

坚持“两创”
关注新时代文艺

聚焦文化新业态

推动中国动画再攀高峰

动画是发展逾百年的艺术形式。近年来，随着科技和媒介的发展，动画产业呈现出新新活力和巨大潜力，成为科技含量高、面向青少年和未来、具有国际化传播潜力的重要领域。

上世纪90年代中期，动画从传统的手绘阶段发展到计算机动画阶段。计算机动画基于计算机图形学和通用计算机技术，为艺术家提供广阔的创作空间，展现出丰富的艺术表现力。作为动画制作工业化的前提和基础，计算机动画技术为高品质动画作品提供了保证。原创作品中的角色和场景作为数字资产，与虚拟现实、元宇宙、生成式人工智能(AIGC)等新兴技术天然契合，成为新型信息技术应用的重要成果。

动画陪伴着少年儿童成长，是他们认识世界的一扇窗口。近年来，《白蛇：缘起》《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》《长安三万里》等动画电影，深受包括青少年在内的各年龄段观众喜爱。在动画创作领域，目前活跃在一线的主要是年轻人，创作《长安三万里》的动画团队超过360人，平均年龄不到30岁。

2023年全球最有价值的50个IP中，源自动画的有近一半，其余多来自漫画和游戏。相较于真人影视作品，无论是故事还是角色形象，动画更容易跨越地域和文化，打动不同国家和文化背景的观众。2018年《猫与桃花源》完成了英、法、德、俄、波兰、西班牙语等多语种配音，在90多个国家和地区发行。2021年12月，《白蛇

最近，第二十届中国国际动漫节在浙江杭州落下帷幕，创下历届动漫节规模新高；动画电影《熊出没·逆转时空》票房突破20亿元大关，“熊出没”IP凭借10部大银幕作品，成功实现从低幼向电视动画到合家欢动画电影的延伸；动画电影《长安三万里》带动西安旅游增长，动画片《少年苏东坡传奇》擦亮东坡故里四川眉山的城市名片，热门动画衍生的图书、文具、文创、服饰等释放长尾效应……

一个不争的事实是，中国动画热度与日俱增。在持续迭代的技术驱动下，凭借多样化的艺术表达，中国动画日益受到观众和市场欢迎，规模不断扩大，精品意识显著增强。而且，经由知识产权的开发运营，借助动画特效和动画技术的广泛应用，动画与其他文化产业的联动效应增强，成为文化新业态极具活力的构成部分，其跨媒介、跨行业、跨产业价值递增的特点不断凸显。

从新业态的视角观察中国动画，思考动画产业的高质量发展，最关键的就是开掘源头活水，提供源源不断的优质动画内容。题材覆盖面与原创能力是动画产业发展的基石，内容供给差异化发展、细分市场、进一步丰富动画题材和类型等，是高质量发展的必然要求。

以多元题材拥抱全年龄段受众，让动画跨圈层传播。动画早已不是少年儿童的专属，其受众年轻、基数大，这些年来更是向全龄化、合家欢的定位靠拢。受众变化带来定位变化，定位变化带来内容变化，这种连锁反应最终落在题材的扩大和丰富上。在银幕刮起动画中国风的《哪吒之魔童降世》，以古建筑上的屋脊兽为灵感来源的《如福侍卫队》，打造运河精灵形象的《大运河奇缘》，源于优秀传统文化的元素、形象、美学、精神在动画世界里大放异

近年来，一边开掘中华优秀传统文化的宝库，一边锤炼以新技术讲故事的能力，中国动画原创水平显著提升，风格独具的“新画风”赢得各年龄段观众喜爱。怎样进一步开拓思路、乘势而起，推动中国动画实现高质量发展？我们约请从业者、研究者分享经验与心得。

——编者

数字时代也需要工匠精神

于洲

2;青蛇劫起》以10种语言配音在流媒体平台全球上线，上线一周跃居全球播放量第三位，并在全球播放量前十榜保持了3周。3周内，该片播放总时长超过2000万小时，海外观众超过1000万人次。

过去30年，我们看到国际动画电影的长足发展及其带来的巨大版权价值；过去10年，中国动画电影行业呈现迅猛发展态势和广阔前景。影院大银幕曾一度被认为会被其他视听形式所取代，事实证明，真人电影和动画电影都继续受到观众喜爱，而且拥有更高的社会关注度和影响力。经过实践，我们不断总结动画电影取得成功的各方面要素。比如，打动人的故事、令人喜爱和难忘的角色、可信的世界架构。更重要的是，我们如何实现它——做出成功的动画作品？

