

动画馆

蝉噪林愈静

薛燕平
编著

21世纪中国动画访谈录

中国传媒大学出版社

前言

21 世纪中国动画现状

——从纪录片《蝉噪林愈静》谈起

关于纪录片

2007 年,我开始制作一部关于中国动画现状的纪录片《蝉噪林愈静》。

我做这件事的目的很简单——呈现今天中国动画人的真实状况。因为这个向来低调并且不被世人了解的行业进入 21 世纪后越来越被边缘化甚至妖魔化。

貌似在世人心能配得上“中国动画”这四个字的只有曾经辉煌一时的上海美术电影制片厂,而进入 21 世纪后,中国动画便突然“消失”了。即使国人偶尔谈到今天的国产动画也大都报以嗤之以鼻的态度,似乎如今的中国动画除了“招人恨”以外就没有别的特点了。

当然,这也不能怪围观群众冷酷,《高铁侠》《雷锋的故事》《戚继光英雄传》《汽车人总动员》等“奇葩”的国产动画一次又一次地刷新了观众的下限,国产动画比起国产真人影视作品更加粗制滥造、无节操(而且又没赚到钱)。似乎在这个圈子里“只有更烂,没有最烂”。

我刚开始做这部片子时也很不看好中国动画,认为所有被采访者都会跟我一样痛骂行业环境恶劣,前途渺茫。我甚至拒绝了日本一家电视台关于“中日动画为何差距巨大”的采访,理由是“你们在做动画,我们压根儿没在做动画,因此不具有可比性。等我们什么时候认认真真做动画了,再比较差距吧”。这就是当年我的真实状态,够绝望吧?!把那拨日本人都吓到了,以为我是“抗日英雄”呢。

而我这种绝望也非毫无根据,血淋淋的事实使我不得不尽早为 21 世纪的中国

动画准备“祭文”：

21 世纪之前，全国开设动画专业的大学不过 20 所；21 世纪之后，一千多所大学如雨后狗尿苔般地纷纷开设了动画专业。

21 世纪之前，全国动画人才缺口 40 万人；21 世纪之后，全国动画专业每年毕业生近 80 万，铺天盖地的动画人才大有抢了北影厂门口等活儿的群众演员的工作的趋势（因“就业率低”，动画专业已经连续三年荣登红牌专业榜首）。

21 世纪之前的计划经济时代，全国每年动画产量恒定为 400 分钟^①；21 世纪之后，动画年产量 26 万分钟左右（这还不包括学生作业、个人创作的网络短片）。

21 世纪之前，国产动画电影总数不超过 20 部；21 世纪之后，一年上映的国产动画电影总数就超过了 21 世纪之前国产动画电影的总和。

21 世纪之前，关于动画的书籍、杂志、收藏寥寥无几；21 世纪之后，一个城市要是没有自己的动画出版物与博物馆都不好意思跟人家打招呼。

21 世纪之前，中国动画是极其不被重视的小众类型片；21 世纪之后，“文化创意产业”概念被提升到了“国家战略”高度（我不止一次听到领导大谈“做好动画就可以强国”——因为全民都其乐融融地做动画去了，美国也就大可不必担心中国人去造核武器了）。

21 世纪的中国动画是何等伟大而又可怕啊！

但是，随着纪录片采访的深入，我渐渐发现这个圈子并没有我想象的那么糟。还是有很多人在兢兢业业、踏踏实实地做事，并且创作出了一批还不错的作品。只不过大部分搞动画的人都比较宅，不善于表达，因此圈外人只能管中窥豹。

在六年的采访中我发现了一个完全没想到的有趣现象：所有被采访者都无一例外地表现出极其乐观与积极的态度。因为被采访者和我是好朋友，所以他们绝不是说官话、套话，而是抽着烟、骂着街地说出了实话。他们都通过努力在各自领域找到了适合自己的生存模式，并且都活得不错。

