

一家杭州动画公司的追梦

■本报记者 俞越 施涵予

《斗战胜佛之猴王诞生》美术稿

据网络平台数据,截至3月5日,电影《哪吒之魔童闹海》观影人次破3亿,成为中国影史首部观影人次破3亿电影。

在如此爆火的背后,离不开《哪吒2》在视觉特效方面的创新突破,这来自“动画界的万鳞甲”——全国138家动画公司、4000多名动画人的合力托举。这一片片“龙鳞”,既有传统影视巨头,也有业内知名的专业动漫公司,更多的,是名不见经传的中小型工作室。

作为其中的一片“龙鳞”的杭州企业——浙江淘影影视文化有限公司(以下简称淘影),在不久前发布了好消息,其公司制作发行的动画电影《斗战胜佛之猴王诞生》,正紧锣密鼓制作中,估计于2026年与观众见面。

这将是一部怎样的影片?会带给我们什么样的惊喜,本报专访了影片导演李航。

从制作方到出品方

《斗战胜佛之猴王诞生》不同于以往,将故事聚焦在《西游记》的前三章,讲述少年悟空的成长故事,以父子情深、亲情友情为主线展开。据了解,这部影片从剧本创作与备案许可历时5年,可谓精心打磨。对于淘影来说,这是一个不小的挑战,这是公司出品的第一部动画影片。

我们知道,中国很多动漫公司的发展都经过这样一个阶段:从承接国外公司影片的制作,到制作发行属于自己的影片。“当时接的这些活,我们完成动作设计、灯光合成、特效、渲染等,我们其实只是提供体力劳动,像剧本、角色造型、场景设计等核心创意的内容都是国外公司完成的,”对于这一段经历,李航认为这是必要的经验和资本的积累,毕竟公司需要资金来运转,“现在我们很少接这些活了,但是国内的《深海》《杨戬》《姜子牙》这些动画的分镜、特效、合成等制作,我们也还是参与了。”

从“承包商”到出品方,这样的转型其实非常不容易,最大的突破是要有好的想法,以及对市场的敏锐判断。“从2015年的《大圣归来》,到《哪吒1》,去年的高分浙产动画影片《长安三万里》,以及今年的《哪吒2》,我们看到优秀的国漫具有宽广的市场,观众愿意为好的片子买单。这就要求我们必须按照好的影片的制作规律,踏踏实实地做好内容,把这股国漫的风延续下去。”

《大圣归来》让我们看到希望 《哪吒》的爆火提振了信心

在我们的采访中,大家都不约而同地提到了2015年上映的《大圣归来》。在这部影片之前,其实也有不少动画电影试过水,但票房都很一般,有些甚至可以说是“惨败”,以至于中国动画电影在很长一段时间内鲜少被

《斗战胜佛之猴王诞生》美术稿

人提及。《大圣归来》在2015年上映后,仅国内市场有将近10亿元的票房,成为当时中国内地动画片票房冠军,再加上“周边”(衍生品)的销售也带来了可观的收益。这不仅让动画人看到希望,也提振了投资方信心,愿意将资本投入到动画影片中。

“光线影业投资了《哪吒1》,获得了50亿余元票房,追光动画受到鼓舞,后来又做《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》《长安三万里》等优秀动画影片。”李航表示,一部好的影片能带动整个行业的发展,“我相信受到《哪吒》的鼓励,今后一定会生产出这样优秀的影片,可能票房没那么高,但是肯定不会太差。因为我们都下了很多笨功夫,也投入了大量的资金。”

出品一部好的影片,首先是主创要具有实力,包括故事以及制作的实力,其次就是需要有资金的支持。行业里有一句话,叫“经费在燃烧”,画面的每一帧都是在烧钱。

据李航介绍,制作一部动画影片是一个复杂且多步骤的过程,大致需要前期剧本编写,将剧本转化为视觉草图、角色设计、场景设计、分镜头脚本创作,中期包括角色建模、动画制作、场景建模、材质与纹理的添加,布

置灯光等,后期则包括了特效、渲染、合成、配音、剪辑等到最终成片。他们的《斗战胜佛之猴王诞生》制作费投入大概是1亿元,但完成影片只是其中的一部分,后续还有宣传与发行,这也是花钱的大头。据李航介绍,春节档宣发费用大约要两亿元,也是非常大的一笔开支。“但所有的制作费不能少,一旦偷工减料,片子效果一定是打折扣的。”李航表示。

对于投资方与被投资方,博弈是必然存在的。投资方想要尽快回笼资金,而制作方肯定希望有更长的制作周期,以达到更好的效果,“这需要我们来做平衡,我们不能一根筋地不顾实情,一味地精益求精,没完没了的拉长周期;但也不能为了尽快回本,觉得差不多就行,而放弃自己的坚持,不把自己的想法表现出来。”

很庆幸我们在杭州

在我们拜访公司前,杭州上城区政府的相关工作人员刚刚离开。李航非常开心地告诉我们,受上城区的邀请,公司已经落户上城区,3月底,他们将搬到西湖边2000平米的工作室,和出品《大圣归来》的公司做邻居,欢迎我们到时去喝茶。

“我们平时本来接各项制作工作,小日子过得还行,但是现在自主做动画电影,前期投入加上宣发,一下变得很穷了。”此次落户上城区,除了有优惠的场地使用,他们还申请到了各项基金加起来将近1000万元,这对于现在囊中羞涩的淘影来说,是莫大的支持。

对于相关部门对相关项目的推进,工作效率之高以及专业程度,李航也是赞不绝口:“我们之前和政府部门打交道不多,现在他们主动上门来对接,而且他们与企业打交道比较多,很有经验,一些我们想到的内容他们早已经想到了,甚至很多我们没想到的,他们也帮我们考虑到了,给我们提供的支持也非常实在。我个人觉得非常幸运,只有在杭州有这个条件。”

未来,更聚焦浙江元素

对于未来的打算,李航表示,重点是把《斗战胜佛之猴王诞生》高质量地完成。影片不仅有《哪吒2》《深海》《大鱼海棠》的美术导演蔡志超的加盟,在《哪吒2》中大放异彩的苏州天炫动画设计有限公司、苏州飞马良子影视有限公司,也已加入制作阵营。随着项目的推进,还将有更多优秀团队陆续加入,为这部动画注入源源不断的创意与活力。

“顺利的话,我们想做三部西游记相关的影片,”李航介绍道,他们也将更关注浙江文化元素的挖掘,出品像王阳明、刘伯温、徐渭等浙江文化名人的故事,用动画的形式寓教于乐,让孩子更加喜欢。

当然,他们也将把浙江元素更多地融入到影片中,如在《斗战胜佛之猴王诞生》中,他们就遵循东海在江浙地区的特点,把兰溪的八卦村、温州的雁荡山瀑布、衢州江郎山的山石,以及径山寺寺庙融入到其中。“希望我们的影片火了之后,大家也都到这些地方打卡游玩。”