

正在热映的动画电影《长安三万里》以奔涌着中华文化基因的诗情，唤起观众共鸣，截至目前，影片票房已超17亿元。中国动画，呈现出扶摇直上的喜人态势。近年来，《西游记之大圣归来》《白蛇：缘起》《哪吒之魔童降世》《深海》等优秀动画电影接连出现，创作活力涌动、票房口碑不俗。根植深厚的中华优秀传统文化沃土，国产动画正以超凡的想象力和稳扎稳打的脚步，走出一条彰显中国特色、中国风格、中国气派的创造性转化、创新性发展之路。

从《长安三万里》爆火看国产动画探寻『崛起密码』

沿着中华优秀传统文化的底色,探民族风格之路

从繁华包容的长安，到小桥流水的江南，再到大漠孤烟的塞北，《长安三万里》将这些都浓缩在168分钟、48首唐诗里。电影院里观众情不自禁跟读朗诵，“中国文化就是电影最大的底气”“涌动在血液里的诗词基因”等评论获得高赞……这是近年来传统文化热潮涌动的鲜活缩影。

自1922年第一部广告动画《舒振东华文打字机》上映，中国动画走过百年时光。起伏之中，航向不变，那便是沿着中华优秀传统文化的底色，“探民族风格之路”。

纵观近几年出圈的动画电影，“国风”“国潮”依旧是关键词。《哪吒之魔童降世》赋予传统人物新内涵，创造了一个“我命由我不由天”的哪吒形象；《长安三万里》用诗意涵养家国情怀，传递出自强、包容等中华民族的文化内核；《大鱼海棠》唯美地展示了世界文化遗产福建土楼……

创作传统文化主题的动画，是借力也是挑战。为人熟知的历史人物和故事，降低了观众走进电影院的门槛，却更考验创作者的基本功。

为此，《长安三万里》的创作团队曾辗转多地采风。导演谢君伟介绍，每一个镜头，细致到郡守府外的影壁、文人玩的酒筹游戏、驿馆寺院里的诗板，参考了近百本文献以及众多出土文物。《李白全集编年笺注》《高适集校注》是“团队手边常备的工具书”。

近年来，国产动画题材多元化趋势显著，现实主义题材的动画电影拥有巨大市场潜力。“一代代人接受知识的方式在变化。‘95后’‘00后’习惯于通过视频接触新鲜事物，要以年轻人喜闻乐见的文艺形式，吸引更多人接触和了解，进而更加热爱传统文化。”《长安三万里》监制、追光动画总裁于洲表示，“年轻人对中国文化的认同，让我们相信国产动画电影崛起不仅仅是一句口号，更是当下和未来。”

动画科技创新,给观众带来更高层次的视听享受

“10年，75亿帧”——《长安三万里》定档当天，追光动画创始人王微发了这样一条微博。动辄以“亿”为量级的数字，在动画的世界不足为奇。一串串数字的倍增，看上去有些“科幻”，背后是电影工业科技硬核发展的必然逻辑。

“动画史从某种程度上来说，就是人们对于光与影的探索史，是技术和艺术相融合的历史。”中国动画学会会长马黎说。作为虚拟与现实交融的艺术，随着新一代网络传输、人工智能、虚拟现实、增强现实、动作捕捉等关键技术渗透到动画创作、生产、传播、消费的各个层面、各个环节，与创作者的想象力充分融合、相互赋能，动画电影给观众带来更高层次的视听享受。

随着工业化流程逐渐成熟，各环节人才培养日益完善，动画电影产能瓶颈正不断被打破。行业报告显示，2017年，能够完全制作中国动画的企业不超过30家，如今中国有近1000家动画上下游企业活跃在前线，其中120家可以制作高质量的动画。庞大的群体，正以不同路径各自探索，凝聚起提升国产动画水平的巨大合力。

原创性、颠覆性创新，不仅依赖“器”的精进，更

考验“人”的决心。导演田晓鹏在《深海》中用时7年，酝酿了一场关于视效创新的实验：独创的“粒子水墨”风格，将留白写意的水墨和具体写实的三维创新结合，中国画传统色彩与西方印象派美术交融，营造出梦幻般的深海世界。

“创作过程中，为了还原水墨画的飘逸与颗粒感，我们将洗洁精、丙烯、食用色素、牛奶等混合，一遍遍重复了100多次。”田晓鹏说，所有的技术创新都是为了内容服务，拆解影片中的“劈海”镜头，单镜头粒子特效达100余层，粒子数量高达几十亿，这才打造出纤毫毕现、极致真实的场景质感。

如何找到独属于中国的三维动画风格？在田晓鹏心目中，二维和三维的结合及其边界的探索，或许是突破口之一。“二维动画先天带有主观表现力，但在沉浸感、镜头和光影上，三维动画更加成熟，将两者各自的优势有机结合，中国动画提供了一种独特的可能性。”这一想法在制作《西游记之大圣归来》片头时萌发，在《深海》中积累了更加成熟的流程和方法。“创新，是我一直做动画的原动力。”田晓鹏说。

打造更多文化IP载体,让中国动画走向国际舞台

时间回到1964年，上海美术电影制片厂集结“最强阵容”创作出的第一部彩色动画长片《大闹天宫》问世。该片曾向44个国家和地区输出、发行和放映，先后参加十多个国际电影节展映并多次斩获大奖，无论美学表达还是技术水平，当居世界一流。时隔近60年，上海美术电影制片厂主导创作、与哔哩哔哩共同出品了动画短片集《中国奇谭》，中华民族精神和东方美学风格以“新生代”姿态回归，向世界讲好中国故事。

“以前，好莱坞、迪士尼、皮克斯就是我们创作的模板，但市场反响并不理想，观众也不买账。”北京电影学院动画学院教授马华说，从模仿到局部原创再到纯粹原创，是中国动画成长的必经之路。

关于这点，田晓鹏也有切身之痛：“我在做《西游记之大圣归来》时，常被问到的一个问题，什么是属于我们自己的东方式的表演？”多年后，创作者慢慢找到

了自己的语境，“创作的故事、美术、表演方式都是东方的，国风自然而然流淌在国产动画的血液里”。

翻开浩如烟海的动画“篇章”，人们深切见证中国动画的探索与前行，潮流和雄心。“中华文化的活力，不仅靠作品本身去发扬和传承，也来源于对IP的运营。”上海美术电影制片厂厂长速达介绍，上海美术电影制片厂近年来不断加强版权和商标的管理，围绕服饰、食品、玩具等40个大类进行了1500余件的商标注册，构建了IP转化的新生态。

展望未来，马黎认为，新技术、新应用和全产业链运营的双向赋能，将成为中国动画跨越式发展的重要途径，“站在新的历史起点上，中国动画行业要努力锚定提升精品原创力、产业竞争力、国际影响力三大目标，在推动中国动画高质量发展上展现全新气象，为增强中华民族文化自信提供坚强助力”。

据《人民日报》