

如何打造一部优秀动画电影？ 于洲：讲好地地道道的中国故事

国漫寻新

今年春节档动画电影《哪吒之魔童闹海》(下称《哪吒2》)成为现象级爆款影片,截至2月25日16时,《哪吒2》票房(含预售)已突破138亿元,创下多项中国影史纪录。这一傲人成绩如同一颗重磅炸弹,再度将全社会的目光聚焦到近年来蓬勃发展的中国动画行业。

近些年,一大批诸如《哪吒之魔童降世》《白蛇:缘起》《大鱼海棠》《中国奇谭》《长安三万里》《深海》《雄狮少年》等深受观众喜爱的动画精品不断涌现。在这些作品背后,是中国团队对中华优秀传统文化宝库的深度挖掘,以及对新技术讲述动人故事能力的不懈锤炼。

追光动画联合创始人兼总裁、《长安三万里》监制于洲,在接受华西都市报、封面新闻记者专访时指出:动画电影作为一种综合性的艺术表现形式,在故事类型上具有丰富多样的可能性。“相较于真人电影,动画电影有着更为广阔的想象空间和表现力。无论是故事还是角色形象,动画更容易跨越地域和文化,打动不同国家和文化背景的观众。”

如《长安三万里》中的“将进酒”片段,通过动画独特的表现手法,将观众带入了一个奇幻而豪迈的诗意世界,感受诗词的磅礴力量与浪漫情怀,令人心潮澎湃、叹为观止。

扎根文化 “艺术+技术”讲好中国故事

当下,中华文化之美已然成为备受推崇的主流审美和重要价值源泉,中华上下五千年的文明史,为动画创作提供了取之不尽、用之不竭的素材宝库。

12年,追光动画陆续推出了《小门神》《猫与桃花源》《白蛇系列》《新神榜:哪吒重生》《新神榜:杨戬》《长安三万里》等一系列口碑与票房双赢的佳作,逐渐成长为中国动画电影破圈发展的引领者之一。

谈及追光动画的发展经验,于洲坦言:“追光从创立之初,便坚定地明确了‘中国团队、中国故事、中国观众’的定

《长安三万里》荣获第37届大众电影百花奖优秀影片。

位。我们内心深处只有一个信念,那就是做地地道道的中国故事、传承博大精深的中国文化,这不仅是我们最熟悉的领域,更是我们最热爱、最能去传承和发挥的方向。”从《小门神》开始,追光动画的每一部作品都深深扎根于中国文化的肥沃土壤,力求将中国故事讲得精彩、讲得动人。

然而,动画电影制作绝非易事,“既需要精湛的艺术造诣,也离不开先进的技术支撑。”创作团队既要赋予角色鲜活的生命力和细腻的情感表达,也要为观众带来精细绘制的画面和震撼的特效呈现。于洲感慨:“现在很少有人认为动画只是儿童专属,而在十年前甚至更早,动画还被称为‘动画片儿’,被局限在低龄化的范畴。”如今,动画的受众群体日益广泛,涵盖了各个年龄段。

《长安三万里》就是一部老少皆宜的动画佳作,充分彰显了国产动画的魅力与影响力。在影院,常常能看到这样的温馨画面:小到五六岁的孩童,被精彩的剧情和生动的角色所吸引,跟着角色一起背诵古诗;大至90多岁的长者,沉浸在影片所营造的历史氛围中,观影结束后诗兴

《白蛇:缘起》海报。

置身其中,感受到这个世界的独特魅力。

追光团队也格外注重艺术性与思想性的平衡。“事实上,一部作品的主题、带给观众的启示、感动与激励,构成了作品的核心。讲述故事、塑造角色,真正能打动人心的,往往是‘代入感’。”于洲以《长安三万里》中的高适为例说,高适出身名门却家道中落,天赋不及李白,却凭借不懈努力与坚韧不拔的精神,最终成为一代名将。“他的成长历程充满了坎坷与挑战,这种责任感、韧性,以及他与李白数十年的深厚情谊,引发了观众强烈的共鸣与感动。我们期望通过这样的角色与故事,让观众在观影过程中获得启示与激励。”

