

艺术 青岛

YI SHU QING DAO

青岛市文化和旅游局 协办

责编 马兵 王瑜 美编 郑燕 审读 李斌 排版 韩淑华

青岛动画

《中国奇谭》《深海》带来二〇二三年动画冲击波

从出品到制作持续发力

□青岛日报观海新闻首席记者 米荆玉

“小崔动画”负责人崔明鹏

“童幻动漫”负责人张英松

随着第8集《月兔》上线，现象级动画系列剧《中国奇谭》全集收官。凭借超高口碑和多变的动画风格，《中国奇谭》的话题热度从虎年延续到了兔年。在动画人看来，这验证了一个可喜的现象：国漫的崛起已经迎来了时间节点。《中国奇谭》系列包含了手绘、黏土、国风、科幻等多种风格美学，观众接受其中剑走偏锋的内容，也完全捕捉到了主创的人文意图。而在大银幕上，票房接近8亿元的春节档动画大制作《深海》仍在坚守，虽然它的故事并未赢得合家欢观众的追捧，然而其在技术上的创新已经让业内惊叹，只是缺少类似《杨戬》中“三维水墨太极图”这样一个引爆点。复古守拙的《中国奇谭》与创新惊艳的《深海》堪称春节档动画的两大亮点。

青岛动画近年来保持出品、制作的热爱和力度，2022年春节档动画《小虎墩大英雄》、暑期档动画《山海经之再见怪兽》都由青岛电影公司联合出品，而青岛动画制作公司中擅长三维动画的童幻动漫、擅长影视动画的小崔动画都极具行业影响力，分别参与到了《深海》《流浪地球2》的制作中，金东数码、泽灵动画等青岛公司也在动画产业的各个分支深度发展。春节期间，《长安三万里》为代表的2023动画巨制纷纷释出预告片，如何拥抱从动画影视到动漫周边产品的全面复苏，青岛动画需要寻找与动画产业同步、同调的节奏。

中国美学，潮流表达

动画系列片《中国奇谭》融合了上海美术电影制片厂的老牌动画底子和B站的新派动画口味，立即赢得了一片叫好，甚至被誉为“中国版《爱，死亡，机器人》”。在《中国奇谭》里，观众看到了打工族小猪妖、怪诞书生、痴心玉兔等形形色色的角色，一方面映射了自己，勾起了回忆，投射了情怀，同时让观众在动画片里看到了大片的雏形，比如《玉兔》完全可以衍生出一部集古老传说与月球科幻于一身的科幻动画片。隐藏在《鹅鹅鹅》中的中式奇幻和《小卖部》里的怀旧细节，在数以千万计的观众群里得到了市场验证。青岛童幻动漫负责人张英松表示，“一部动画作品的好”体现在各个环节，比如《中国奇谭》第一集《小妖怪的夏天》，剧本选择了从小妖怪的角度看孙悟空，标新立异，贴合现实职场存在的问题，让大家深有感触；制作方面选择了成熟的动画团队，风格上每集都用了不同的制作手法，处处体现中国风元素和中国特色美学的叙事手法。《中国奇谭》是一匹在动画行业低迷的行情下跑出来的黑马，向外界传达了积极信号，对中国动画再次崛起有着重要的意义。”

从《大圣归来》《哪吒之魔童降世》到去年爆红的动画《杨戬》，话题之作《雄狮少年》，国漫崛起趋势明显。青岛童幻动漫技术总监张帆介绍，中国美学在《中国奇谭》里的表现非常突出，“全剧由八个妖怪故事组成，是基于古代传统故事的创新，影片涵盖多种美术风格和制作手法，比如二维、剪纸、偶动画、三渲二（将3D模型渲染成2D的画面效果）、水墨风等，继承发扬了中国特色，同时融进了更多新式制作手法，让中国古风更有现代气息。”2022年两部青岛出品的动

画片《小虎墩大英雄》《山海经之再见怪兽》也都带着鲜明的中国美学风格，“小虎墩”突出了国画画风、镖师文化和中国民俗，虎头帽、圆圆脸等造型更是贴近中国观众的审美，“山海经”作为近年来动画片的头部IP，后续开发空间巨大。“目前市场上的动画片都会加入国风的技法，充分体现了我们的文化自信，这在十年前是不敢想的，那时候大家都在研究国外的风格。随着中国文化的崛起，大家都尝试用更多现代技术呈现和创新国风，从近期我们制作的项目上看，市场反馈还是很好的。”

