

# 专访知名制片人刘志江： 做动画要耐得住寂寞、守得住底线

■本报记者 施涵予 厉亦平

在中国动画电影产业化进程中,《西游记之大圣归来》(下文简称《大圣归来》)具有划时代的产业意义。2015年暑期档,这部历时八年打磨的动画电影以9.56亿元票房刷新国产动画纪录,其票房不仅超越此前所有的国产动画电影(当时第二名纪录为2.47亿元),更推动了动画电影投资规模迅速跃升。其工业化制作水准与东方美学表达,标志着中国动画电影从代工生产向原创IP转型的重要突破。

影片对经典IP的现代性重构,成功实现核心受众向全龄化的结构性迁移,形成了令人瞩目的“自来水”效应,由此催生“口碑一票房”的正向循环机制。

2017年,继动画电影《大圣归来》的创制后,总制片人刘志江以战略定力完成关键布局——将创作阵地从横店移师杭州,创立浙江睿宸影视制作有限公司。十多年来,这位中国动画产业先行者始终以“诚实做人,诚信做事”的姿态深耕动画电影领域,在商业浪潮中坚守文化自觉,践行东方美学的现代表达。

近日,这位深耕行业的资深从业者接受美术报专访,阐释了他对国产动画创作体系构建的思考,从剧本创作的文化基因到工业化制作流程革新,从传统艺术形态的数字化转译到产业生态的良性循环构建,字里行间凝结着多年产业实践的智慧结晶和他对动画事业的热爱与执着。刘志江的话语既饱含了他对传统美学的敬畏,又彰显着推动行业革新的企业家魄力。

## 用好故事和真感情打动人心

采访前,刘志江正全神贯注地修改着《济公》动画电影第二部的剧本。他微微皱着眉头,略带感慨地说:“已经数不清改了多少次,开了多少会。”在他心中,一部优秀的电影作品,剧本的重要性毋庸置疑,是重中之重。“做电影,最关键的就是要用故事去感动人,真正打动观众的心,这是第一位的,也是我们创作的核心目标。”刘志江眼神坚定地说道。

回忆起十多年前,导演田晓鹏拿着《大圣归来》的项目四处寻找投资时的情景,刘志江仍记忆犹新。当时,正是导演那份执着和充满人性、有情有义、极具感染力的大圣,打开了他心中对这部作品的期待之门。“当大圣躺在水中,内心激烈挣扎着是否要去救江流儿和小丫头,最终还是毅然决然地返回去拯救的那一刻,观众看到的不仅仅是神通广大的齐天大圣,更是一个有着丰富人性、饱含真挚情感的鲜活角色。”刘志江沉浸在对那个经典场景的回忆中,缓缓说道,“在我看来,一部成功的动画电影,必然能够触动观众内心最柔软的角落,让他们产生强烈的共鸣。就像《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)的成功,正是因为它精准地触碰到了当代人内心深处的情感痛点,引起了大家的情感共振。”

这种以真情实感和精彩故事为核心的创作理念,也深深地融入了他担任总制片人和总导演的《济公》系列作品中。2021年上映的第一部《济公之降龙降世》,通过细腻描



《西游记之大圣归来》海报

绘少年李修缘的成长历程,巧妙地展现了神性与人性的交织与碰撞。“济公是最接地气的神仙,他的修行并非在远离尘世的仙境中,而是在充满烟火气的人间完成的,与人们的生活紧密相连、息息相关。”刘志江认真地解释道,“神仙不是高高在上、遥不可及的,艺术也是如此。观众能够在这些充满生活气息的故事里,看到自己的影子,找到情感的寄托。”从《大圣归来》到《济公》系列,刘志江始终坚持挖掘角色的人性深度,用故事传递情感,引发观众共鸣。

## 耐得住寂寞 守得住底线

当被记者问及动画制作过程中面临的最大挑战时,刘志江不假思索地回答道:“做动画、做电影,必须耐得住寂寞,守得住底线。这是我们这个行业的基本要求,也是创作出优秀作品的关键所在。”

回顾《大圣归来》的创作历程,从剧本的构思到最终成片的诞生,每一个环节都凝聚着无数动画人的心血与汗水。在漫长的创作过程中,团队成员们反复打磨台词,不放过任何一个细节,力求将作品做到尽善尽美。如今创造票房奇迹的《哪吒2》,同样经历了无数个日夜的艰苦打磨,甚至为了一个几秒钟的镜头耗费数月时

的视觉和情感体验。延续刘志江一贯对故事品质的追求,这些新作品有望在内容和制作上带来新的突破。

## 杭州动画“走出去”的核心密码

《济公》的故事背景设定在宋代的临安府,《蝶衣》中也将融入许多极具特色的杭州元素。杭州这座历史文化名城,悠久的历史艺术文化底蕴犹如一座尚未完全发掘的富足金矿,为动画创作提供了丰富的素材和灵感源泉。

作为杭州动漫产业的亲身经历者,刘志江对这座被誉为“动漫之都”城市的发展,既有发自内心的欣慰,也怀揣着更高的期待。“杭州政府每年都会投入大量资金来扶持动漫游戏产业,这份对产业的重视和支持是非常难得的。”刘志江说道,“然而目前这种‘天女散花’式的资助方式,虽然能够惠及很多企业和项目,但却难以催生出现象级的作品。”他建议,由政府牵头,整合分散的资源,集中力量护航重点作品的创作和发展。“让创作者们能够不为资金问题分神,全身心地投入创作中,集中力量打造出代表杭州文化基因的超级IP,让这些作品不仅在中国国内获得广泛认可,更能够走向世界,传播中国文化的魅力。”

“越是民族的,越是世界的。”这是刘志江一直坚信的理念。在他看来,国产动画“走出去”的核心密码,在于对本土传统文化的当代表达。“艺术是没有国界的,我们不必为了迎合国际市场而盲目地进行‘四不像’的改编,民族文化在保持主体性的开放中实现世界性转化。只要能够挖掘出传统文化中那些美的东西、好的故事,用现代的艺术手法和表现形式进行呈现,我相信所有人都会喜欢。”刘志江充满信心地说道,“就像《大圣归来》是撕开了动画电影面向全年龄段受众的一道口子,让大家看到动画电影不仅仅是给孩子看,《哪吒》系列等优秀动画作品则是成就了动画电影全民观看的习惯,让动画电影真正走进大众的生活。我们要继续沿着这个方向努力,创作出更多优秀的作品,让中国动画在世界舞台上绽放光彩。”从他的作品理念和实践中可以看出,刘志江致力于通过动画创作,让中国传统文化在世界范围内焕发生机。



李泽峰 击个掌,加油! 新闻漫画