

(上接第2版)

第一组对谈 在现实沃土中绽放

作为资深编剧,张冀在对话开始点出了电影的核心价值:“电影的核心竞争力不在于快,而在于谁更能抓住人心,电影能否留下人的感情。”他认为对生活细致入微地观察以及对真实人物的塑造是电影打动人心的根本。他观察到本组对谈的四位青年导演作品,虽题材各异,但都体现了“深深扎根于现实热土,热爱生活的世界,更加关爱人”的共同信念。*2015*年,张冀就参加了首届“中国电影新力量”论坛,他欣喜于*2025*年关于“新力量”的讨论已深入“如何在与观众的交流和互动话题中探讨现实”,并将年轻创作者这种交流姿态视为“中国电影发展的生命力所在”。

戴墨目前有创作科幻电影的打算,他谈到了当前行业的核心挑战:“年初到现在听过最多的一句话是‘降本增效’”,即需在控制预算的同时保证影片质量。他对比了《三大队》这类现实题材依赖“现场在导演、演员以及真实场景里的碰撞”的鲜活创作方式,认为科幻电影截然不同,需要“非常多道工序做前期准备”,包括概念设计、世界观架构等,以进行更精密的规划。他坦言目的就是“控制好成本”,并借鉴好莱坞电影如《沙丘》《星际穿越》等的经验,学习“如何搭建场景,如何节省成本,或者和视效的配合达到最大化”,认为这更接近“工业体系”的要求。

许渌洋分享了《南京照相馆》的创作思路。他们将故事时

间进行了高度浓缩,并大胆设定主角“一定不能是千照相馆的学徒”,而是“不会洗照片的人”,以此陌生视角串联人物。在创作中,许渌洋体会到:“讲故事的角度和方式比题材本身更重要,如果故事不够吸引人,多好的题材都有可能被浪费掉。”他认为《南京照相馆》的成功在于其小人物视角契合了“站在人民立场”的理念,让观众思考,如果发生战争我们会怎样,我们到底何去何从,我们的意志在哪里等问题。

杨子分享了《捕风追影》中融入*AI*元素的思考。他表示影片并非守旧,而是意在拥抱新时代,并展现一种可能性,“在新时代新技术到来的同时,我们能够依然赋予这些可能已经被边缘化的老手艺足够的尊重和重视,把它们的结合变成一种新力量。”他在发言中反复提及人的价值,主张在尊重和敬畏*AI*“存在即合理”的同时保持对生活的独立思考,“未来方向应是对传统的传承,再结合*AI*”。

来牧宽回应了关于《恶意》中表现暴力的议题。他首先解析了暴力的根源:“暴力是某一层面的总结,它来自人性当中的恐惧,我越恐惧它越愿意通过面对它和它交流,恐惧来自于我不希望它发生。”他还观察到目前电影创作重心正在转移:“原来创作者占*70%*至*80%*,观众占*20%*,现在创作重心在逐渐往观众倾斜,因此创作者需要深入到观众中间,了解他们的所思所想,以及关心、喜爱乃至恐惧”。

第二组对谈 动画新风景

主持人北京师范大学副教授陈亦水回顾了中国动画的历程。她表示*2025*年不仅是电影诞生*120*周年,也是自*2015*年《大圣归来》起新时代国漫复兴十周年。在她看来中国动画学派在市场经济改革后并未没落,而是经历了调整与成长,如今已形成“高峰”与“高原”并存的局面。

於水坦言他的创作得益于上美影“不重复自己,不模仿别人”的核心精神,自己传承的“并不是某一种具体的美术风格或者艺术风格,而是传承它的原创精神”。中国动画应走多元化道路,他致力于创作“有作者性的商业电影”,通过二维动画及独特风格为观众提供新鲜感。作者性是吸引观众的关键动力,此次《浪浪山小妖怪》获得认可很大程度上是对创作方向的肯定,团队会“坚持把这个方向再蹚下去”。

黄鹤宇以《聊斋:兰若寺》中《画皮》单元为例,说明团队追求的是创新而非复刻传统形式,“电影是综合性的艺术,我们希望开拓新方向,让动画电影和画作的元素集合到一个比较舒适的平衡度展现给观众,是比较新的风格的突破。”他介绍追光在《水浒传》《三国》等项目上持续探索剪纸、皮影等传统艺术形式与电影的融合,“借助电影的平台让大家熟知,重拾中国传统的艺术形式”。