首先要善于找到有想象力的故事主题。动画电影是一种集大成的艺术表现形式，其故事类型可以丰富多样。与真人电影相比，动画电影更具想象空间和表现力，比如《长安三万里》中“将进酒”段落令观众心潮澎湃，叹为观止。改革开放40多年来，中国观众在领略和熟悉了国外各类电影之后，中华文化之美已经成为更受青睐的主流审美和重要价值依托。5000多年中华文明是动画故事取之不竭之不尽的宝藏，“创造性转化、创新性发展”已经成为当代动画创作者主动承担的历史使命。

动画角色要能吸引和打动观众，和当下观众产生精神共鸣。比如李白和高适，虽然是盛唐诗人，但他们少年之壮志凌云、壮年之豪迈乐观、晚年之开怀豁达，以及跨越几十年的真挚情谊，令各年龄段观众产生深深共鸣。《白蛇2：青蛇劫起》中的故事发生在宋代，但主角小青的身份和经历，恰如当下初入职场的新人，创作者的构思与观众的心思产生了碰撞和默契。如果角色由真人演员来饰演，观众需要克服“明星滤镜”才能代入角色，动画角色则更容易和观众拉近距离，打造出孙悟空那样长久陪伴观众的经典IP。

近年来，中国电影整体制作水平取得了长足进步，当下中国一流动画的制作水平与全球顶尖动画电影已品质相当，并且发展出中国独有的艺术风格，国风动画已经成为观众喜爱、创作者不断探索的艺术方向。如果说最初的美术电影是传统手艺和工匠精神的结合，当下计算机动画电影则需要工匠精神的传承和工业化的协作，需要对中国视听美学的深度开掘和创造性再现，需要对新技术的及时吸纳和创新应用。当代文化生活正在越来越“线上化”，观众看电影却依然保留着线下娱乐和社交的仪式感。置身影院，观众感受的是流光溢彩、视觉盛宴，也是天下胜景、古今奇观，是久违的感动和心灵的放飞。

(作者为追光动画总裁)

进一步丰富动画题材和类型

马晓炎

《李林克的小馆儿》以热腾腾的烟火气反映时代变迁，《家有灶君》让厨神小灶君见证平凡人家的日常生活，现实题材更加打动人心。《三体》《吞噬星空》《重器2069》等科幻作品也让人眼前一亮，科幻题材在虚拟现实、8K影像与云渲染等新技术赋能下势头强劲。可以看到，中国动画在对接当代审美需求的过程中，自觉走出固有的题材舒适区，加强国风美学与更广阔的社会现实之间的联系，借鉴其他类型影视艺术的创作经验，寻求契合当下观众精神需求又能发挥动画优势的题材空间。

从当下视听消费习惯出发，寻找动画类型的突破口。快节奏生活、碎片化时间和网络社交，重塑着今天人们的视听习惯，短小、有趣、自带社交属性和陪伴功能的视听产品受到欢迎。这些年，动画艺术在电视动画和动画电影之外，也在网络剧集、网络电影、单元动画剧和短剧上不断发力，诞生了不少新颖之作。如由不同导演执导的8部短片组成的《中国奇谭》，集合10余支创作团队打造的《胶囊计划》，都是网络上评分较高的动画短片集。动画创作技术含量高，制作工序复杂，短片集形式可降低难度，发挥不同团队的创意特色和技术优势，机制灵活、形态多元，对不同风格探索有较大包容度。像《薇薇猫的日记》《怪兽小馆》等每集几分钟的短剧类动画，也以活泼的画面和明快的节奏丰富着人们的视听选择，受到青年创作者青睐。

数字时代动画成为基础性影像技术，推动着题材和类型边界的不断开拓。动画艺术发展高度依赖技术进步，水墨、剪纸、木偶、黏土等传统美术电影和新型计算机动画在数字时代实现了融合再造。而今，动画与影视、网络综艺、游戏、虚拟直播等影像形式之间的技术边界被打破。许多真人电影大量采用动画特效，运用动

作捕捉、实时渲染等动画技术；在视频和直播行业，更是有不少主播借助动画技术，以虚拟形象的形式与观众互动交流。动画作为视频创作的一种基础性技术，正在帮助不同行业构建“视听世界”。随着大数据、云计算、5G、区块链、虚拟现实、增强现实以及生成式人工智能等新一代信息技术的集成突破，动画的制作方式、呈现形式、视听体验将迎来变革，势必推动题材和类型进一步丰富。

在融入新场景、新体验、新消费中，延伸动画题材类型的触角。“影视+文旅”蓬勃发展的今天，动画IP正成为连接城市形象、文旅消费等多种场景的生产要素，赋能地方文旅及经济发展。华强方特将“熊出没”IP与主题公园融合，衍生出酒店、文创产品，带来运营收入的持续增长。《动车侠·未来高铁城》在变形机甲动画中，融入中国铁路发展历史和“动车小镇”青岛城阳的民俗风情，带动当地的工业旅游热。四川宜宾的《少年英雄小哪吒》、深圳甘坑的《小凉帽》、山东平度的《节气小精灵》都是与地方文旅相结合的动画作品，激发了动画的创意灵感，也成为发展城乡文旅的创新手段。

