孔佑阳:以国风敬动漫

■ 华东周刊 金罗曼 吴慧中 / 文

大家好,我是孔佑阳,来自超速心率文化传媒(北京)有限公司。

我创作了不少动画短片,比如《荧惑归途》《短信 Message》《生 Anima》,参与做作了动画电影《姜子牙》《白蛇 2:青蛇劫起》《钟馗》等。在我的作品里,有对传统文化的传承创新,也有对人类未来天马行空的想象。

动画和漫画于我,是兴趣,是职业,更是一生所爱。

创作进行时

华东周刊:请介绍一下您最早接触动漫的经历。为何选择以动漫作为事业?

孔佑阳:童年时期,我通过央视少儿频道、电影频道等渠道,接触到了世界各地不同题材的动画和漫画作品。回想起那段时光,我深深沉醉在这些作品中的世界里,也埋下了我从事动画行业的种子。

从最初的喜爱、初中时开始尝试自己创作故事与角色到自学漫画知识,我慢慢走上了创作这条路。报考大学时,我决定以自己热爱的动画和漫画作为日后事业发展方向,并有幸进入中国传媒大学进行专业的系统性学习。毕业后,我全身心投入到动画行业的发展之中,不仅创作了一系列优秀作品,也成立了超速心率文化传媒(北京)有限公司,我感觉自己很幸运,也很开心。

华东周刊:您的作品都有着深刻的主题和意义,请谈一下您的创作理念和风格。

孔佑阳:我个人喜欢从现实的社会浪潮、思想浪潮以及大众关注的情感热点出发创作,特别关注同龄年轻人的思考和想法,将其作为创作作品的核心出发点,同时结合相应的奇幻和科幻题材。将现实与幻想结合,充分利用创作动画和漫画时天马行空的想象力以及其本身特有的表现力,去表达我们的想法和情感。在动画和漫画领域,我自身也在探索过程中,希望一步步通过作品的积累,挖掘更生动的表达形式。

华东周刊:动画短片《荧惑归途》与短篇漫画《植物人》等动画和漫画作品内容充满未来超科幻元素,您平时如何积累这些超现实创作素材?如何获取创作灵感?

孔佑阳:我很小就接触并喜爱科幻作品,像儒勒·凡尔纳的《海底两万里》,在成长阶段也很爱读科幻,从"黄金时代"到"新浪潮时代",一直到现在刘慈欣老师和韩松老师带动的中国新科幻浪潮,我都在关注和阅读,了解这些科幻作品的设计理念,留意当下现实社会中的科技元素。

我会从中汲取灵感,融入自己的生活体验和情感,进而发散性地去思考创作。以《荧惑归途》为例,它其实是一个情感大于技术的创作,基于游子归家的情绪,在星际之间有星际高铁作为工具载体的世界讲述亲情。

华东周刊:导演、编剧、主创、作者、剪辑师、美术设计支持、宣传设计师、特效设计师……您在动画和漫画创作过程中身兼数职,这些身份几乎涉及动画和漫画的每一个创作环节。这些身份的共性与特性是什么?您最享受哪个角色,为什么?

孔佑阳:这些身份的共性是都需要与各个部门紧密沟通和配合。但最重要的是理解作品的核心和情感,一定要去咀嚼作品背后要传达的内涵。区别主要是具体技术环节上的不同。我个人比较偏好于创作前期创造性阶段。最享受的角色是导演,因为我可以通过导演这个身份把控整个作品,和观众分享自己的价值观和情感。当我想好自己的作品要表达的内容和呈现的效果时,激情、冲劲和执着会给我无穷的能量,并带动我的团队,协同各个部门艺术家,将虚幻的想象落地执行,这是一个十分享受的过程。

文化强互动

华东周刊:您参与的作品《姜子牙》及《白蛇 2:青蛇劫起》以传统民间故事为题材,并获得超高评价,证明了传统文化与动画和漫画的互动能够擦出绚烂火花。您认为中国传统文化在现代动画和漫画创作中的地位和作用是什么?

孔佑阳:传统文化是我们民族文化的保障和基础,它记载着我们华夏民族从远古至今的想象力变迁、人文哲思、情感传达。传统文化为我们的动画漫画创作提供了源源不断的丰厚养料与启发。不同的时代,同样的一个经典文化故事能用动画与漫画这种语言表达出不同时代的思考和特点。

华东周刊:您如何挑选适合动画和漫画创作的传统文化故事?

