

AI顛覆創作門檻 業界倡走出中國自己的「小精美」道路

動畫產業迎巨變

今年內地暑期檔，《浪浪山小妖怪》《羅小黑戰記2》《聊齋：蘭若寺》等多部動畫電影上映，均實現了口碑票房雙豐收，《浪浪山小妖怪》不僅豆瓣評分高達8.5分，更刷新了中國影史二維動畫電影的票房紀錄，《羅小黑戰記2》亦獲得了超過5億人民幣的票房。這對中國動畫電影產業意味着什麼？在AI浪潮下，未來中國動畫電影又將走向何方？香港文匯報記者專訪了北京電影學院原副校長、動畫研究院院長孫立軍以及中國當代藝術家、動畫導演鍾鼎，傾聽他們對中國動畫電影產業發展的思考。

●文：香港文匯報記者 丁寧

●孫立軍
受訪者供圖

●鍾鼎
受訪者供圖

北京電影學院原副校長、動畫研究院院長孫立軍的代

表作有《小兵張嘎》《門神》《兔俠傳奇》等，他表示，中國電影市場化走過20多年，整體發展呈可喜趨勢。市場化推動了中國電影產業的發展，中國電影院的銀幕數量在全世界都是增長最快的，但同時也存在一些問題，如內容品質參差不齊、場均觀影人數下降、電影類型同質化等。「好萊塢電影是全世界電影的風向標，我們盲目照搬好萊塢的模式，就會助推資本左右內容的趨勢，投入雖大但資金用不到刀刃上。中國必須要走出自己的動畫電影之路。」回顧暑期檔的動畫電影，他認為，中國電影市場不斷發展，除了大片，更需要一些投資少的「小片」，如《浪浪山小妖怪》雖然不是大投資製作，沒有華麗的三維特效，但繼承了中國傳統動畫學派應有的韻味、幽默的對話、詩性的畫面、水墨的調子，既保留了商業片的可看性，又擁有非商業片的藝術性，達到內容和形式的高度統一，並關照了不同觀眾的喜好，這是中國動畫電影未來應堅持走的道路之一。

冀鼓勵製作兒童向、闔家歡動畫

對於目前的中國動畫電影產業現狀，孫立軍認為，中國動畫電影市場目前以成人向作品為主，還沒有分級制度，許多動畫電影的內容可能並不適合年紀較小的兒童觀看。動畫電影應秉持本心，考慮到不同年齡的受眾群體，尤其是年紀較小的兒童。「過去的《大鬧天宮》《哪吒鬧海》《天書奇譚》等都是適合兒童觀看的闔家歡電影，但現在互聯網上某些爆火的動畫裏可能有些暴力或者情色的元素，並不適合兒童觀看。當缺少兒童向動畫電影的陪伴，兒童只能寄情於互聯網上的成人內容。」孫立軍指出，如今成年人作為動畫電影的主要受眾群體，兒童向的動畫電影不僅數量少而且票房差，通常每年只有六一兒童節的時候才会有幾部上映，市場自然會更偏向於製作成人向動畫電影。對此他建議電影市場應該健全規劃，給予好的兒童向動畫電影政策補貼，比如當一家三口一起走入電影院時，可以適當給予優惠，「更重要的是，國家應鼓勵面向兒童向的動畫電影，這不僅可以補足成人向的動畫電影所覆蓋不到的內容與形式，也可以使動畫電影創作者找回本心，或許可以為觀眾帶來更多的驚喜。」

孫立軍表示，電影作為一種面向市場的藝術產品，本身具有「商品屬性」，需要保證盈利，這點毋庸置疑。「但票房為王的取向在一定程度上會限制產業活力，使得所有創作者的趨向都會朝着觀眾可能、應該、或許會喜歡的風格，這一點並不有利於動畫電影產業的健康發展。」但是動畫電影同時面臨盈利的壓力，那應該如何進行平衡？他答道：「我認為可以『薄利多銷』，低成本低售價，在沒有那麼大盈利壓力的基礎上，更多動畫電影創作者會卸下身上的重擔，更自由地探索動畫電影講故事的方式，他們會像上世紀的老一輩的動畫創作者，創作小、精、美、的作品，比如通過對傳統文化的深耕與轉化，不僅能給這個產業帶來更多的可能性，也會促進文化自信和文化自強。」

