

玄机科技：以时尚科技传播中国文化之美

●《秦时明月》海报

■ 洪 铃 施 杨 / 文

2005年，杭州玄机科技股份有限公司在杭州高新区(滨江)成立。如今，历经近20年发展，“成年”的玄机已成长为国内顶尖的动漫制作运营企业。

从《秦时明月》，到《天行九歌》《武庚纪》《斗罗大陆》《吞噬星空》，玄机将中国传统文化的精髓与现代青少年的审美喜好融为一体，向世界源源不断地输出青少年动画作品，展现中国文化之美。

“以时尚科技传播中国之美”，这是玄机科技的心理理念，亦是其发展至今的不竭动力。

讲好中国故事

近年来，国漫呈现出快速增长的态势，各种IP改编作品层出不穷。这些改编作品在获得大量粉丝关注的同时，也引发了业界对原创与改编之间关系的深度思考。一方面，知名IP具有强大的粉丝基础和品牌效应，为动漫作品的成功提供了保障；另一方面，如何在保留原作精髓上进行创新，成为摆在创作者面前的一大挑战。

继承与创新何以权衡？对于玄机而言，便是在改编中融入现代审美元素，使其贴近青少年喜好的同时，保留中国传统文化价值观。

“以《秦时明月》为例，该作品背景定位于战国末期，秦始皇嬴政睥睨天下的时代。这一时期人们的服饰普遍为粗布麻衣，色彩也非常朴素。如果完全还原当时的普通百姓穿着，以暗色作为动画呈现方式，会显得比较枯燥，对此我们做了一些调整。”玄机科技宣传总监茅中元介绍。

除了对服饰颜色进行调整之外，玄机在服饰风格上也进行了部分调整。茅中元解释：“中国文化的博大精深与融会贯通，致使不同时期不同历史背景下人衣着有所不同。如果我们完全按照历史原貌进行复原，可能与现代审美产生较大差距。”

点开《秦时明月》，各类角色造型让人眼前一亮。盖聂气质从容稳定，内敛睿智，坚毅隐忍。作为反秦势力的侠客代表，他身着青白色的布袍，长袍的领口、袖口、下摆以青色相间，寓意着剑客的潇洒、朴素、利落。姬如千泷，在整体服装造型上采用传统的宽袖曲裾，以白与蓝作为主色调，白色寓意着高洁，蓝色象征着神秘，与阴阳家的神秘莫测、淡漠而疏离十分贴合……

2007年，《秦时明月》在国内首映，收获了无数动漫爱好者的关注。而今，这部中国首部3D武侠动画系列剧已更新至第六部，被翻译为英语、阿拉伯语、德语、意大利语等7种语言，在全球42个国家和地区发行。

百步飞剑、夜尽天明、诸子百家、万里长城、君临天下，《秦时明月》承载的中国侠义之道，融合历史、武侠的剧情、富有民族特色又不失时代感的动画造型，

将“百家争鸣”的中华娓娓道来的同时，也为全球观众再现了两千多年前风起云涌、瑰丽多姿的中国。

“玄之又玄，众妙之门”出自《道德经》第一章，也是玄机科技名称的由来。玄机二字，既包含道家思想中对于宇宙万物玄妙之处的探索，也体现了对于动画创作中无限可能与创意的追求。

在茅中元看来，每一部动画作品都是一次

对未知世界的探索，都是一次对中华优秀传统文化的传承与创新。在当今飞速发展的时代，动画的创作应与时俱进，与当代审美风格相契合，真正与观众产生共鸣，从而为青少年讲好中国故事。

拥抱前沿技术

当然，一部好的作品除了有深度的内容表达，同样离不开技术的加持。一路走来，玄机积极探索，不断挑战，可以说是最早将实时动画捕捉运用于动画番剧、将实时渲染技术运用于动画制作的动画公司。

其采用高技术三维CG技术，在《秦时明月之百步飞剑》里，不只重现了先秦时期的长城等千年古迹，也制造了流水、小桥等唯美的景色，令3D动画强烈的动态效果兼具手绘动画的精美细腻。