从24到144的进阶

《中国奇谭》的好，在于回归了动画应有的趣味、多维、童真，而动画大制作《深海》的好，在于它的技术水准。青岛小崔动画负责人崔明鹏深度研究了《深海》的流体效果和模型，“流体就是海水效果，《深海》的CG灯光师是非常牛的，光束超过了上万吨，观众看到的是发光源的灯光，看不到的是几千万盏最终烘托出深海流光气氛的灯光。十多年前，中国的模型师、CG灯光师和动画师后期特效水平还没有很专业，到了《哪吒之魔童降世》，人才和技术已经没问题了。比如《深海》里小女孩头发的效果，两根头发之间碰撞、头发和水的碰撞效果，这在之前是做不到的特效。还有角色表情，以往国产动画角色表情僵硬，是因为单位时间内只能做24个表情，而好莱坞动画片要做144个表情，对照来看，国产动画片当然没法准确表达情感。现在国产动画电影全部实现了144表情，甚至做到了172表情，表达情感生动流畅。以往动画角色口型都是张嘴再张嘴，现在我们连字母发音的口型都一一对应，基本上能跟真人口型同步。”

《深海》历经7年制作，核心团队完成纯特效的戏份和创意性戏份，而其他大量场景类、配角类、大环境类内容则交由动画公司分包，其中部分内容分包由青岛动画团队完成。青岛动画有着深厚的基础，曾经完成迪士尼80%动画代工的巨大宏广、全球水墨动画领军者高路等都跟青岛有着深厚渊源。崔明鹏介绍，动画产业发展到当下，需要大量的时间和资金投入，“《深海》在两个方面需要花时间：一是特效，二是渲染。迪士尼大片《寻梦环游记》中，恢宏的背景需要10万盏灯光，1000分钟才能渲染出电影里的1秒钟，那些灯光在软件里是缩略图，导出需要的时间非常长，而且其中仅云渲染器就要2000多万美元的投入，经济和时间成本非常高。《深海》的渲染耗费了半年到一年的时间。”历经多年发展，青岛动画公司不仅积淀了人才，也开发了多个重量级项目，像童幻动漫作为国内领先的三维动画公司参与到了动画大片《姜子牙》制作中，而青岛泽灵动画早在2020年就披露动画大片《仰望星空》的计划，泽灵动画擅长的美式动漫英雄、蒸汽朋克、废土等新锐风格也让动漫迷非常期待。如何在核心团队主创、内容全国分包的模式下打造动画精品，《深海》带给青岛动画深刻的启发。

“阿凡达”是不是动画片？

在影迷熟视无睹的地方，电影技术其实一直在变革、进化。《流浪地球2》上映后被誉为了“中国电影特效的天花板级作品”，青岛动画公司深入参与了《流浪地球2》的动画制作，运用了很多特效包括数字产品搭建、数字绘景，用动画呈现爆炸破碎后粒子流体、房屋倒塌等画面，动画团队甚至做出高光漫反射的真实效果，通过光的折射模拟真

实环境，把真人合成进去后，观众就有了真实拍摄的既视感。

《阿凡达2》上映后，卡梅隆团队在电影特效领域的技术深度和广度让业内惊叹。与影迷的直觉相违背的是，《阿凡达2》被电影人认作一部“动画片”，而动作捕捉等技术早期也确实在动画领域大面积应用，崔明鹏表示，“实际上‘阿凡达’系列就是动画片，只是加入了写实的内容。我们做《哪吒之魔童降世》时采用了儿童动画生动的形象，而在拍摄《阿凡达2》《变形金刚》时采用了仿真的风格，把动画跟真人拟像结合，把变形金刚、外星人做成动画，跟真人演对手戏，合成后形成了观众看到的效果。”青岛电影学院摄影系教师刘翔远也表示，《阿凡达2》确实更符合动画的制作流程，“虽然这部电影有水下拍摄的部分，那也是因为水下某些效果模拟不出来。未来科幻、奇幻、魔幻类电影也将采用《阿凡达2》这种超写实动画电影技术，这方面中国还有很长的路要走。”

动画产业发展，对青岛意味着什么？在崔明鹏看来，青岛可以着力发展影视后期与动画团队，以“一条龙”的方式完成从拍摄硬件、技术方案、后期制作等系列链条；另一方面，青岛也应该着力开发电影周边衍生品。《流浪地球2》的衍生品众筹火爆，原计划10万元的众筹目标1分钟达成，原本为期1个月的众筹时间提前截档，众筹金额高达1.2亿元，发货期排到了今年11月。“持续多年购买电影衍生品，花的钱远高于票房。4亿人每年花100元买玩具，就是一个400亿元的市场，而且精品限量版的手办售价甚至可以达到10万元、20万元，这种对高端市场、增值市场的收藏品，有着不一样的开发思路。”2015年《大圣归来》上映后，“大圣”摆件迄今仍在售卖，而且价格持续上涨，动画电影的IP开发空间可见一斑。