于是我的纪录片的主题发生了 180 度的大转弯，并且每次采访都变得欢乐起来。

在我的纪录片里，每个被采访者都会被问及同一个问题：“您认为中国动画最

① 从 1949 年起，内地电影就开始实行严格的统购统销政策。政府规定每年各片种的生产数量，并下发指标，严格监管生产。当时文化部规定全国每年只能生产 38 本（380 分钟）美术片。上海美术电影制片厂每年获得的生产批量最多（大概 35 本左右），长春电影制片厂美术片分厂、北京科教电影制片厂等机构分别消化剩余的生产批量。这个指标严格执行了 40 年，直到 1995 年 1 月 1 日才废除。每年的产量不达标可以，但是超额不可以，多了国家不收购。

不缺什么？”他们一般先是一愣（因为他们以为我会问“最缺什么”），然后就是五花八门的答案——最不缺钱、政府扶持、人才、创意、观众……总之，中国动画啥也不缺。

如果反问我这个问题，我会说：“中国动画最不缺激情，最缺时间。给它20年，把它扔到市场里，按照市场规律发展，自然就会好起来。”

关于访谈录

这十几年来，中国动画或主动、或被动地发生了太多事情，多到不知从何谈起。

这十几年来，中国动画虚火、混乱，但却从未停止在丛生的乱象之中探索属于自己的生存之路。

现在也许无法给这十几年的中国动画历史下定论，但需要人来整理与记录，以待后人评判，而这正是这本书要做的事情。

我从40余位被采访者中选出了12位最具代表性的一线创作人、管理者，将200小时的采访素材精编为一本20余万字的访谈录，其内容涵盖主流商业动画（电视动画、影院动画长片），非主流独立动画（独立艺术家、学院派），动画制片与宣发，动画配音与人才培养等方方面面，试图还原一个真实的21世纪中国动画的面貌，同时为我过去八年的人生做一个交代。

关于“野心”

市面上关于真人影视导演、演员、摄影师、录音师、美术师、编剧、剪辑师、制片人的访谈录比比皆是，但是关于动画师的访谈录却一本也没有。这从另外一个角度反映了这个行业不被人了解与重视的程度。

我希望这本访谈录能做成繁体字版本行销到港台，还能翻译成各种外文版本，让全世界的人都知道21世纪中国内地动画的现状。然后每隔五至十年做一本访谈录，记录一批又一批动画新生力量的成长。周而复始，动画人大刀阔斧地勇往直前，我则默默无闻地用一生的时间收集与见证21世纪中国动画的发展。那样到我寿终时，也许就可以把所有访谈录集结成集，换个响亮的名字出版——《21世纪中国动画发展简史（2000—20××）》（视我能活到多少岁来定吧）。

如果我持之以恒的记录工作能成为这段历史的一部分，我将感到无比荣幸与欣慰。

最后,我想以2011年著名动画导演皮三在其主办的第一届中国独立动画电影论坛“中国独立动画十年回顾”单元上的讲话来结束前言:

“我们总能听到人们在感叹,中国动画已经坍塌、破灭得不堪回首,我们自己似乎也被动画产业消耗掉了所有的希望和热忱。但当我开始这个单元的工作,慢慢收集这十年间一部部令人怀念的动画,从记忆里寻找一个个曾令人激动的瞬间时,我才发现,这十年的独立动画拥有那么多令我惊叹的作品。是时间积累的力量,还是习惯了视觉消费的我们忽略了身边的创造?有一个真诚的致敬,送给所有独立动画人——中国动画因你们的创造而有了尊严!”

要感谢的人

被采访者:AT—蔡博、AT—王天放、AT—蔡雨明、柏林、柴觅、陈雷、陈明、陈廖宇、陈英杰、陈曦、陈西风、东海、郭晓平、姜广涛、老蒋、刘北、刘可欣、刘健、李保传、李智勇、梁琨、雷磊、路盛章、胡宗京、韩晖、黄伟明、皮三、山羊、尚晓雷、石昌杰、孙海鹏、王云飞、王水泊、王川、武寒青、徐定凯、殷福军、袁梅、于胜军、应勋、张慧临、张烨、张喆

我的家人:管岛、康征、薛京山、猫粮、猫粮2号

“点名时间”网络众筹的支持者:

史更生、宋佳沅、任靖南、龙红玉、段云、毛波、汪杨珊、张智强、郝孝斐、张晓宇、马震、金子豪、周俊、杨白兰、周京、刘亦骁、陈星辰、陈永志、王云扬、张超伟、冯晓晨、孙文雯、黄筱、傅凯彬、熊俊杰、卢偲伊、张俊、寇帅、王文灏、陈悠悠、李波、谢雨圻、王萌、段成、陈松语、王晶、李悦、马骅、赵颖、刘志伟、汪莹、管吉祥、陈领、陈斯琪、肖玉雯、李昊、海牙、龙洁琼、谢启思、王驰、魏锋、朱逸宁、顾耀技、王樱男、吴疆、王瑜滨、覃智荣、黄曼、袁涛、雷铁锬、陈雪薇、刘萌薇、申晓晨、李欣玥、刘刚、黄进、丁菩、张晖、东海、林立文、程奕轩、檀静、王旻譞、吴晓苏、谢茜颖、马薇、孙聪、陈雅芬、张竞心、王卉、尚洁、林欣锐、韦莹莹、时小丹、毛泽阳、陈天任、夏文、杨叔仲、张骋、吴京田、邓梅、李游、王永海、肖潇、李莉丹、于媛媛、李思远、常伶俐、杨柠、郭璐晓、袁作寿、邓曙航、王睿、杨曦、庠寅斌、赵明坤、薛晏、金璐、朱菁、陈元吉、黄宗彦、付承旭、陶微微、许炎骏、崔嘉琛、亢晓虎、申柳潇、秦煜、黄浩、黄骅、张星宇、周祎、王凤池、黄麒霏、母健弘、姚壮、周巖瀚、杨轶、许亦飞、许华芳、黄健明、刘季禹、王腾黄、梁春、刘晓萌、韩晖、梁安妮、肖莉、王晓贝、于涸、向啸鸣、马杰、李智勇、丁文霞、崔威、陈蕴真、刘可欣、张俊熹、陈锋

目 录

前言 21 世纪中国动画现状

——从纪录片《蝉噪林愈静》谈起 /1

高科技时代的低科技动画创作

——陈廖宇访谈 /1

电视动画使孩子拥有平等的童年

——刘北访谈 /19

做敢叫自己孩子看的动画

——于胜军访谈 /39

存在即合理

——陈雷访谈 /50

影院知识扫盲帖

——郭晓平访谈 /63

动画电影金牌制片人

——陈英杰访谈 /79

动画工业标准的狂热拥护者

——王川、武寒青访谈 /115

当“薛妈”遇到“刘妈”

——刘可欣访谈 /143

配音导演眼中的国产动画

——姜广涛访谈 /158

跟着动画去旅行

——雷磊访谈 /178

当“泡芙小姐”遇到“囡囡囡”

——皮三访谈 /202

后记 中国动画的靠谱与不靠谱(导演剪辑版) /225

高科技时代的低科技动画创作

——陈廖宇访谈

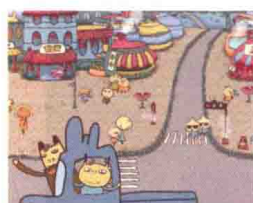
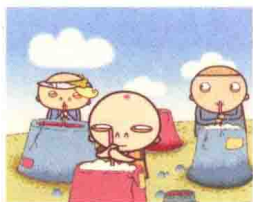

