破。行业报告显示,2017年,能够完全制作中国动画的企业不超过30家,如今中国有近1000家动画上下游企业活跃在前线,其中120家可以制作高质量的动画。

行走在追光动画的办公厂房,可以看到对应各环节的团队有序分布、同步运转。前期设计、故事板、三维建模、材质、绑定、动画、角色特效、场景特效、数字绘景、灯光合成、剪辑后期、技术、制片……集结成动画创作的完整链条。

“一部动画电影的创作,几乎100%可以从这栋楼里诞生。”于洲介绍,团队300多人中,制作人员占比约90%,“我们建立了新传说、新神榜、新文化三大系列,从成立之初就搭建了3部作品滚动推进的创作流程,每部作品的耗时稳定在3年,一部部作品不断迭代循环,拉动一条工业化体系生产线。”

工业化制作追求速度之“快”,美学艺术表达追求品质之“精”,如何兼顾?一方面,稳定的品质有赖于“内功”的积累。“比如在制作《猫与桃花源》时攻克液体、毛发难题,可以直接应用于《新神榜:杨戬》中申公豹的坐骑,技术就像‘滚雪球’一样积累起来。”于洲说,另一方面

是优化流程,“追光有个工作传统,在每部电影项目完成后,各个环节都会进行项目总结会,总结成绩,也提出未来提升和发展的目标。追光的每一部电影都是建立在上一部的经验之上。”

原创性、颠覆性创新,不仅依赖“器”的精进,更考验“人”的决心。导演田晓鹏在《深海》中用时7年,酝酿了一场关于视觉创新的实验:独创的“粒子水墨”风格,将留白写意的水墨和具体写实的三维创新结合,中国画传统色彩与西方印象派美术交融,营造出梦幻般的深海世界。

“创作过程中,为了还原水墨画的飘逸与颗粒感,我们将洗洁精、丙烯、食用色素、牛奶等混合,一遍遍重复了100多次。”田晓鹏说,所有的技术创新都是为了内容服务,拆解影片中的“劈海”镜头,单镜头粒子特效达100余层,粒子数量高达几十亿,这才打造出纤毫毕现、极致真实的场景质感。

如何找到独属于中国的三维动画风格?在田晓鹏心目中,二维和三维的结合及其边界的探索,或许是突破口之一。这一想法在制作《西游记之大圣归来》片头时萌发,在《深海》中积累了更加成熟的流程和方法。“创新,是我一直做动画的原动力。”田晓鹏说。

影响力

【镜头】时间回到1964年,上海美影厂集结“最强阵容”创作出的第一部彩色动画长片《大闹天宫》问世。该片曾向44个国家和地区输出、发行和放映,先后参加10多个国际电影节展映并多次斩获大奖,无论美学表达还是技术水平,当居世界一流。时隔近60年,上海美影厂主导创作、与B站共同出品了动画短片集《中国奇谭》,中华民族精神和东方美学风格以“新生代”姿态回归,向世界讲好中国故事。

璀璨的中华优秀传统文化IP如何“走出去”,进一步活起来、火起来?“不模仿别人,不重复自己”,是上海美影厂一以贯之的创作理念,也是国产动画走出去的关键。

“以前,好莱坞、迪士尼、皮克斯就是我们创作的模板,但市场反响并不理想,观众也不买账。”马华说,从模仿到局部原创再到纯粹原创,是中国动画成长的必经之路,“‘照搬’可以学到技巧与经验层面的东西,但是选题方向、美学体系、故事传达出来的精神内核都是错位的。”

关于这点,田晓鹏也有切身之痛:“我在做《西游记之大圣归来》时,常被问

到的一个问题,什么是属于我们自己的东方式的表演?”多年后,创作者慢慢找到了自己的语境,“创作的故事、美术、表演方式都是东方的,国风自然而然流淌在国产动画的血液里。”

在世界的注视下,探民族风格之路,成中国学派之势,承载中华优秀传统文化基因的动画作品再次受到瞩目。它的背后,是独具特色的中式视觉艺术、不断提升的动漫制作技术,以及一张张如青年李白、高适一般满怀抱负的面孔。

近期闭幕的中国动画周,吸引了71家社会机构及行业公司参与,展示IP项目500余个,现场达成合作意向项目83个;6月举办的第十九届中国国际动漫节,来自67个国家和地区的567家中外企业和机构、2305名展商客商和专业人士参展参会,意向签约金额达到14.85亿元。

翻开浩如烟海的动画“篇章”,人们深切见证中国动画的探索与前行,潮流和雄心。

今天的动画,已经不单是文艺样式,还包括综合性的潮玩手办、游戏电竞、数字文娱、沉浸式体验主题乐园及周边产品,这给了创作者更广阔的空间。

数据显示,目前中国动漫产业总产值突破2200亿元,动画已成为主流内容品类之一。动画+旅游、动画+演艺、动画+设计、动画+游戏、动画+亲子教育等互通互融,进一步激发出动画艺术的产业潜能。

“中华文化的活力,不仅靠作品本身去发扬和传承,也来源于对IP的运营。”速达介绍,上海美影厂近年来不断加强版权和商标的管理,围绕服饰、食品、玩具等40个大类进行了1500余件的商标注册,构建了IP转化的新生态。

“站在新的历史起点上,中国动画行业要努力锚定提升精品原创力、产业竞争力、国际影响力三大目标,在推动中国动画高质量发展上展现全新气象,为增强中华民族文化自信提供坚强助力。”马黎说。

“做有理想、有品质的中国动画,做可凝心聚力的中国动画,做可传世的中国动画。”马黎的呼吁,也是诸多动画人的心声。以精品创作绵延历史文脉、书写时代华章,大鹏高举,越过中华大地的苍穹,所带之风足以激荡、赓续。

——“只要诗在,书在,长安就会在。” 据《人民日报》