千载皮影戏，激活传统之美

徐菲阳钟情东南亚音乐艺术 从世界角度看待本土传承

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

皮影戏不只是活化石

作为音乐史研究者，徐菲阳先后任教于中国石油大学、星海音乐学院，也是国内少有的深谙印尼传统与现代皮影戏音乐的专家。徐菲阳出身音乐世家，父亲是活跃于青岛交响乐界的著名指挥家，她进入这一领域也是兴趣使然。“我5岁学钢琴，本硕博毕业于中央音乐学院，本科研究方向为西方音乐史，硕士与博士研究世界民族音乐方向。”在世界音乐史中，她被印尼音乐所吸引，这里有印度文明、西方文明和中国文明的交汇，印尼皮影戏和皮影戏音乐“甘美兰”更是具有深厚的历史人文内涵。“印尼皮影戏并不只是活化石，还是一种从史前发展至今、不断创新的艺术形式，它的内容一方面来源于《摩罗衍那》《摩诃婆罗多》，另一方面也有当代创新故事，甚至有嘻哈皮影戏、摇滚皮影戏。”徐菲阳介绍，印尼皮影戏根植于大众，渗透到百姓生活里，“看皮影戏不用花钱，每到表演季都能看到非常知名的艺术家为大众表演，传统皮影戏往往通宵表演，有的艺术家还会把笑话融入皮影戏中。每次演

出，墙内墙外观众席地而坐，还会通过网络直播，一场演出十几万人观看，达到演唱会的规模。在旺季，一个月内20多天有演出，我需要在大大小小的村落之间赶场观看。也有城市皮影戏，时长被浓缩到1.5-2个小时。”

长期以来，亚洲音乐受到西方音乐影响，研究者也长期关注西方，而皮影戏音乐“甘美兰”一直保持了独特的文化属性。“我们特别想看另一个东方国家在欧美流行音乐冲击下的生存状态如何，印尼皮影戏给我非常多的解答。在皮影戏研究中可以找到从史前到当今完整的音乐发展史，甘美兰乐队融合了印尼最多样的音乐艺术，值得研究。”甘美兰乐队以铜制的锣类打击乐为主，相对而言，中国皮影戏有打击乐也有弦乐。徐菲阳介绍，学界对印尼的研究非常深入，中国近年来非常流行的“内卷”一词，实际上就来源于著名学者格尔茨1966年出版的《农业内卷化——印度尼西亚的生态变化过程》。皮影戏也是研究印尼文化的一个重要入口，“学术界研究皮影戏，为的是研究印尼文化的精髓。在皮影戏剧本里有当地民俗、信仰和精神所在。”

汲取养分，持续创新

一门传统艺术，如何具有穿越千年的生命力？答案在于它能不断吸收、汲取，充实自己，持续发展。“我曾经在耶鲁大学收藏中心接触到9000多件印尼皮影戏藏品，美国学者介绍，藏品里面有非常多的中国人物形象，颜料图案也受到了中国影响。印尼有位先锋派艺术家，最擅长皮影打场景，里面的动作从哪里来？中国功夫片。他把中国功夫片融入皮影戏中，很多人找到他学习，这就带来皮影戏的创新发展。”

由印尼皮影戏和甘美兰，徐菲阳联想到了中国传统皮影戏、传统音乐。“山东保持了柳腔、茂腔等传统曲艺的丰富多样性，这是传统音乐发展的未来。中国传统音乐丰富多样，这是我们真正的宝藏。希望中国皮影戏向前发展，而不只放在博物馆展示。”

近年来，歌手谭维维把“华阴老腔”搬上了摇滚舞台，谭维维与敦煌古乐中创作了《敦煌五乐神》成为人气游戏配乐，更远了披头士对印度西塔琴的学习和引入。在徐菲阳看来，从丝路到东南亚，

音乐的跨文化交流、古今互现从未停止。“全球化时代，人类的交流更加快捷，更加密集。音乐是国家文化软实力的体现，比如《敦煌五乐神》里使用了笙、琵琶、奚琴、尺八、笙等多种丝路乐器；笙箫在中国叫管子，也在丝路国家间流传；很多学者研究认为尺八最早源头在杭州，而它传到了日本，成为日本非常重要的一种乐器。这些乐器从丝路传来，经历了本土化之后并未停止发展。”徐菲阳计划把印尼皮影戏和甘美兰带到国内，让观众在交流中汲取丰富的艺术滋养。

