

千里马与伯乐 动画电影《哪吒》的极简模式

■ 马舒建

饺子导演与动画电影《哪吒》的故事，作为一个现象级的成功案例，令人想起了一个古老的寓言：千里马与伯乐。

在这个故事里，饺子导演无疑是那匹千里马，而光线传媒则扮演了慧眼识珠的“伯乐”角色。但这个故事远不止这么简单，其实它揭示了中国动画电影产业发展的两个重要命题：一是如何建立更好的“赛马机制”，让更多的千里马能够脱颖而出；二是如何提供更好的“科研环境”，让千里马可以不用“分身”，专注、安心地进行深度创作。

相对而言，第一点的实现，比较容易。饺子导演最初只是一个默默无闻的医学生，也不是动画的科班出身，但是，凭借一部十几分钟的独立动画《打，打个大西瓜》，荣获多个奖项，在网络上也引起关注。这匹“千里马”的出现，恰逢中国动画电影产业转型升级的关键时期，而光线传媒敏锐地捕捉到了这个新时代的趋势与机会。

如果只有第一点，那是远远不够的。第二点我用“科研环境”来表达。饺子导演的最大幸运，是可以在一个开放、

饺子 独立动画《打，打个大西瓜》

包容、创新的环境里“无忧无虑”地开展“科研工作”，他不必为资金犯愁，不必为作品的宣传发愁，也不必为电影的发行排期发愁……他只需要把“产品”打磨到极致。我们设想一下，在一些国家重点实验室里，科学家们废寝忘食地开展科研创新，成果一旦亮相，则一鸣惊人，那饺子导演是不是与科学家们很相似？饺

子导演不擅社交，在光线传媒“伯乐”的加持下，作为“千里马”的他，不必熬夜写BP（商业计划书），不必到处赴酒局去拉资金，不必为五斗米而折腰……饺子导演的眼里，只有创作、创作、创作，就像科学家的眼里，只有科研、科研、科研是一样的！这是饺子导演的幸运，也是中国动画电影的一次幸运。

光线传媒这位“伯乐”的眼光和魄力：一是敢于起用非科班出身的新人导演；二是愿意投入足够的时间和耐心，并且能投入足够的资金去打磨作品；三是充分尊重创作者的个性化表达。当然，这些决策的背后，是对动画艺术规律和用户需求的深刻理解和尊重，足够好的作品，一定会赢得足够多用户的欢呼声。

目前在国内，多层次的“赛马机制”其实也不少，而光线传媒与饺子导演的这种组合，还是极其少见的，有天才般创意的千里马、有保姆式商业运营的伯乐，双方几乎是“一站式闭环运营”……这种从科研到产业的极简模式，也是《哪吒》成功的一个基因。而太多的导演、编剧或影视公司，甚至都诞生过非凡的创意，却因为缺乏足够的资金或者复杂的股东结构而导致意见不一等很多因素，而半路夭折。

希望饺子与《哪吒》的成功案例，不要成为一种“孤品式”的现象，而是能引起产业链上的更多思考。

（作者系动漫研究员、杭州阿优文化科技公司创始人）

专访陈凌广：动画产业发展需要形成“金字塔”式集群

■ 本报记者 俞越

不论是被视为国漫崛起的标志的《大圣归来》，还是去年火遍全球的我国首款3A游戏《黑神话：悟空》、引发全民“背诗”热情的《长安三万里》，亦或饺子导演的两部《哪吒》，我们可以说，如今，中国动画产业正飞驰在高速发展的道路上。

国家文化和旅游乡村文化和旅游带头人、浙江省首批“艺术乡建”专家、浙江传媒学院动画与数字艺术学院院长、动画国家一流专业负责人陈凌广教授表示，通过近些年成功的动画影片来看，制作团队的匠人精神，中国最新科技成果的运用，资本对动画制作端、传播端的精准聚焦和充分尊重，以及人工智能为动画的视觉创新提供技术保障，这四个维度共同发力，协同工作，中国动画有着无穷的前景，道路会越走越宽。

动画产业如何发展？我们对陈院长进行了一次深入采访。

用最新的“语言”讲好中国的故事

“改革开放40多年来，在文化方面，我们经历了从文化自省，到文化自觉，到文化自信，再到文化自强的过程。”陈凌广表示，去年浙产游戏《黑神话：悟空》的爆发，让我们看到了主创人员的精心编剧，各项高科技手段的运用，如3D扫描技术把全国多地的景点、历史遗迹、文物融入游戏中，点燃了西方人对中国古老而神秘的精神文化的探索；今年，作为对中国经典神话人物哪吒的一次改编，以一种“我命由我不由天”这样一种自立自信自强的精神