孔佑阳:找到自己与传统故事的共鸣,或者结合当下大部分观众共鸣的情感点和核心思想。我每次在阅读和研究传统故事时,对于那些能够产生很强画面感的故事,我会给予自己的想象重新塑造故事。此外,我会思考这个传统故事和当下所处时代有什么共性的意义?我想通过新作品给观众传达什么?通过从不同的角度看传统文化故事,继而发现新亮点,从而填补空缺,最重要的是找到传统文化故事与现实的一个连接点。

●孔佑阳作品:《生 Anima》

●孔佑阳作品:《荧惑归途》

●孔佑阳作品:《短信 Message》

华东周刊:基于传统文化故事的动画和漫画作品是对传统文化的二次创造。动画和漫画如何赋予传统文化新生命力?

孔佑阳:我认为应该以当下的一个视角去提炼和再解读传统文化,再以动画或漫画的形式去重新塑造故事。例如大家都知道姜子牙、钟馗是谁,但是大家可能不知道它背后经历了什么样的困境,经历了什么样的时代浪花,让它成为现在的它以及人物自身想要的是什么,我认为这些都是值得我们去尝试挖掘的。

华东周刊:动画和漫画作品在传播传统文化的同时,传统文化该如何推动国漫创新?

孔佑阳:我觉得动画、漫画作品和传统文化是互相成就和互相催化的关系,用新的视角去挖掘传统文化,传统文化带给我们更多的是启发性的东西。

国漫新未来

华东周刊:您的作品中出现了不少大场面和特效,能看到许多高科技的影子。如今,随着 AIGC 等新科技的出现,您对于动画和漫画技术的发展和未来前景有什么看法?该如何运用这些科技赋能动画和漫画发展?

孔佑阳:像最近出现的 AI,其实对我们行业有很大的冲击和刺激,但我认为科技的发展对动画和漫画行业是一件好事。当技术的壁垒越低,大家可以花更多的时间在故事内容本身、人物形象塑造上。同时,科技的进步,可以一定程度上减少动画和漫画的制作难度,团队可以用新技术创造出新的视觉效果。

华东周刊:除了科技,创新与传承也是国产动画和漫画发展的重要支撑。在您看来,如何通过文化传承与创新,赋能国产动画和漫画高质量发展?