于奥谈及《时间之子》的创

作理念时,坦言奇幻是承载文化、技术与情感的强大载体。无论何种类型,找到创作者的“作者性”并连接观众至关重要,她非常认同“从生活中来,到观众中去”的理念,认为作品需要触及如“离别”这类全人类共同的人生课题,未来创作将持续寻找能引发观众共鸣的题材。

丛芳冰表示,《罗小黑战记》的*IP*构建始于世界观设定:“如果我们生活的世界中真的有妖精存在,它和我们是什么样的关系。”她认为故事逻辑在于人物立住后自然发展。在*IP*运营上,团队注重*IP*属性和观众的连接,尤其强调*IP*的治愈性,并努力让衍生品在统一调性下融入观众的衣食住行,“希望它能与我们的生活融为一体”。

石超群从技术实现角度阐述了如何将东方美学与技术结合服务于观众:“电影是为观众服务的,并不是为导演服务。”他以影片开篇*60*秒水墨风格前情提要为例,说明团队如何精益求精:该段融合水墨、壁画等传统绘画手法,虽历经*200*多张手稿和*193*张概念设计稿的打磨,最终仅采用*9*张精华,只为高效传递传统美学意境。在展现悲伤的殷夫人送别戏中,则运用浓雾留白手法体现“留”的东方意蕴。石超群认为,当前国产自研特效软件的进步正推动“技术+文化”的结合,目标是创造出中国独有的视觉表达。

◎ 於水(《浪浪山小妖怪》编剧、导演)、李早(《浪浪山小妖怪》总制片人): 让中国动画迈向更广阔的世界

於水:

通过《浪浪山小妖怪》的创作,我得出了一些心得体会。

首先,好故事是核心。我们一开始就提炼出“四个小妖怪扮唐僧师徒取经”这一句话梗概。它够抓人,预留喜剧空间,没人信他们能取到真经的强烈宿命感,也为故事注入悲情厚度和思考。角色设计强调反差与喜剧性,构建了从现实

到理想的光谱,确保每个角色都有清晰的成长弧光。

其次,与当代观众共鸣至关重要。我们选择“小人物视角”,以“神话现实主义”讲普通“妖”自己的故事。动画天然具有想象力,但在童话外衣下揭示现实内核,能产生奇妙化学反应,让故事与我们自身关联。

再次,视觉创新是动画的独特优势,影片美术历经迭代,在画面上融合了中国画的笔墨意蕴、留白

◎ 黄鹤宇(《聊斋:兰若寺》之《画皮》导演): 用当代视角让经典焕发新生

创作《聊斋:兰若寺》之《画皮》时,我和刘一林聚焦于一个核心问题:如何让三百年前的婚姻故事触动当代观众? 我们选择将镜头对准原著中常被边缘化的角色,那些被“妖怪”标签定义、被时代禁锢、声音被淹没的女性。我们希望能 在忠于原著精神的基础上,融入现实主义笔触,展现古今共通的婚姻与情感困境,寻求共鸣。

视觉上,我们深度挖掘宋画美学的古朴气韵、留白意境与精妙笔

触,并将其转化为贯穿美术设计、角色表演到最终渲染的银幕语言,力求每一帧都流淌着东方美学的血液。当观众随陈氏视角穿透画皮妖的表象,直视其灵魂挣扎时,这个古老故事便以宋画为骨、动画为魂获得了震撼重生。

这次创作让我深切感受到:观众对动画电影的接受度日益成熟多元。动画不再被视为“儿童专属”,而是强大的叙事载体,其可能性正被不断拓宽。

作为“新文化系列”第二部,《聊斋》比《长安三万里》迈出了更具挑战的一步。追光将持续深耕传统文化:我正在制作的《水浒传1:风雪山神庙》将挑战中国文学“悲愤”美学的可视化表达,同时还有《三国第一部:争洛阳》与《朝花·夕拾》也在推进。这三部题材、美学风格各异的新作,都将带着当代视角解读经典,连接古典与现代,让经典焕发新生。

◎ 于奥(《时间之子》编剧、导演)、周铁男(《时间之子》编剧、导演):动画是“连接的艺术”

于奥:

论坛主题“从生活中来,到观众中去”,正是我们的创作初衷。创作《时间之子》的五年让我深刻理解动画是“连接的艺术”。我们

连接了百余顶尖动画团队,是他们一帧一帧的坚守,成就了银幕光影。我们连接了无私分享经验的前辈朋友,他们的“传帮带”让我们这些新人少走弯路。我们还尝试连接传统与现代,探索“中国