来讲述中国故事，用一种非常开放的视角，诙谐的语调展示中国文化的魅力，可以说，这些都是非常典型的中国传统文化现代化转换、创造性转换的具体体现。

从目前的市场来看，中国神话故事、历史故事的改编往往获得了票房上成功，陈凌广认为，这个板块的内容因为其历史维度的深厚性，现在以非常巧妙的方式打开，可以为我们故事的叙述拓展无限的空间。他以中国的四大名著为例，这些故事都非常适合改编，特别是《西游记》，“猴子”在世界各地都有，每个地方都有其独特的理解。而当下的叙述由于没有经过时间的沉淀，往往带着一定的局限性，让人不一定能很快接受。

在陈凌广看来，《哪吒2》150多亿元的票房，不仅是数字，更是对中国文化的接受度。“虽然都是讲述传统的文化，但我们在叙述时从来没有规避科技，而且用上了中国最新的科技。”陈凌广表示，《哪吒2》的加分项是后期的制作，是中国电影大工业集成的重要体现，让我们看到了中国动画“中国学派”的崛起：当年上海美术制片厂制作的水墨动画，在国际上打响了“中国学派”的名号；现在，从《长安三万里》到《哪吒》系列，这样大制作、具有中华大气象的文化表达和国际传播路径，再一次印证了中华五千年的文明，有着叙述不完的经典，让国人，也让世界再一次看到，中华文明的时间长度，为文明崛起的高度奠定了文化的力度。

同时他表示，在现阶段“神话热”之

后，科幻影片将会是今后热门主题之一。

现代动画影片创作需要精密协作

一部优秀的动画影片，充满了想象，无奇不有，带给我们艺术和视觉享受，但是，电影从来不仅仅是娱乐，它代表着工业科技的顶尖水平。

《哪吒2》的制作，138家中国动画公司合力托举，给他披上了中国动画的“万龙甲”，打造了票房的神话。动画制作、场景建模、特效制作、渲染、合成……即使是在人工智能时代，AI可以为动画省去一定的劳动力，但也无法从根本上缓减优质动画制作的难度和周期，生产过程依然漫长。陈凌广用“造飞机”来做比喻：“动画行业是‘重资产’行业，是非常典型的波音飞机的生产模式，是一项系统工程，里面任何一家做得不好，都有可能会影响到整体。从故事、编剧、演绎、制作，都需要大家拧成一股绳，协同步调，协同创新发展，共同内驱，同时还要尊重动画自身的规律、创新的思维，开放性的情境和模态，一环套一环，环环相扣，精密协作。”因此，他表示，仅一两家动画公司不足以带动一个产业，要形成产业集群效应，有人做高端，有人做低端，低端向中端、中端向高端迈进，是一个渐进的过程。“就像杭州‘六小龙’，他们身后是杭州成千上万家的机器人企业在做累积。”

筑巢引凤，吸引领军型人物落地

“杭州会出下一个‘哪吒’吗？”“当然

能！”当我们问出这个问题时，陈凌广给了我们非常肯定的答案。“《黑神话：悟空》在杭州诞生了，这足以说明一切。”他表示，游戏和动画，其实就是手心手背，一体两面的。杭州作为中国动漫之都，动画的基因深深刻在了杭州的骨子里，并且，此次有6家杭州的动画公司参与了《哪吒2》的制作，可见他们的能力。“就像我说的，动画影片是工业科技的集成，目前的杭州不缺技术，而是欠缺像‘饺子’一样的领军人物，能把所有的环节高质量地统筹起来，这就需要我们筑巢引凤，营造一个良好的环境。”

如何吸引到这些优秀的、顶尖的艺术家、导演入驻杭州，作为学院的院长，陈凌广更关注人才的引进和培养，他认为要从政府端、行业端、产业端三个层面，对动画人才尊重、引导和营造。首先要要有良好的机制充分保障艺术家创作的独立性。“电影作为一种文艺形式，其底层逻辑是要有个性、有创造力，一位现象级的大师的作品一定是具有其独特个性的。”他表示，尊重艺术创作的规律，对艺术家的宽容、包容，这是中国电影走向成熟的一个标志。

其次，在他看来，在对特殊人才，特别是标志性人才的引进上，我们一定要有“千辛万苦”“行万里路”的姿态和决心，同时要营造良好的营商环境，“这包含适合人才成长的环境，甚至还要做到不拘一格降人才，让人才真正能够发声，让‘大佬级’的人物能在杭州落地生根。”