时间：2012年1月28日

地点：北京圣壹门文化传播有限公司

采访人：薛燕平

被采访人：陈廖宇

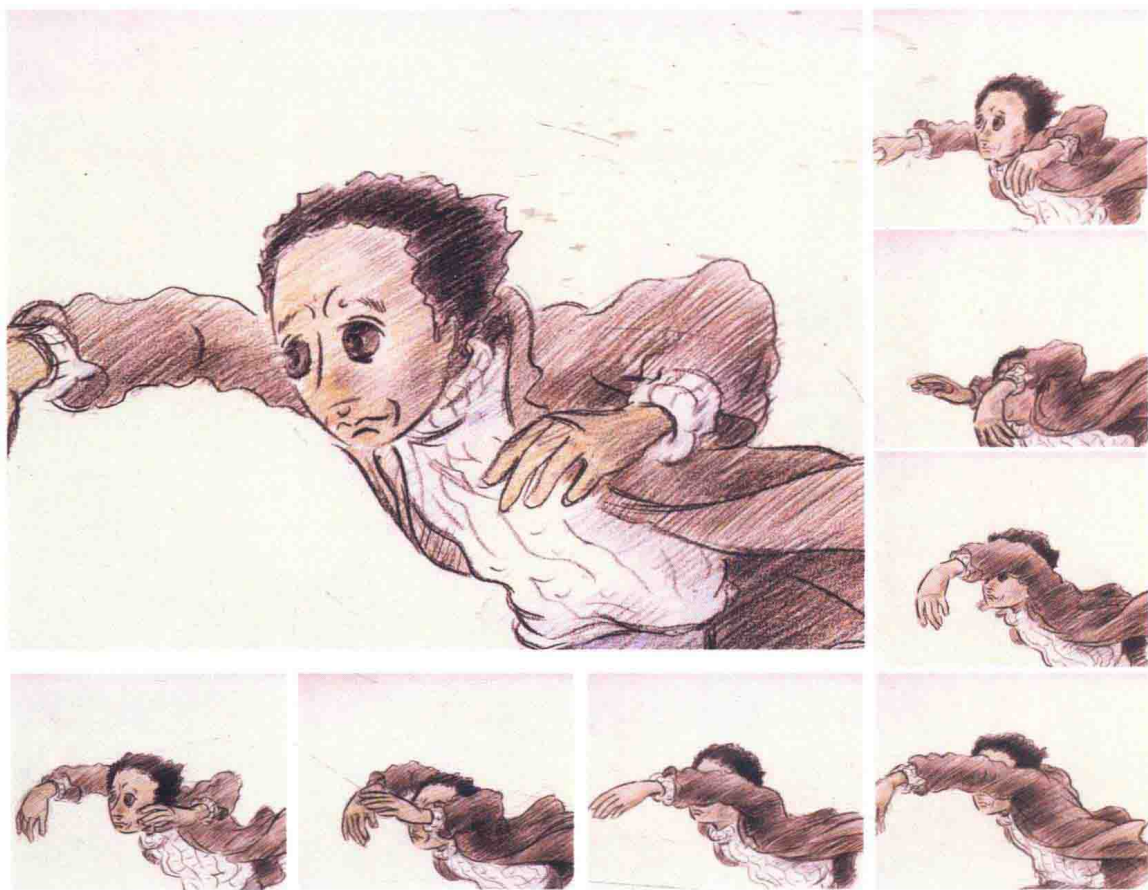
电视系列动画片《面粉镇的节日》(2008 年)

动画短片《似水年华》(2002 年)

动画短片《似水年华》(2002 年)

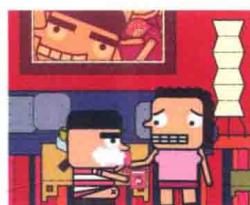
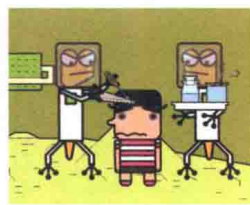
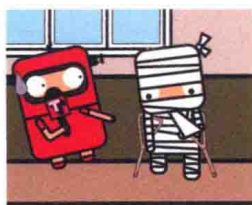
动画短片《似水年华》(2002 年)

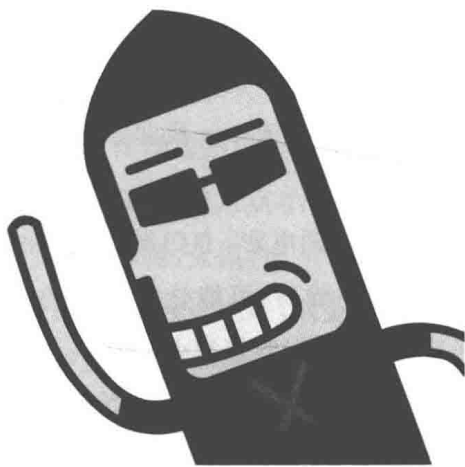
动画短片《似水年华》(2002 年)

