

动画影视美术新浪潮：创新与复兴的“撕咬”

■许艺川

《阿凡达：火与灰》

《哪吒之魔童闹海》中传统文化元素受到追捧，还未上映的《阿凡达：火与灰》中运用的技术也值得期待。我们看到动画影视美术越来越深刻地影响着影视作品的价值，在虚拟制作技术不断发展的同时，以东方神话为基础的创作也在崛起。

动画影视美术正走到十字路口，是顺应科技进步的浪潮，还是坚守历史的足迹？什么将成为新的主流，又有什么将会被淹没淘汰呢？

从问世就一直受到人们热议的AI技术也在动画影视美术中大展身手。作为影视创作中必不可少的重要部分，影视美术需要在连接各个部门的同时，展现自己的魅力。制作前期，AI可以帮助我们预演分镜、渲染效

果图或是模拟想要达到的效果，以更好地与其他主创沟通，这样提高了效率，也缩短了制作周期。同时，AI工具的愈发成熟，为更多独立、小众的电影人提供了有利工具，一人分饰多角地完成一部“大制作”成为可能。自《曼达洛人》在2019年成功拍摄，LED的实时拍摄技术开始正式进入大众视野。绿幕的拍摄技术早已在各大科幻片制作过程中得到极大发展和进步，XR棚拍顺势晋升为各大作品制作和创新的新宠。能实时呈现最终效果的LED墙和实时渲染效果也在几个成功案例之后得到更多的追捧，这一拍摄技术的优点不言而喻。

以虚拟拍摄为主流的新兴技术在中崭露头角，很多电影人已经坐上这趟高科技的“列车”。

比起技术的创新，《哪吒2》中丰富的中华文化元素得到更多的关注和认可——结界兽体现的三星堆文化、角色服装上体现的中国纹样、各类建筑单体的中国建筑样式等，无不体现这部作品对于传统文化的挖掘运用和东方美学的复兴。

同样在2024年下半年席卷全球的《黑神话：悟空》游戏中，云冈石窟、青城山等在国内有原型的建筑元素，被更加生动地展示给世界。不可忽视的还有《长安三万里》《白蛇》系列等，以中国古典美学为核心，形成了独特的视觉风格；《封神第一部》《深海》则通过对传统壁画或是水墨画或是戏曲的挖掘，用统一而深刻的

元素来定义东方的美学，是传统文化符号在新时代的现代化诠释。

动画影视美术中所展现出来的中华优秀传统文化，上映后带动了相关IP的创造性转化。更多人通过影视作品认识到了曾经不被看见的文化符号，更深刻了解了大众喜爱的传统文化。在对中华文化的深度挖掘过程中，越来越多的传统美学再次被看见，完成了复兴。

科技发展的潮流不可逆转，对于动画影视美术者而言，是必经之路，更是机遇。拍摄技术上的创新不断拓宽影视美术的边界，虚拟技术的迭代升级也为影视美术创造了更多可能。越来越多曾经的影视梦得以实现，更多的表现形式也得到认可。反观，文化又是影视美术的基石，若没有其作为灵魂，再前沿创作技术只不过是纸上谈兵。这些文化元素历经千年而不朽，可见其中的内涵不可估量。

创新与复兴，看似在当今市场上各立一方，实则总是相伴相生。玉虚宫仙气缥缈，却也不可小看是动画技术赋予其神话般的灵气；世界网友在黑风山“打怪升级”，更不能忽略其中牌坊是因传统建筑结构而千年不倒。不管我们身处何时，脚踏怎样的洪流，都不可放弃文化根基，也不能停滞不前。

唯有在创新中坚守，在复兴中开源，才能实现动画影视美术的可持续繁荣。（作者系中国传媒大学研究生）

“中国动漫黄埔军校”深圳力量助力中国动画崛起

■颜庆雄

《熊出没·重启未来》

《哪吒2》的爆火，离不开片尾一份长长的138家动画制作公司名单的集结会师，其中，少不了“深圳力量”的合力托举，鼎力相助——华强方特（深圳）电影有限公司、深圳洛克特视效科技有限公司、瑞云科技股份有限公司、黑屋文化创意有限公司等作为联合制作公司，凭借卓越技术和艺术追求，为影片打造震撼视觉效果，成为影片成功的重要力量，最终成就了中国动画的“崛起”。

深圳作为中国改革开放桥头堡，动漫产业一直有着良好发展，这得益于深圳动漫产业起步较早，注重打造产业链，市场环境日趋成熟的“天时地利与人和”优势。深圳也是《哪吒》导演饺子最初“发迹”的地方，十五年前，饺子导演的处女作动画喜剧短片《打，打个西瓜》，就是在深圳获得了首届中国国际新媒体短片节“网络人气奖”和