同时，为进一步提高制作效率，聚焦主要角色的打造，玄机科技早在多年前就首次将AI技术引入了动画制作。茅中元解释道：“很多时候，群众演员作为背景，看似不重要，但其实承担了很大的分量。他们不仅得存在，还要做他们需要做的事，这如果纯靠画师，工作量是很大的，用AI来做，制作速度能够有效地提升。”

当前，玄机已初步形成六大AI虚拟平台，包括虚拟片场、虚拟演员、虚拟表演、虚拟拍摄、虚拟演播厅、虚拟灯光等，全方位为动画制作技术打造便利。

就虚拟片场来说，它与传统影视行业的拍摄片场不同，不受天气、场次安排、演员档期等外部因素的影响，可以迅速完成场地的搭建和转换，让动画场景构建变得更高效快捷。此外，虚拟片场具备跨越时间、空间的能力，从远古时期的神话时代，到现代都市以及未来世界、宇宙探索等，皆可包含在片场当中。

得益于AI领域的不断探索，近日，玄机与百度文库达成战略合作，共同探索AI在动漫创作领域的垂类进化，并开展跨模态技术、内容及IP共创等多领域应用的探索，携手助力国产动漫的创新发展。

谈到未来，茅中元表示，玄机科技将继续以打造中国优秀动画为发力点，发扬中国传统文化中的“真、善、美”，为青少年提供接近现代生活的优秀动画作品。“与杭州高新区共同成长，我们感受到了很多阳光雨露。目前，许多好故事、好IP等待开发，我们将继续致力于动漫制作技术和运营流程化、规模化的发展。”

扫一扫 看视频

网易：用热爱拓宽游戏边界

●《逆水寒》海报

■ 洪 铃 / 文

提及中国文化产业的佼佼者，网易无疑是其中不可忽视的一员。近日，网易发布2023年全年财报，企业营收再创新高，同比增长7.2%至1034.68亿元，成功突破千亿营收大关。

值得一提的是，在这份亮眼的成绩单中，游戏及相关增值服务表现尤为突出，净收入达到816亿元，占总营收的78.8%。这一数据不仅反映了网易在游戏领域的深厚积累与持续创新，也体现了其在文化产业中的核心竞争力和市场地位。

事实上，自2001年成立事业部，网易游戏便以“游戏热爱者”为定位，持续输出精品游戏。在杭州高新区(滨江)这片文化热土，为玩家打造出了一个又一个高品质游戏。

内容至上

内容作为文化和精神寄托的双重载体，是游戏不可或缺的灵魂。20多年来，网易游戏围绕“游戏的本质是内容”，成功塑造了一系列深受玩家喜爱的游戏作品。

这些作品不仅以其精美的画面、震撼的音效和扣人心弦的剧情吸引众多玩家，更以其深刻的文化内涵和精神寄托，成为了玩家们心中的经典之作。

以《射雕英雄传》为例，游戏深入挖掘原著小说精髓，通过创意十足的内容设计，将玩家带入一个充满江湖气息、文化底蕴深厚的虚拟世界。游戏中，不仅有探险解谜类型的宝箱寻找、迷失解秘、机关宝箱，还有充满大宋风土人情的算命、河伯神龛、听曲、问答百科、益智类小游戏以及单人休闲游戏静修、弹琴、吟诗、舞蹈等。玩家可任意选择不同玩法，沉浸式感受金庸先生笔下的奇妙江湖。

再比如，以武侠为题材的在线角色扮演游戏《逆水寒》。网易游戏团队复刻“西湖龙井”产地——龙井村茶田，根据各地采茶民歌，改编谱写《采茶歌》的同时，还加入了斗茶、茶百戏两类茶文化玩法。

斗茶即比赛茶的优劣，始于唐，盛于宋，是古代富有盛名的雅玩。在游戏支线中，游戏角色会教导玩家斗茶诀窍“一斗汤色、二斗水痕”，玩家还可以观摩苏东坡与茶道大家斗茶，通关后可获得“茶博士”称号。据统计，至今已有超过300万玩家获得此称号，成为江湖远近闻名的茶艺大师。

听吴依软语的民间小调，赏万顷碧绿的葱郁茶田，悠悠茶韵尽显于虚拟数字空间。成立以来，网易游戏便始终坚守“内容为王”的核心理念，致力于打造极致的游戏体验。从《梦幻西游》《大话西游》开始，一场有关游戏与内容的探索之旅就已拉开帷幕。