味道”,把老上海记忆重构为“石库门摩天楼”,将“时间如沙”的东方哲思化作看得见摸得着的“金沙群岛”。

最幸福的还是与观众 的连接。当我收到观众的手写信和玩偶,得知故事帮他们释怀心结,那一刻,我觉得五年付出都值得了。我曾在喜剧创作中体会过“现场反馈”的力量,这让我们始终把观众放在心上。无论赞誉或批评,每一份反馈都在指引我们继续前行。期待和大家一起,见证中国动画的下一个黄金时代。

周铁男:

我从小是“动画迷”,被上美影“前辈天团”的经典喂大。前

辈们用一部部经典撑开了广阔世界,才让我们这些后辈敢做自己的梦。五年前有机会做自己的动画时,我既兴奋又忐忑:我们这点努力,能否不负前辈,不负“中国动画人”这个沉甸甸的称号。

今年《哪吒之魔童闹海》刷新纪录,《浪浪山小妖怪》也有现象级的表现,这些都证明中国原创动画完全有实力与美日顶尖作品同台竞技,赢得观众。这种重新诠释经典、触达当代共鸣的精神,不仅为行业注入强心剂,也鼓舞着每一位动画人。

未来,我们将继续“从生活中来,到观众中去”,把喜剧创作积累的经验放大到电影中,深耕传统文化富矿,继续寻找与当下年轻人的同频共振。

◎ 丛芳冰(《罗小黑战记》系列电影制片人):向世界传递中国的温暖与力量

《罗小黑战记》的故事根植于我们熟悉的生活土壤。小黑的成长困惑、与伙伴的真挚羁绊,那些充满烟火气的都市与宁静的乡野,都源于对日常的观察与感悟,映射着我们共有的迷茫、选择和温暖。

电影的生命力在于真正走进观众生活。因此,我们致力于打破银幕界限,让罗小黑“到观众中

去”。在北京朝阳公园打造“罗小黑主题快闪店”,与影城合作“罗小黑主题影厅”,再到各地首映交流、人偶巡游等线下活动,都是为了创造面对面的温度连接,将关系升级为“我们一起创造分享”。这些探索也延伸了电影价值:主题空间带动了周边消费,丰富了城市文化生活,实现了社会效益和经济效益双赢。

《罗小黑战记》在海外也引发了共鸣,这更让我们坚信:源于本土生活并饱含成长、守护、包容等全人类共同情感的中国故事,拥有打动世界的独特力量。真诚讲述自己的生活,就是最好的文化表达。我们期待《罗小黑战记》成为一个情感符号、一座连接桥梁,在文旅融合与文化出海中,向世界传递中国的温暖与力量。

◎ 石超群(“哪吒”系列视效总监):写实追求、标准化协作、技术开源和“死磕”精神

面对观众对《哪吒2》的巨大期待,我们选择以写实为突破口,追求接近实拍电影的质感,这是“哪吒”区别于好莱坞的特色。但写实也意味着工作量激增,像模拟天元鼎火山级爆炸,就需要反复计算。

这要求更高的细节精度、视效密度和从宏观到微观的推镜表现。我们靠着导演“设定完成不了目标再努力”的信念和团队“死磕”的精神,终于啃下了这些硬骨头。《哪吒2》的制作中*138*家公司、

*4000*多人分散在*31*个城市。如何让“千人画得像一人”? 我们的解法核心是标准化协作和技术开源:

先以模板开路。我们为虚空裂口、海水等常用特效制作了*360*度全量资产模板,保证不同团队效果一致。再加技术开源。攻克一个技术难关后,我们会将技术流程、工程文档“开源”共享给所有参与团队和行业,避免重复试错。三是全程保持极速反馈。确保每天提交的效果能在*24*小时内通过录

屏得到反馈指导。四是主创亲自攻坚。对“哪吒撕裂重生”等无法常规完成的超高难度镜头,主创团队亲自逐帧调整,叠加多种模拟,最多耗时一年完成十几秒。

总结起来,《哪吒2》背后是写实追求、标准化协作、技术开源、“死磕”精神的共同支撑。我们自豪于在协作中实现了技术开放共享。《哪吒2》的经验白皮书和文档在业内的广泛传播,正是中国动画工业化发展的重要一步。(下转第4版)