于洲还特别强调:“我们制作电影不是为了说教,希望通过生动的故事和鲜活的角色,让观众在潜移默化中受到感染和启发。就像《白蛇:浮生》,讲述的是经典民间传说,一段真挚纯粹的爱情故事,流传数百年成为佳话,我们只是想让这些美好的情感与故事,被新一代人了解和喜爱。”

经典新绎 推动传统故事创新发展

其实,最初决定截取《白蛇传》的一部分进行立项时,追光创作团队也曾担心被指“炒冷饭”。毕竟《白蛇传》作为中国经典民间传说,已经被无数次改编成各种艺术形式。

从2016年起,追光动画决定另辟蹊径,创作《白蛇传》前传《白蛇:缘起》。“少了熟悉感,却多了好奇心,市场反馈也十分出色。”于洲表示,这部作品以独特的视角和精彩的剧情,为观众呈现了一个全新的白蛇故事,成功吸引了观众目光。作为后传,《白蛇2:青蛇劫起》同样精彩,它在延续白蛇故事的基础上,进一步拓展了世界观,深入挖掘青蛇内心世界。该片获得第34届中国电影金鸡奖最佳美术片奖,无疑是对追光团队创新能力的高度认可。

2024年七夕,大众熟悉的《白蛇传》故事——《白蛇:浮生》终于跟观众见面。该片在叙事上回归了传统《白蛇传》的经典情节,强调了爱情的核心,并通过细腻的情感描绘和市井生活的描绘,展现了白蛇与许仙的情感成长和挑战。影片还着力展现宋文化,从南宋时期的着装、发饰、配饰,到市井生活、美食、建筑、家具,全方位呈现那个时代的风貌。

为了还原历史的真实性,追光团队查阅了大量的历史资料,请教了众多历史专家,力求每一个细节都经得起推敲。从白蛇的服饰纹理到临安城(今浙江杭州)的街道布局,每一个画面都仿佛是一幅精美的宋代风俗画。“我们从不止步于讲述一个简单的故事,创作者需要深入思考故事中蕴含的文化内涵和精神价值,通过动画这一艺术形式,将其传递给观众,让观众在欣赏故事的同时,也能感受到中华文化的博大精深。”于洲解读道。

在于洲看来,一部优秀的动画电影,需要具备三个要素:打动人的故事、令人喜爱和难忘的角色、可信的世界架构。“塑造深受观众喜爱的角色,这个角色需要具备鲜明的性格特点,哪怕是反派,如法海,也因其坚守原则、形象帅气等优点,赢得了观众的理解与同情。同时故事要合理可信,尽可能为观众带来新鲜、亲切又充满惊喜的体验。”

华西都市报·封面新闻记者 苟超
图追光动画

大发,作七言律诗抒发发现后感。“中国几千年的文明有太多文化宝藏、太多了不起的人物、太多经典传说,我们只是作为当代的创作者,作为掌握动画电影这门艺术的‘手艺人’,用艺术、技术的表现形式,把它创作出来。”于洲说。

这种“创作”,绝非简单的“复述”。于洲以《长安三万里》为例详细阐述:“我们秉持尊重史实的原则,大事不虚、小事不拘。我们严格遵循史实,确保历史的真实性和严肃性;而在一些细节和历史留白处,我们则在合理推断的基础上进行艺术加工,但绝不戏说。在故事叙事方面,我们更是下足了功夫,花了很多心思。”从角色的成长轨迹到情节的起承转合,每一个环节都经过精心打磨,将大唐的繁华盛景、才华横溢的诗人、杰出的艺术家和名人的故事生动地呈现在观众面前,让人们对盛唐的历史有了更加直观和深刻的认识。

品质精研 将每一个画面雕琢成艺术品

每一部动画作品的诞生,都是追光团队不断沉淀与成长的见证。于洲告诉记者:“在制作品质上,我们始终秉持精益求精的态度。尽管观众或许难以察觉每一部作品画面的细微改进。”比如角色毛发的质感、光影的细腻变化、场景的逼真还原等,“但这些看似不起眼的提升,恰恰是触动观众心灵、让角色深入人心的关键所在,更是我们创作的根基。”为了追求画面的极致完美,追光团队在每一部作品中都投入了大量的时间和精力。他们不断探索新的绘画技术和表现手法,力求将每一个画面都雕琢成一件艺术品。