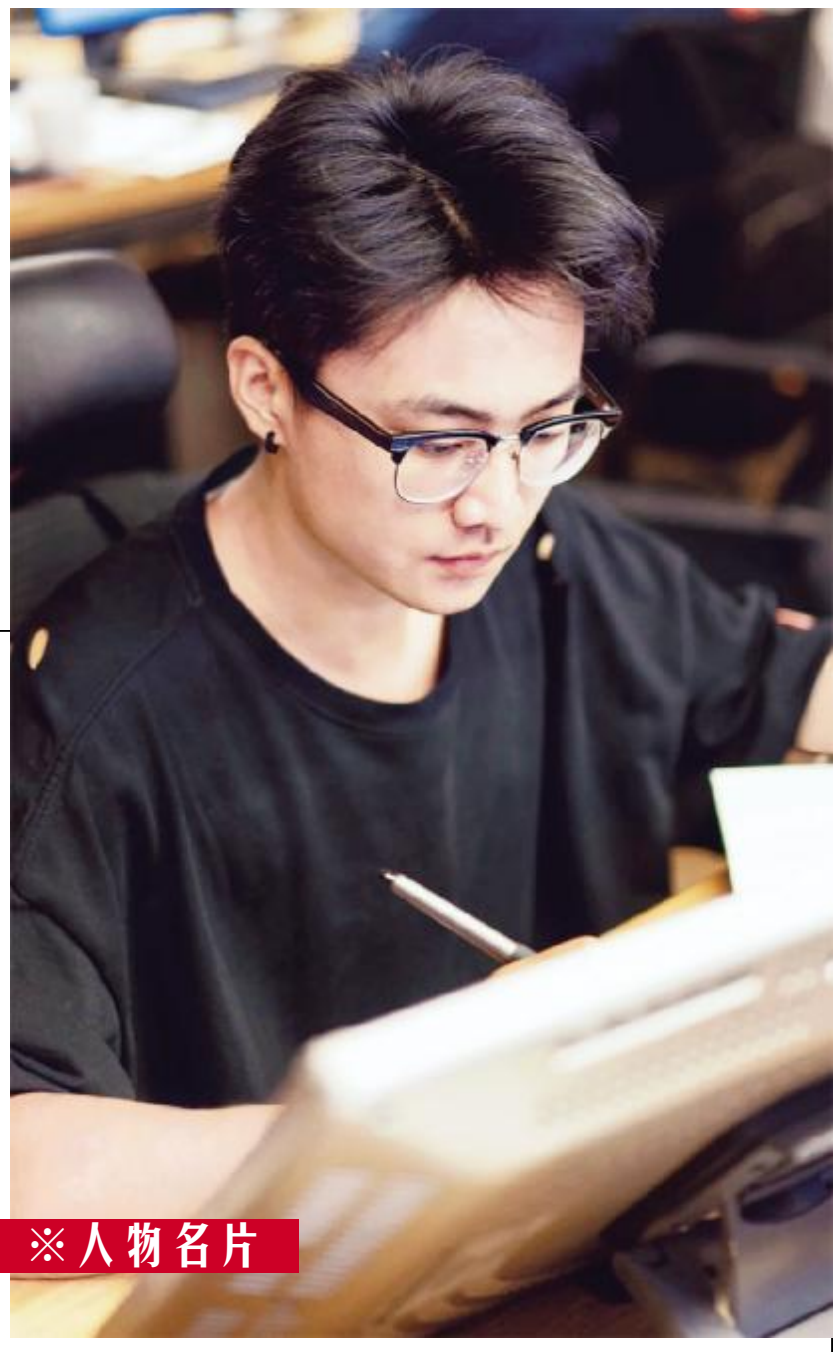
孔佑阳:我觉得,现在的创作者需要花更多的时间去阅读和深挖不同领域的传统文化知识,基于现实去连接传统文化。看到过去、现在和未来存在的永恒性问题,将传统文化与科技相结合,进而创造出高质量的动画和漫画作品。

华东周刊:青年动画和漫画创作者应该承担怎样的社会责任,通过作品传递什么信息和价值观?

孔佑阳:最重要的是要有民族性,同时兼具世界性去思考创作作品。中国动画和漫画历史上有许多经典的作品,我们应该研究自己民族的各种传统文化,同时考虑世界性的传播,做好文化输出和交流工作。创作者不应该闭门造车,从自身开始做起,让中国的优秀动画和漫画作品和传统文化走出去。

华东周刊:在您心目中,"未来式"的中国动画和漫画是什么模样的?

孔佑阳:未来的国动和国漫该是百花齐放的,有各种各样的类型、题材、制作方式、思想表达及媒介,每一个维度都有无限的可能。未来的国动和国漫肯定不是单一化的,而是多元化的。



※人物名片

孔佑阳,超速心率文化传媒(北京)有限公司导演、创始人 CEO。

代表作品:2015 年导演短片《短信》获星漫奖、世界微影节奖等奖项。2016 年导演短片《生》收获以刘慈欣为评委的水滴奖等十几项奖项。2017 年加入《姜子牙》担任主创、故事板艺术家、剪辑师、美术设计支持、宣传设计等工作,随后参与《白蛇 2:青蛇劫起》《钟馗》故事板等工作。阴阳师沉浸式数字艺术展《穿越万象绮丽共生》特邀艺术家。2020 年创立超速心率文化传媒(北京)有限公司,专注原创动画开发创作。2021 年受邀参与胶囊计划 S1,导演原创动画短片《荧惑归途》。

相关荣誉:动画短片《生 Anima》荣获 2016 中国科幻大会水滴奖视频组银奖、2016 第 16 届北京电影学院动画学院奖优秀作品奖,《短信 Message》荣获世界微影像节优秀奖、2015 腾讯星漫奖,原创中式民族奇幻 IP《云山森海记》荣获 2023 中国青年动画电影周"艺创·未来"中国动画人才新星计划全国前五获奖项目,《眼保健操》荣获第三届中国国际青少年动漫与新媒体创意大赛原创插画类二等奖。原创动画《绣蝶》获中国青年动画导演扶持计划提名。

上榜 2023 年第三届中国青年动漫家成长计划。

●孔佑阳作品:《姜子牙哪吒贺图》

●孔佑阳作品:《哪吒闹海》