动画短片《蜚闻记》(2011 年)

电视系列动画片《天天好习惯》(2004 年)

陈廖宇简介：

1971 年生，1990 年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）附中，1994 年毕业于北京电影学院动画专业本科，毕业留校任教至今。

现为北京电影学院动画学院副教授、硕士生导师、动画艺术系主任、中国动画研究院副院长。

北京圣壹门文化传播有限公司总导演、艺术总监。创作了大量动画电视栏目包装

作品、电视剧动画片头、动画 MV。

2005 年，网络动画《黑匣子系列》（策划、编剧、导演），获 2005 年“网络娱乐英雄会 TOM 在线荣耀盛典”网络原创 Flash 人气奖。

2006 年，60 集电视系列动画片《天天好习惯》（策划、导演），获第三届中国（常州）国际数码卡通艺术周网络动画荣誉大奖、第五届杭州国际动漫节美猴奖最佳导演奖。

2008 年，52 集电视系列动画片《面粉镇的节日》（策划、导演）。

2011 年，动画短片《蜚闻记》（策划、导演），获第八届中国（常州）国际动漫艺术周金恐龙奖最佳网络手机动画片奖、第四届厦门国际动漫节最佳手机动画银奖。

采访导读：

作为中国动画圈公认的“最佳 CP”，我和陈老师太熟了，熟到不知道该怎么介绍他。

我们隔三差五就一起抽烟、喝酒，我看他烫头。有花生米（我的标配）、猪蹄（他的最爱），俩人就能对掬（方言）一瓶二锅头。回家后各自的太太还都非常放心地说：“你和陈（薛）老师出去我放心，肯定不会抽烟、喝酒、烫头。”

陈廖宇既是老师又是老板，因此他对学界与业界都很了解。但是他却一直郁闷为何培养不出适用于自己公司的好学生（员工）。

陈廖宇虽是科班毕业却大力提倡“远离专业，以游戏态度创作”。因此，当他“游戏”地为电视台创作时，苦不堪言。

陈廖宇既想做成人动画片，却又不得不因中国目前唯有低幼动画才能生存的尴尬现状而频频让步。因此，欲知陈廖宇究竟啥样，请参见我们俩合著的《黑匣子十猫粮：动画教学现场》一书，我已长篇累牍地详细分析过此人。

问：您一向喜欢做与社会时事紧密相关、具有讽刺批判精神的成人动画，但是在今天的中国，您认为这种成人动画有生存的可能性吗？

答：从现在市场的角度——撇开我个人对艺术的追求不谈——我非常赞成做小孩儿看的東西。

在中国目前的现实情况下，无论是电视动画片还是动画电影，专门做给成人的不能说没有成功的可能性，但是从商业的角度讲，可能的障碍、可能让它减分的因素（比做给儿童的）要多得多。所以做儿童（动画片）的话可能要好得多。这一点是我从学动画到从事这个行业多少年来一直不愿意承认的。儿童的东西是好，是要做，但是我觉得中国特别缺成年人看的动画片，我一定要在这一块怎么怎么着！我现在真的不想较这个劲了，因为这是一个很现实的东西。只要没有分级制度，成人动画在中国就生存不下去。

我本身有个天真的想法，我们能不能做一个动画片，不把它归成动画片，而把它归成电视剧，把它当作情景喜剧。我们绕开这个禁区，起个新名字——新媒体，不叫动画片。希望电视台不要把它纳入少儿动画片范畴，而是把它当作电视剧播出，我只是用动画这个手段来做而已。