在故事叙事方面,他们注重情节的逻辑性和趣味性,避免落入俗套。通过巧妙的情节设置和悬念铺陈,吸引观众的注意力,让观众在观影过程中始终保持高度的紧张和期待;在角色塑造方面,他们深入挖掘角色的内心世界,赋予角色丰富的情感和独特的性格特点。无论是勇敢坚毅的主角,还是复杂多面的反派,都让观众产生强烈的代入感和情感共鸣。在世界观构建方面,他们力求打造一个独特而完整的世界,让观众仿佛

生活服务广告 028-86969860 律师提醒:本刊仅为信息提供和使用的双方搭桥,所有信息均为所刊登者自行提供,客户交易前请查验相关证明文件和手续。
收费标准:70元/行/天,每行13个字

■四川玖玖网络科技有限公司
遗失营业执照正本,统一社会信用代码 91510105MAD62KN163; 遗失公章(5101055591087)、财务章(5101055591088)、黄泊法人章(5101055591090)、发票章(5101055591089), 声明作废。
■四川乐奕文化传媒有限公司
遗失营业执照正本,统一社会信用代码 91510105MAD62PX3X1; 遗失公章(5101055591083)、财务章(5101055591084)、黄泊法人章(5101055591086)、发票章(5101055591085), 声明作废。
■双流曾建王妈手撕烤店食品经营许可证正本(许可证编号:JY15101160167152)不慎遗失, 声明作废。
■成都市永诚杰彩钢制品有限公司王巧娣法人章(编号:5101008063996)遗失, 声明作废。
■成都市馨康悦蔬菜有限公司持有营业执照正本原件(统一社会信用代码 91510113MA6CQMR96U)公章(编号 5101135032793)均遗失作废。
■广汉市沱水幼儿园包元菊法人章(印章编号:5106815016980)不慎遗失, 声明作废。

成都市排水有限责任公司 高新西区水质净化中心项目
环境影响评价公众参与第二次公示
一、环境影响评价征求意见稿和公众意见的网络链接: <https://www.cd-drainage.com/show/664-75936.html> (征求意见稿), <https://www.cd-drainage.com/show/664-75937.html> (意见表)。纸质报告书可至建设单位或环评单位办公场所查阅。二、本项目征求公众意见的范围为环境影响评价范围内的公民、法人或其他组织代表等。三、公示期间,公众可通过信函、传真、电子邮件将填写的公众意见提交建设单位等方式,反映与建设项目环境影响评价相关的意见和建议。建设单位地址:成都市高新区天华二路28号 建设单位联系人:杨睿 电话:028-85321160 邮箱:465768926@qq.com 环评单位联系人:杨老师 电话:028-6133219 四、本公示起止时间为2025年2月25日起10个工作日。
成都市排水有限责任公司 2025年2月26日

公告
铂石聚源双流区住宅项目(A区、B区)业主/相关人员:
我公司修建的铂石聚源双流区住宅项目(A区、B区)已进入规划土地核实公示阶段,规划许可及竣工建设情况将于2025年2月26日至2025年3月4日公示张贴于该项目现场的A区大门入口处。
特此公告
四川铂石聚源置业有限公司 2025年2月26日

■青白江圣煜汽车服务部 持有公章(编号 5101135201360)、财务章(编号 5101135201361)、陈玉兰法人章(编号 5101135201363)、发票章(编号 5101135201362)原件遗失作废。
■四川前茂医疗器械发展有限公司公章(编码 510100812181)损坏, 声明作废。
■泰源保险代理有限公司河北分公司营业执照正、副本(统一社会信用代码: 91130535MA07XLYW9G)遗失, 声明作废。
■彭州市香露蓉蔬菜经营部(个体工商户)公章(编号 5101820149417)财务章(编号 5101820149419)徐雪瑞法人章(编号 5101820149421)均遗失作废。