《浪浪山小妖怪》雖為水墨風格二維動畫，視覺效果卻清新脫俗，這說明小成本動畫電影可以通過對傳統文化等方面的深入挖掘，產出優秀的動畫作品。孫立軍表示，優秀的動畫電影未必都要大製作大投資，中國的剪紙、皮影、水墨、工筆等藝術皆是用平面呈現獨特的美學。「另外，當動畫電影在弘揚傳統文化方面做出一定成績時，即使票房不高，也應給予政策資助，如減免稅收，這樣會促進產業的正向發展。中國的動畫電影市場需要的是『扶弱』，而不是『扶強』，對於有才華有天才好的創意能力的團隊，應盡可能多給他們扶持。」

惟堅持創新與高審美才能生存

AI浪潮席捲各行各業，不同藝術形式的創作者都對其有着自己的思考。孫立軍對AI態度謹慎，他認為AI時代的到來將會顛覆整個動畫影視行業，若不能及時變革，可能會導致大批創作者被行業淘汰，如今他已經感受到一種「山雨欲來風滿樓」的衝擊。「在AI時代，每個人都可以運用AI生成屬於自己的動畫電影，創作技術門檻的消解，反而會對動畫電影的語言與立意提出更高的要求。創作者如果不能站在前沿，引導觀眾的審美，創作出來的作品就會面臨被淘汰的結果。時代在不斷變化，惟有創新、惟有保持較高的審美、惟有創作出的動畫是『美』的，觀眾才會在AI時代還願意走入電影院觀看你的作品。作為動畫電影創作者，如果你創作出來的內容是千篇一律的，甚至和觀眾自己通過AI軟件輸入故事大綱就能生產出來的作品沒有什麼兩樣，那觀眾自然也不會買你的賬。」

他續說：「動畫電影乃至整個中國電影都會在AI時代面臨巨大挑戰，創作者必須要保持敬畏、保持責任心與應有的擔當，要堅持電影應有的藝術屬性，不能只以票房為王，一味滿足觀眾情緒。在互聯網和AI時代，電影只是眾多娛樂方式的一種，若還保持單一的電影類型、千篇一律的故事、過高的票價，只強調視覺效果而忽略內容審美，注定不會走得長遠。」

不必追逐新奇，但要直抵人心

中國當代藝術家、動畫導演鍾鼎的代表作為《落凡塵》。他表示，今年暑期檔票房比較成功的動畫電影是《羅小黑戰記2》和《浪浪山小妖怪》，這兩部動畫電影代表的是兩種不同的發展方向：《羅小黑戰記2》的核心是粉絲向內容，它作為誕生於2011年的動畫IP，一直以來積累了較為堅實的粉絲群體。第一部《羅小黑戰記》電影在2019年上映，內容優質，口碑也不錯，在內地上映時獲得3.15億人民幣票房；《羅小黑戰記2》則在第一部的基礎上，憑藉更豐富的視聽體驗、更多元的內容實現了「粉絲向」到「大眾向」的破圈，電影豆瓣評分高達8.7分，「《羅小黑戰記2》中的角色有血有肉，該『燃』的『燃』，該有趣的有趣，是一部非常優秀的商業電影。即使是平時沒看過《羅小黑戰記》的非粉絲群體，在沒有第一部的鋪墊下，觀影體驗依然輕鬆愉快，沒有任何觀影門檻。」

