段雯锴: 活出自己的热血漫

■ 华东周刊 王柔仪/文

三尺讲台存日月,十年创作著春秋。从 《抢狮头》到《沉默之蓝:序》,段雯锴从学生 进阶为老师, 他的作品从校园走向国际,其 创作也向更广阔的世界探索着。

在他导演的作品《沉默之蓝:序》中,有 个角色叫柯尔。以柯尔为首的"沉默之蓝"调 查小组为了捍卫正义与改造人罪犯进行斗 争,在拯救星系的过程中,"沉默之蓝"团队 的每个人都勇敢地直面过去,超越自我。

理想、热血、救赎,都能在这部作品中找 到中国化的表达。在段雯锴的人生剧本里, 这三个词同样是故事的核心。

关于寻找

华东周刊: 听说您小时候, 跟着姥爷学 过国画和素描,是在那个时候培养了对绘画 的兴趣吗?后来是什么契机选择动漫作为发

段雯锴:小时候,我听姥爷讲了很多早 年间的故事, 带我见识到中国传统民间艺 术,这些珍贵又真实的回忆都成了我的灵感 来源。记得小时候姥爷给我几张纸和一支 笔,我就可以在那儿坐一天。画画让我学会 了专注去做一件事。

那时我看了很多动画片, 记得有上海 美术电影制片厂的动画,比如《三个和尚》 《天书奇谭》,也有国外的动画,比如《猫和 老鼠》《铁臂阿童木》等。后来为了看动画电 影租了一些光盘, 也买了一些光盘, 光是 《花木兰》就看了十几遍,被这种表现形式

现在想想,当时已经在心里埋下了一颗 种子,立志要用动画这种方式来讲故事。了 解之后,我明白了只会画画和喜欢看动画是 远远不够的, 也需要有动画制作的技术,掌 握动画制作的流程。中学时期我开始自学编 程语言,学习当时的动画制作工具,也做出 一些简单的小程序和小游戏。

那时大家的愿望都是清华北大, 我也 在想,我是不是应该去一所中国动画最好 的大学,不光可以学习动画的技术,还可以 提升人文素养?于是我查了一些资料,决定 把目标锁定在中国传媒大学。毕业后我选 择留校工作,现在是一个老师,也是一个动 画创作者。

华东周刊:您曾提过,艺考对您来说是 一个寻找自我的过程。在这过程中,最难忘 的是什么?

段雯锴: 艺考是每一位动画专业学生的 需要具备哪些要素?

必经之路。整个过程还是很辛苦的,在初高 中阶段就要离开家人和朋友,经历酸甜苦 辣。但同时,这个过程也是非常难忘的,我换 了很多地方,也结识了很多志同道合的新朋 友,大家一起努力奋斗。整个过程其实是自 我的成长,这种成长很难在学校里体会到。

华东周刊: 对曾经的您和现在的您来 说,动漫分别意味着什么?

段雯锴:曾经,动画对我来说是一种向 往,一种享受。就像很多动画爱好者一样, 看到自己喜欢的动画、喜欢的情节、喜欢 的角色,会跟着把自己的时间和情感投入

现在,动画对我来说更多的是一种表达 方式,也是一种责任和态度。我需要研究更 前沿的技术来完成自己的作品,也需要找到 更合适的表达方式去做正向的传达。同时我 也关心整个行业的发展,关心我的学生如何 进入这个行业,去更好地助力行业发展。

关于创作

华东周刊:《抢狮头》这部作品对您来说

段雯锴:《抢狮头》是我和马维佳 2012 年的毕业作品,也算是真正意义上的首部作 品。四分钟短片,讲述的是一对大师兄和小 师妹为了执掌狮头,从台后打到台前,从对 抗到合作的故事。这部作品在当年获得了东 京国际动画节评委会特别奖, 并且囊括了 11 项国内外大奖,对我来说是最有力的激 励,也更加坚信自己选择的方向。

华东周刊:在创作上,您有自己的精神 坐标吗?

段雯锴:无论是国内还是放眼全球,我 喜欢的动画大师和动画作品有很多,他们在 不同领域,有着各异的表达风格,有独立艺 术动画,也有商业动画。

如果一定要说一部,我非常想推荐曲建 方老师的《阿凡提的故事》。这个故事来自于 中国维吾尔族民间文化,可谓家喻户晓。阿 凡提已被列入"世界民间艺术形象",这个角 色本身就代表着一种聪慧、勇敢、乐观、正义

这部动画片是以偶动画的方式制作的, 既有民族性的展现,又有普世的共性。它的 美术、故事和叙事,整体的意识还是非常超 前的,是一部很棒的作品。

华东周刊:您认为一部优秀的动漫作品

节展中入围及获奖,包括中国动画美猴奖最佳动画短片、东京国际 动画节评委会大奖、澳门国际电影节最佳动画奖、中国文化艺术政 府奖动漫奖、6次获得广电总局季度年度优秀动画片。

上榜 2022 年第二届中国青年动漫家成长计划。

段雯锴: 我认为一部优秀的动漫作品, 首先要有一个普适的、正向价值观的主题。 这个主题是顺应时代的, 也是抚慰人心的, 会给人力量。

其次要有好的故事和好的叙事手法,这

会体现在动画导演、编剧的修养和追求上。 有深度、有层次、有内涵、有风格,不人云亦 云、不媚俗、不概念化地堆砌元素,才能做出 有特质的高水平作品。

相关荣誉: 主创作品在全球 40 余个国家超过 100 个动画电影

再次,高的技术水准,巧的制作手法,用 技术来实现艺术表达, 结合技术的发展趋 势、结合新的传播媒介等,都是未来好作品

关于传承

华东周刊:从学生到老师,身份转变后 您有哪些感受?您的创作和教学是否存在相 互促进的地方?

段雯锴: 我喜欢待在校园里的感觉,青 春,纯粹。每次给学生们讲课,我也能收获新 鲜的思维和独到的见解。像这样互相交流学 习、多样化的环境对动漫行业的发展来说是

课堂上,我将创作中的经验和理念传递 给学生,为他们带来艺术动画、一线商业动 画创作的方法论与流程观念。我希望能帮助 他们找到人生剧本的方向,活出属于每个人 自己的热血漫。

华东周刊:学生作品中,有让您印象深

刻的吗? 段雯锴:我能说出很多片名,比如《我的 吸铁石和我死去的朋友》《沉默的扳机》《象

群挽歌》,这些优秀的学生作品共同的特点,

是找到了我们中国式、本土化的表达方式。

华东周刊:作为动画与数字艺术专业的 老师,您认为新时代我们需要培养怎样的青 年动漫人?

段雯锴:以上的片子我是指导教师,在 指导创作的过程中,我也在不断探索如何为 国家培养优秀的动画人才。我认为好的动画 创作人才,要立足于本,发自于心,创作优秀 的中国故事,讲出我们自己的声音。同时也 要培养探索和引领动画的技术发展的优秀

华东周刊:最近您在创作什么作品? 未 来有何创作计划?

段雯锴:我现在在研究新的动画形式与 技术,想立足于中国文化,在新的动画形式 上进行探索。

华东周刊:2022年是中国动画诞生一 百周年,作为青年动漫家,对中国动漫您有 怎样的祝福与期待?

段雯锴: 如今中国动画已经走过了百 年历史,中国动画人从艺术创作到产业化 的过程中不断在挑战自我, 寻找着我们独 有的表达。不论是我们的创作还是教书育 人,都要向前辈们学习,用情用力讲好中国 故事,向世界展现一个可信、可爱、可敬的 中国形象。

●段雯锴作品《抢狮头》