“金鹏奖评委会主席褒奖”两项大奖。

在上世纪80年代中期到90年代中期这十年里，深圳成为中国最大的动画加工、制作、生产基地，曾吸引全国70%动画从业者云集于此。深圳的动漫企业参与过《人猿泰山》《花木兰》《狮子王》这样风靡全球的大制作，以年加工出口产值过亿的业绩，获得“世界动漫加工基地”称号，在生产中培养了不少动漫人才，被誉为“中国动漫黄埔军校”。当时，深圳动漫产业引领全国，实现了从“动漫艺术”向“动漫产业”的激情跨越，并从上世纪90年代中期逐渐开始向“原创”转型。

转身原创，开创“国家动漫基地”

国家广电总局在2004年4月20日出台《关于发展我国影视动画产业的若干意见》为动漫业发展提供了“巨大的市场蛋糕”。原先为美国、日本代工的深圳动漫企业全部把发展方向投放到了国内原创。2005年，深圳市专门出台了《关于扶持动漫游戏产业发展的若干意见》，动漫游戏产业迎来了更为有利的发展时期。2006年深圳“国家动漫基地”建成，深圳动漫开始集群式发展，深圳怡景国家动漫产业基地、南山数字文化产业基地和深圳动漫园等迅速挂牌成立。深圳大部分中小企业聚集于此，依托园区优势，集聚效应已越发凸显。

随着这一系列动漫原创扶持政策的出台，深圳动漫企业纷纷进行动漫原创，根据新一代年轻人对中国传统文化更加自信和认同，国潮文化也随着兴起，他们在视觉上会更加追求美、酷、潮。这也让很多本土原创公司在创作IP的时候，融入更多国潮和潮酷的元素表现得非常抢眼，涌现了一大批知名动漫IP，包括《狐妖小红娘》《熊出没》《同道大叔》《聪明的顺溜》《玩偶奇兵》《潜艇总动员》等经典IP。《风云决》《潜艇总动员》《憨八龟的故事》《福娃》等一批代表国内最高创作水准的深圳影视动漫作品也纷纷问世。

坚守多年，“深圳动漫”逐步走向世界

值得一提的是，在2006年8月公映的中国首部国产三维动画电影《魔比斯环》，是环球数码媒体科技研究

（深圳）有限公司制作。这部历时5年、耗资1.3亿元、汇集400余名动漫精英精心打造的巨制无疑是中国动画的一个里程碑。《魔比斯环》原创性也让深圳动画走向全国，走向世界。

二十多年的发展，深圳自身浓厚的创新氛围和人才聚集，极大地推动了深圳动漫产业的飞速发展，深圳围绕国家动漫画产业基地，培育了一批有核心竞争力的动漫游戏企业和品牌，如腾讯动漫、华强方特、环球数码等，地区产业集聚效应在不断增强。这些企业领衔发力，在积极原创的基础上，将作品推广至国外，加快了深圳动漫走出去的步伐。像华强方特，已经成为探索国内IP主题乐园建设的领跑者。

在世界主题乐园权威研究机构国际主题娱乐协会（TEA）与美国AECOM集团联合发布的《2023年度主题乐园和博物馆指数》中，华强方特旗下“方特主题乐园”以8569万人次的游客接待量，从全球排名第五跃升至全球第二位，未来方特的乐园数量预计将继续增加。在动画电影的奇幻天地里，华强方特出品的《熊出没》大电影开启了现实主义与浪漫科幻的动画先河，用科幻观照现实，走出了独属自己的道路，至今已经出品11部，成为多年来占据春节动画票房的“常胜将军”。今年春节档的《熊出没·重启未来》，上映十天总票房超5亿元。

近年来，动漫产业中的“深圳力量”助力中国优秀文化产品频频引发热潮，如去年的《黑神话：悟空》和今年的《哪吒2》，都是通过成熟的工业化产品、国际化的表达，将中华优秀传统文化有趣、灵动地展现在全球观众的面前。这些产业化程度高，具有娱乐属性的文化产品在全球发行，可以有效带动东西方文化交流互鉴，也有助于国内电影、游戏等相关产业发展升级，以及周边产业发展。目前，深圳动漫产业已经形成较为完善的产业链，从动漫原创到衍生产品的延伸，初步形成“一条龙”产业链。随着高科技的不断进步和市场需求的不断增长，深圳动漫产业有望在全球市场中占据更加重要的地位。

（作者系中国新闻漫画研究会理事、广东省新闻漫画学会副会长、美术理论评论家）