

激活传统文化、塑造城市形象、打造文旅品牌

中国动漫“秀”出新意与活力

本报记者 赖 睿

题材风格寻突破

中国动画发展已有百年。上个世纪《大闹天宫》《哪吒闹海》《小蝌蚪找妈妈》等一批经典作品，以水墨动画、剪纸动画等形式，融入京剧、皮影效果，在国际上形成了独树一帜的“中国学派”。

“尽管如此，我认为中国动画的全面发展是在最近20年。这里的‘全面发展’是指艺术创作、产业经营、文化传播三方面共同发力、相互推动、齐头并进。”浙江大学影视与动漫游戏研究中心主任盘剑说。

他认为，在艺术创作方面，以2015年《西游记之大圣归来》为标志，中国动画开始全面重建“中国学派”，陆续推出了一批广受欢迎的作品，如《大鱼海棠》《白蛇：缘起》《雾山五行》《中国奇谭》等。盘剑说：“这些作品的题材内容虽然也注重神话传说，但运用了‘改写’的创作模式，强调对原著的‘新创’，而不是忠实地原著的‘改编’。”

论坛现场，《岁时令》《嫦娥》《芯际奇缘》《白素贞》《侠客行》等多个动漫项目及多部动画新作进行了发布。从中可以看出，传统文化、神话传说依然是当下中国动漫创作的主流。比如《岁时令》将每个传统节日拟人化，创作形成漫画、小说、插画等形式，以此讲述传统节日在过去、现在和未来可能发生的故事。

北京电影学院中国动画研究院副院长曹小卉，也是中国电影金鸡奖美术片奖评委会。他从近几届金鸡奖美术片奖提名、获奖作品分析，认为中国动画创新与发展的表现之一，是以新观念、新形式、新方法、新技术来表现传统题材、传统文化。“我们也在题材上寻求突破，比如《长安三万里》是历史题材，重视角色的内心表现和形象塑造；还有作品关注现实生活，比如讲述中学生成长故事的《茶啊二中》。”曹小卉认为，中国动画可以向中国故事片

近年来，一批国产动画电影亮相大荧屏，《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《长安三万里》等作品，以好故事、好制作收获了不俗的观众口碑和票房表现。与此同时，中国动漫产业快速发展，动漫IP开发持续升温，正成为激活传统文化、塑造城市形象、打造文旅品牌的新动能。

日前，由中国电影评论学会等指导，浙江大学文学院、浙江大学影视与动漫游戏研究中心、浙江大学经济与文化研究中心、中共杭州市余杭区委宣传部（区文创发展中心）等联合主办的2023FADC中国动画艺术与动漫产业高质量创新发展（余杭）论坛在浙江杭州余杭区中泰跳头文艺集镇举办。论坛聚焦动画艺术创作、产业发展等领域，关注艺术与技术、生成式人工智能（AIGC）等前沿话题，旨在推动中国动画艺术和动漫产业高质量发展。

动画电影《大鱼海棠》剧照。 网络图片

“取经”，学习中国电影创作中的新思路、新模式、新变化，用动画更好地表现现实生活。

技术革新促发展

“现在，全球动画发展又到了一个关键的节点。动画从一开始的手绘，到数字技术、3D制作，再到现在可以

完全用人工智能（AI）生成，其发展就是一个技术不断革新的过程。”国际动画协会（ASIFA）副主席李中秋说。该协会1960年成立于法国，目前在全球有5000多个会员，包括50多个国家。

本次论坛中，很多与会人士都谈到技术，特别是AI技术对动画创作的影响。杭州玄机科技股份有限公司董事长，《秦时明月》《斗罗大陆》《武庚纪》等动画片总编剧、总导演沈乐平分享了生产动画的过程。他介绍，公司有五大虚拟平台，包括虚拟片场、虚拟演员、虚拟影棚、虚拟拍摄、虚拟表演，依靠这些平台实现剧本的可视化。“就表演来说，真人表演是不可复制的，但每一次虚拟表演都是一个数据，可以被记录下来，也可以复制。”沈乐平说，他们已经积累了上百万条表演数据，并进行数字归档，随着虚拟表演数据的积累，其使用将更加高效，人物表演也将更加灵动。

“AI虽然已经变得非常强大，但它目前并不能代替艺术家的创意和思

考，它依然只是一个工具，但不是一个普通工具，而是一个超级自动化的工具。”中国传媒大学动画与数字艺术学院院长王雷认为，生成式人工智能（AIGC）是动画技术发展过程中一个新的里程碑，带来的结果将是人类和算力共同创作。他认为，在技术快速更迭的今天，AI对内容传媒行业的改变才刚刚开始。

韩国清州大学教授、导演鱼一善展示了AI在电影拍摄中的运用。“AI可以算出观众的喜好，也可以在影棚里参与创作，但我认为要想生产出能够打动人的艺术作品，最需要的还是灵感和情感。”

跨界融合打造IP

论坛现场设置了动漫展区，其中展示的文创产品，如帆布包、纸扇、青瓷工艺品等，吸引了不少观众购买。

在内容创作精品化的同时，中国动漫衍生产业开发越发受到重视，动漫IP打造呈现出跨界融合的特点和趋势。比如动漫与文博、非遗、旅游等行业的融合，为传统行业打开新的发展空间。

杭州动漫游戏学院一直在做“动漫+良渚文化”的创新。“我们围绕良渚文物的纹样、良渚的故事、良渚的元素，从不同层面进行创作，不仅有手提袋、T恤、丝巾这些日常用品，也有良渚‘搜神记’潮玩公仔系列，形成了动漫良渚元宇宙，还开发了良渚文化旅游，借助数字娱乐手段推广良渚文化。”杭州动漫游戏学院教师苏焕说。在他看来，“动漫+”模式就是充分运用动漫自身的优点和优势，通过与不同产业的深度融合与协同创新，提升相关产业的表现力、叙事力、感染力和传播力。

近年来，不少城市和景区都有了自己的吉祥物。打造动漫IP，不仅有利于塑造地方品牌形象，还能引流动漫粉丝，产生新消费。

云宝就是浙江省嘉善县大云镇的吉祥物IP，由当地云澜湾温泉的一股暖意变化而成，其主要特点是“暖”和“萌”。浙江大学城市学院副教授王艳分享了云宝的诞生过程。“当地打造‘中国甜蜜度假目的地’，并主打亲子游，因此要有一个甜蜜、暖萌的氛围。”她说，云宝自2017年亮相后，衍生出亲子绘本、亲子音乐剧、主题动画片，增强了受众黏性。“云宝IP的开发还在继续，希望能够打造成一个关于中国故事的超级IP。”在王艳看来，超级IP应该具有超广延伸性、超强识别性，并且能够引起大众的共鸣和认同。