

古燕梅： 用动漫唤醒心中沉睡的孩子

■ 华东周刊 吴慧中 / 文

2005 年，古燕梅与团队开始创作第一部猪猪侠系列长片时，中国还没有动漫产业这个概念。一群年轻人，抱着打造中国动漫的梦想，开始了创作。今年，古燕梅与广大漫迷们迎来了国民 IP“猪猪侠”的 17 周岁生日，不少人直呼青春的 DNA 动了。

深耕动漫产业十多年，古燕梅参与创作、运营了《猪猪侠》《逗逗迪迪》《百变校巴》《超学先锋》等多个动画项目。这一路并非都是坦途，但她足够坚持、足够热爱。她一直相信在每一个人的心里都住着一个孩子。打造动画片，就好像创造了一个平行世界，能够与观众一起在这个平行世界里变得更加温暖、快乐与童真。

动漫创作之路

华东周刊：作为 80 后，你最喜欢的一部国产动画是什么？喜欢的原因是什么？

古燕梅：作为一个 80 后，我小时候会搬着小板凳在邻居家守着电视，等着看央视频道的动画片。上海美影版的《西游记》和《葫芦兄弟》，是我印象最深刻的两部动画片，特别是《西游记》里的孙悟空非常帅。

华东周刊：《猪猪侠》动画片陪伴了一代人的童年。猪猪侠可以看作是国漫里的超级英雄，当初设计这个动漫人物的灵感是什么？

古燕梅：2004 年，我和团队开始构思“猪猪侠”的动漫形象，我们想打造一个具有中国特色的民族草根小英雄动画 IP。我们从中国文化里汲取灵感，选择了在中国人心中代表着吉祥、喜庆的红色，同时胖墩墩、圆乎乎的小猪形象恰好与我们想要打造的动漫形象十分匹配。于是，一只头戴头帽，圆头圆脑圆肚皮，代表着梦想、侠义精神与正能量的猪猪侠诞生了。

华东周刊：通过《猪猪侠》《百变校巴》《逗逗迪迪》《钶龙战记》等动画片，你希望能为孩子们打造一个怎样的平行世界？

古燕梅：很感恩能通过一部部作品陪伴孩子成长，去守护我们心中的孩子。小时候，大人经常跟我们说“学海无涯苦作舟”，长大以后我很想通过这些作品告诉孩子们，只要有好奇心，不断探索发现创造，学习也会是件快乐的事情。无论是《猪猪侠》也好，《百变校巴》也好，我希望能通过这些作品打造一个平行世界。在这个平行世界里面，学海无涯“乐”作舟。

华东周刊：你的多部动漫作品都是国漫爆款。你如何实现持续高质量产出，有没有秘诀？

古燕梅：2004 年，我们开始进行猪猪侠

创作的时候，中国还没有动画产业的概念。经过多年政策引导，中国已经有相当成熟的市场环境。自 2011 年开始，咏声动漫提出“多 IP 运营”的战略布局，针对不同用户需求，我们成功打造了“百变校巴”系列、“猪猪侠”系列、“超学先锋”系列等动画 IP，覆盖了 3~12 岁的儿童群体。

17 年来我们推出动画电视近百部，咏声动漫的年平均动画年产量达到 4000 分钟，高产量的背后离不开我们多年来在技术创新方面的探索 and 坚持。秉承“技术启迪创意，创意挑战技术”的发展理念，我们自主研发了集艺术审批、算法数据与制作管理三大核心功能为一体的工业化创作平台，让我们在疫情时期可以高效协作，持续创作。

动漫创作的意义

华东周刊：一部好的作品需要紧贴时代，你在不同时期创作的作品折射出了哪些时代变化与发展？

古燕梅：早期创作的时候，我们主要遇到的困难是如何跟国外成熟的知名 IP 抢市场。我和团队找了一个比较取巧的办法——把动画片做得尽量本土化，去贴近当时社会的热点话题。我们的早期作品《猪猪侠之武侠 2008》就是以 2008 年北京奥运会为题材，结合中国武侠元素去打造的。

此外，《猪猪侠囡囡危机》的大电影是以环保为题材，在当年取得了很不错的票房成绩。现在，越来越多的家长重视内容教育，希望孩子在看动画片的同时能够寓教于乐。因此，我们顺应市场需求，打造了轻教育动漫 IP“百变校巴”以及科普系列“超学先锋”等内容。

华东周刊：随着时代变化，观众的观影习惯日新月异，动漫创作不能墨守成规。你如何让作品保持源源不断的创新力？

古燕梅：最近，猪猪侠第十七部电视动画长片《猪猪侠之超星武林侠》入选了 2022 年亚洲电视大奖“最佳 3D 动画节目”。这部片子结合了中国武术和侠义精神题材，在国外也取得了很好的市场反馈。