对正在崛起的中国动画来说，优质内容永远是源头活水。当前，动画创作在题材类型上还存在路径依赖、跟风创作、同质化等问题，在把中国文化、中国故事讲给世界的跨文化创作上还有提升空间，亟待形成政策扶持、人才培养、科技赋能、项目孵化的合力。进一步精耕细作，激发新业态的生机活力，相信中国动画定能再攀高峰。

下图为动画电影《长安三万里》海报。

于洲供图
版式设计：张芳曼、蔡华伟

扎根中国大地，紧贴青少年现实生活和精神世界，是儿童文学主题创作的必经之路。

儿童文学的主题性创作是文学界热点话题。主题性创作的繁荣，体现了文以载道、培根铸魂的担当，但主题性创作不仅仅是“写什么”的选择，也有“怎么写”的考量，意味着对创作手法和文学技巧的更高要求。前不久，2023年度“中国好书”揭晓，儿童文学作家许诺晨的《完美一跳》入选。除了《完美一跳》，作者另两部作品《逆行天使》《百年仁心》也曾入选“中国好书”月度榜单。这3部作品着力刻画普通人在时代洪流中的成长，在对儿童文学主题性创作“怎么写”的探索上，体现了一定的创作共性。

贴着人物写，在人物身上投射丰富的历史与现实信息。主题性创作往往与时代语境密切相关，要想让宏大主题落地，贴近生活、贴近人物是重要路径。《逆行天使》采用散点透视方法讲述普通人在危机时刻的抉择。长时间坚守一线、超负荷工作的医护人员，为百姓排忧解难的公安民警，往来接送市民的志愿者，运用网络媒介搜集应急物资的00后……作品聚焦具体人物故事，描写人与人之间的守望相助，再现众志成城的生命保卫战。《百年仁心》围绕行医世家三代党员讲述先锋模范故事，《完美一跳》以跳水运动员的训练、比赛和夺冠串起体育人生。这些作品都在宏阔主旨中注入时代气息，让小读者在沉浸于生动故事的同时了解历史、感悟时代。

巧用结构，增强作品可读性。青少年读者好奇心重，求知欲强，在文学阅读上尤为偏爱有叙事魅力、情节引人入胜的作品。增强可读性和亲和力，是主题性儿童文学创作的探索方向之一。作者的系列作品努力在结构上做文章，构建曲折波动的叙事，吸引读者津津有味地读下去。《完美一跳》采用双线并行的结构展开故事，既刻画运动员为了“完美一跳”的梦想不顾伤病顽强拼搏，又有相当笔墨描写教练在幕后的默默付出，运动员与教练两条线索交叉之处，也是情节的高潮之处。《百年仁心》撷取三代人的3个人生片段：陆引舟在抗战烽火中义无反顾地走上参军救国之路；和平年代，儿子陆礼国是女排省队队员，无偿兼任陪练，助力女排姑娘从低谷中崛起；孙辈陆远望长期在远离亲人的基层部队工作，并在洪水肆虐时冲到抗洪第一线。陆家三代的仁心既指医者的治病救人，也象征着一代代共产党员报效祖国、守护人民健康的奉献精神。

以成长为题眼，用个人和时代共成长的故事引发价值共振。“成长”是儿童文学的母题。作者在系列作品中将家国情怀、历史担当和主人公的抉择与成长紧密联系在一起，在人物命运变迁中揭示时代氛围与时代精神。《完美一跳》从10岁的赵淼最初走上专业体育之路讲起，她从一个体操运动员行转到跳水，从水感不好到成为国际顶尖跳水运动员，从爱慕虚荣到为追求梦想严格自律，从只考虑个人前途到为了集体和国家不断超越自我，直至一举夺得金牌。赵淼的冠军成长之路完整呈现了成长小说“执拗—受挫—迷惘—顿悟—长成人”的叙事结构，她的成长不仅是个人层面的身心成长，更是嵌入了时代背景，和体育强国建设紧密联系在一起，这样的写法呈现出“在历史中成长”的深层意蕴。

扎根中国大地，紧贴青少年现实生活和精神世界，是儿童文学主题创作的必经之路。作者用情讲述一个个发生在身边、与我们声气相闻又感人至深的平凡人生，让读者看到磨难中的梦想、奉献中的成长。至于这些创作的成效如何、小读者的阅读体验如何，还有待更多真实反馈。希望更多闪烁着精神光芒的成长故事，给读者带去鼓舞和力量。

让成长故事绽放精神光彩

张梅

文艺评论