關於《浪浪山小妖怪》，鍾鼎認為這部電影擁有一個極其有趣的創意，這個創意對電影的成功十分重要。「電影既有成熟的內容，又有觀眾新奇的角度，故事老少皆宜，不同年齡段的人都能看得明白、看得開心。另外，《浪浪山小妖怪》作為一部很優秀的喜劇動畫電影，娛樂性亦很充足。」電影中有趣的「梗」令觀眾津津樂道，比如公雞畫師憑空畫出西遊四人組的形象，而這些四人組都很「巧合」地和以前經典作品中的四人組形象一致……這些情節充滿着創作者的巧思，也收穫了觀眾的歡笑聲。「現在的大環境下，觀眾都想獲得輕鬆愉悅的觀影體驗，年初口碑票房雙豐收的《哪吒之魔童鬧海》同樣很有喜劇性，而《羅小黑戰記2》則是冷幽默風格。」鍾鼎指出，娛樂性是一個非常重要的點，「對比暑期檔另一部熱映的真人電影《捕風捉影》，會發現雖然內容的賽道選擇不同，但只要故事明確清晰、娛樂性到位，不需要多麼深思熟慮和深刻的故事，亦能夠吸引觀眾。」

鍾鼎非常看好未來中國動畫電影的發展，他點明：「如今院線電影面臨着短視頻的衝擊，真人劇短視頻的視覺效果越來越突出，在大眾觀感上與長視頻幾乎拉不開差距。而動畫因為成本的原因，院線電影相對於短視頻在畫面品質與視覺奇觀上都有着非常大的等級差異，這是目前而言動畫在院線電影賽道更有吸引力的一個重要原因。」

以IP為橋邁向原創未來

鍾鼎指出，作為一名動畫電影的創作者，在創作時應把觀眾的感受放一個重要位置，以更容易口口相傳的故事、更精彩的角色表演、更啼笑皆非的橋段內容等，吸引觀眾走進電影院。他說：「人類的情感本質是一致的，《浪浪山小妖怪》從『創業的艱辛』『小人物的掙扎』這些角度切入，故事內容很能引發大眾共鳴。太陽底下無新事，我們在講故事的時候，並不一定需要講述從來沒人討論過的話題，而是要找到人類情感的『最大公約數』。」

這幾部動畫電影都直接或者間接取材於IP，應如何看待這一現象？「《羅小黑戰記》將觀眾從粉絲擴展到更廣的觀影群體，但出圈程度不及《浪浪山小妖怪》。《浪浪山小妖怪》尋找了一個新奇的角度，但還是借用《西遊記》的外殼。」鍾鼎指出，這是一個發展過程，只有通過一部又一部優秀的動畫電影，將觀眾的興趣吸引到動畫電影上，未來才會出現更多完全原創的故事內容。

透過這兩部二維動畫電影的成功，我們應如何看待中國二維動畫電影的未來發展？鍾鼎回應道：「目前二維動畫電影的發展現狀是比較艱難的，人才也相對匱乏，很難像更加工業化的三維動畫電影那樣大面積鋪開。《羅小黑戰記2》與《浪浪山小妖怪》的成功給了二維動畫電影的創作者更多的信心和勇氣，從中我們也可以發現，觀眾更在意的還是內容，在內容好的基礎上，不管是二維電影還是三維電影都會積極買票支持。」

動畫創作者需具備三種核心能力

觀點

孫立軍認為，優秀的動畫電影創作者應該具備三種能力：想像力、審美力和執行力。「創作動畫電影是『無中生有』的過程，這個過程需充分調動想像力，如何架構世界觀、如何設置故事情節、如何構思人物造型、如何統一視聽語言、如何調動角色表演、如何讓音樂服務於劇情，都需要充足的想像力；第二是審美力，『美』需要被發現和呈現，動畫電影創作者應具有高度的社會責任感，為大眾審美的提高作出應有的貢獻，回顧上世紀的經典動畫作品，1960年上海美術電影製片廠出品的水墨動畫電影短片《小蝌蚪找媽媽》，取材於畫家齊白石創作的魚蝦等形象，展現了齊白石作品中的寫意風格；1961年至1964年製作的《大鬧天宮》，運用工筆畫的方式進行精心雕琢；1981年的《猴子撈月》取材於中國傳統剪紙技法，最得皮影精髓，讓觀眾感受到皮影戲的無限魅力。」孫立軍表示，一部優秀的動畫片，必須要能啟迪觀眾觀察「美」的雙眼。「第三個則是執行力，執行力決定最後創作者是否能夠把腦海中的畫面完美地展現現在觀眾面前。」

●水墨動畫電影短片《小蝌蚪找媽媽》展現了齊白石作品中的寫意風格。 網上圖片