今年是猪猪侠诞生的第十七个年头，这几年猪猪侠同名主题曲在抖音、快手等平台迅速蹿红。不少观众听出了童年的味道，他们都是看着猪猪侠长大的一代。猪猪侠能够保持长青的秘诀，在于我们坚持洞察市场需求，让制片和创作人员能够时刻与受众保持交流。同时在美术方面，我们通过技术手段去匹配用户在审美方面的需求 and 变化。

漫谈百年动漫

华东周刊：近年来，国产动漫“出海”频速日益加快，中国原创动画在世界动漫舞台上逐渐刷出存在感。目前，国漫 IP 出海的现

状是什么？如何助力中国动漫产业发展？

古燕梅：近年来，越来越多国产动漫 IP 成功走出国门，在全球市场上亮相，像我们的“猪猪侠”“百变校巴”等系列原创 IP，被翻译成十多种语言，通过境内外超 150 家播放平台，向全球用户提供全天候点播服务，动漫影视内容覆盖全球 50 多个国家和地区。2019 年，《百变校巴之超学先锋》入选法国戛纳青少年节目交易展 MIP JUNIOR 全球 5 部评委重点推荐优秀作品，成为唯一一部中国入选作品；近两年，我们弘扬岭南醒狮文化的作品《狮子学狮》也出海传播中国传统文化，获得了近二十项国际奖项，受国际市场认可。

此外在技术层面，可以说国漫作品在已经达到国际一流水准，但目前面临更主要的问题是如何打破地域文化差异，与发展相对成熟的欧美、日韩等国际和地区的动漫作品同场竞技。一方面，我们要加强与国际市场交流，用外国人听得懂的国际语言去讲中国人自己的故事。另一方面，我们要充分发挥中国动漫企业在打造、运营原创 IP 的经验和优势，结合海外市场的趋势与调性，构建完善 IP 产业链的海外市场运营模式。只有让大量原先不熟悉的人接受中国文化，才能证明其体量和力量。

华东周刊：你一直强调要不断从内容创作侧强化动画 IP 的爆款基因。在你看来，为什么动漫 IP 这么重要？

古燕梅：除了满足国民的精神文化需求，动漫是一种无国界的内容形式，我们应该用优秀的动漫内容去传播我们的文化，让它成为我们价值观输出的一个载体。我们是看着很多日本和美国动画片成长起来的一代，也希望可以打造出优秀的国漫作品。

喜闻乐见的动漫 IP 可以撬动千亿市值，具有巨大的市场潜力。咏声动漫的努力方向是以原创内容为核心，赋能各行各业的产品和服务，构成良好的产业生态。

华东周刊：你认为国漫的下一个风口在哪里？

古燕梅：我认为有两个风口。一个是国漫出海的机遇。随着中国国际地位的迅速崛起，以及越来越多优秀动漫企业的创制能力得以提升，近年来，很多优秀的动画内容正扬帆出海，受到了国际市场的热爱和追捧。中国动漫企业承载着向国际市场和国际社会传播中国传统文化的使命。另一个是最近大火的元宇宙概念。元宇宙时代的来临，如何结合元宇宙概念互动性与沉浸式的特点，以丰富多元化的形式去呈现原创动漫内容，是中国动漫企业面临的挑战。

华东周刊：2022 年是中国动画诞生一百周年，作为青年动漫家，对中国动漫你有怎样的祝福与期待？



※人物名片

古燕梅，广东咏声动漫股份有限公司董事、副总裁。

代表作：猪猪侠、百变校巴等系列电视动画总策划。

相关荣誉：《猪猪侠大电影·恐龙日记》荣获广东省第十二届精神文明建设“五个一工程奖”、金龙奖最佳长片动画提名奖等；《百变校巴之超学先锋》荣获广东省第十二届精神文明建设“五个一工程奖”、国家广电总局 2021 年度优秀海外传播作品等；《猪猪侠之超星五灵侠》荣获 2021 年第三季度优秀国产电视动画片、2021 年广东省广播影视奖二等奖；《狮子学狮》（制片）荣获第十九届五大湖国际电影节“最佳动画短片”、第七届印度达尔班加国际电影节年度最佳短片、第七届伦敦国际喜剧短片电影节最佳动画短片等近二十项国际动画短片奖。

上榜 2022 年第二届中国青年动漫家成长计划。

古燕梅：唯有动画可抵岁月漫长。我们都在不断成长，唯有动画永远青春。一代又一代的动画人初心不改，传承创新，为讲好

中国故事挥洒着我们各自的青春热爱。祝愿中国动画薪火相传，生生不息，迈向下一个百年辉煌。



●《狮子学狮》



●《猪猪侠之超星五灵侠》



●《猪猪侠大电影·海洋日记》



●《百变校巴之超学先锋》