问：就像您此时此刻抽着烟接受我的采访，如果我直接使用真人视频做成纪录片，也许审查的时候没问题。但是如果我做成一个动画人物抽着烟接受采访，那就一定会被禁掉。

答：对。这是不现实的，我们要求国家不要对动画片进行分级，目前来说。但是实际上，要是以做片子的手段来分片子的类型，这是错误的，不能说我使用了动画手段就把动画片归入到给小孩子看的范畴，但这也是很无奈的事情，所以我的公司目前绝对不碰成人题材了。

问：您经营动画公司十几年了，如果请您从过来者的角度给想入行的动画人提个建议，您最想说的的是什么？

答：我们做动画的一般会有一个什么思维方式呢？我有一个创意，或者是一个想法，特好，特激动，就找公司去了，说：“怎么样？你给我投点钱，开始做样片了。”其实这么做就是把自己贱卖了，包括我给央视做都是这样。花大半年时间弄一个策划，全套的前期，投入资金几十万。最后，可能央视说：“批了，行！你这东西，做几百集，你挣后面的钱。”于是前期工作就变成了无偿奉送。这还算好的呢，如果后面给你做个50集、100多集的，那你还能把钱挣回来。但是往往后面的还不一定全让你做，人家外面还有很多加工公司。央视说：“104集，你6个月做得出来吗？”你敢说你做得出来吗？做不出来啊！OK，央视替你找一个公司加工。也就是说，

你辛辛苦苦弄了一个策划,弄了一套前期,人力、物力、财力投入进去,最后是白给人家做,或者说,人家给你一点钱,你便没有了任何主动权。

那我现在建议怎么做呢?横竖别人给你那点钱也解决不了你做前期真正的投入,那你何必要这点小钱呢?如果你有一个想法,或是有一个设计,自己熬一熬,自己投入时间、金钱,把一个动画片所有的前期、该设计的东西都设计完,去知识产权局也好、商标局也好,该登记的登记,该注册的注册。注册完了,登记完了,你再去找公司。他们一旦看上了,主动权就在你这里,他得给你开价。他们觉得你这个形象不错,开价。你可以不接后面的,什么给我做50集、100集。但是全套的前期的东西,投资公司准备花多少钱买断,就可以谈了,他花钱买断也好,合作也好,共享也好。

问:难道从一开始就有老板给您投资不是一件好事吗?那样心里多踏实啊,就不用为钱奔波了。

答:比如说啊,您是投资公司老板,我是创作者。我跟您说:“薛总,我有一个想法特好,您能否投资啊?”您说:“行,你先做着吧,先从我这儿拿点钱。”咱们做动画的都缺钱,一听有钱了,都特开心,心想还没干活呢,就先给我钱,多美的事情!事实上,您想一想,从我们见面的第一天开始,有意无意地我已经开始为您工作了。后面的一切完全取决于您的良心与自觉性。您要是一个有良心的老板,也许会说“这个项目还是以创作者为主”,但是大部分时候,尤其是电视台投资的片子,最后都变成“你说了不算”了。

我有一个同学在电视台工作,他给我打电话说:“我们这边攒项目呢,陈廖宇,你赶紧攒一个项目。”他为了提高这个项目的成功率,还要淡化我,因为他是电视台的制片人,就跟台领导说这是他的项目,我是他的团队成员。这个项目一旦成了,就变成了他的职务行为,我白干了!我后来就跟他说:“你傻啊!你刚开始就该拿着这个策划案跟领导说,这是谁谁谁做好的前期设定,电视台要是看上了,就跟他谈条件去,还不知道人家愿不愿意呢。”

无数次的经历告诫我,以后绝对不能干这种不明不白的东西。产生一个想法,就去跟人家谈,人家说“行,你去做吧”,然后你每做一步都要问他,说:“你看这样行吗?”因为你已经把自己定位在为他打工了。所以你想,从法律权益上讲,这么做,你吃亏;从创作上讲,这么做,你等于给自己找了一个婆婆。

我现在坚定地认为,你把一个东西做好以后,它完完全全是你的。最坏的结果也就是这个东西不成,虽然你花了一笔钱,但最后这东西100%是你的;要是成了,别人跟你谈条件,该给多少给多少。现在我们的状态是,这事没成,这东西也是别