如今，多款自研新品登顶多个垂类赛道，实现了历史性突破。《巅峰极速》依靠精品赛车内容，在中国港澳台市场表现亮眼，在台湾上线首周即登顶iOS畅销榜、下载榜。《全明星街球派对》持续突破体育赛道，成为首个登顶iOS畅销榜的篮球手游。无限流言情手游《世界之外》凭借优质内容及沉浸式恋爱体验，作为2024年开年最大黑马，一举摘得iOS免费榜冠军，引爆女性玩家圈层。

与此同时，《蛋仔派对》《倩女幽魂》《阴阳师》《第五人格》《明日之后》《率土之滨》《荒野行动》《一梦江湖》等多款游戏，也凭借其不断创新和优化游戏内容，吸引了无数游戏玩家的目光。

以匠心 致创新

当然，除内容外，品质与创新也是游戏亘古不变的课题。随着AI技术的迅猛发展，其在游戏行业的应用取得了长足的进步。从最初简单的“AI生成文字、图片、代码”等工具型应用，到如今深入渗透至游戏研发、运营的各个环节，它为游戏行业带来了前所未有的变革。

近年来，网易坚持AI等关键技术自研，加速技术应用实现游戏业务突破，《逆水寒》便是自研技术结出的硕果之一。

作为首个大规模应用AI玩法的主流游戏，《逆水寒》手游基于底层伏羲AI大模型，首创虚拟报业系统《大宋头条》，AI根据玩家兴趣全自动生成超过3亿条图文并茂的江湖要闻，继续探索AI变革游戏体验的场景化落地。

不仅如此，智能NPC系统也是《逆水寒》的一大亮点。这些NPC不再只是简单的角色扮演，而是拥有独立意识、情感和记忆的“真实人物”。玩家在与NPC互动时，不仅能感受到他们的性格特点、行为逻辑，甚至还能在他们的记忆中探寻游戏的隐藏剧情。即便你是个究极内向“I人”，依然可以安全无压力地找到社交的乐趣，随时随地与智能NPC来一次亲密互动。

以匠心，致创新，这是网易游戏自成立以来就秉持的理念。在浮躁的市场大环境下，网易坚守初心，以“热爱”之心驱动着一个又一个精品内容在杭州高新区(滨江)诞生。

谈到未来，网易表示，“与杭州高新区(滨江)共同成长的20多年来，切实感受到了这里的氛围与政策。未来，网易游戏将持续探索游戏多元价值，在与杭州高新区(滨江)的融合发展中实现共生共赢。”

扫一扫 看视频

中南卡通：让中国动漫梦走向世界

▶▶▶ [上接 A1]

作为动漫行业的先行者和领军企业，中南卡通一直以来致力于培养优秀人才，这些动漫人才后来进入杭州高新区(滨江)、杭州乃至全国的动漫企业，充分体现了龙头企业的人才“溢出”效应，企业因此被称为动漫界的“黄埔军校”。

发展路上，中南卡通对杭州高新区(滨江)的营商环境赞不绝口。杭州高新区(滨江)在文化扶持政策方面的先行先试，不仅为本地文化产业的蓬勃发展提供了一流的营商环境，也成功向全国输出了扶持动漫产业的“滨江样板”。

21年 不止于原创动画

“两万余人、一百多艘巨船，一次遥远而艰难的旅程，一次史无前例、走向海洋的壮举。”2009年，中南卡通以民族英雄郑和的故事为原型，推出历史题材动画片《郑和下西洋》。该片预售23个国家和地区，进入了

●《郑和下西洋》海报

世界100余个国家和地区的播映系统，覆盖所有“一带一路”的国家和地区。

为了做好第一部民族英雄系列作品，中南卡通特别邀请了国内动漫界的权威——

北京电影学院动画学院院长孙立军、中央戏剧学院教授杨健等一批专家把关、担纲，创作出了一流的动画剧本。精益求精打磨出来的精品，让《郑和下西洋》荣获国家精神文明

建设“五个一工程”奖，成为全国首个获此殊荣的动画作品。

民族的、世界的。在中南卡通的动画世界里，中国民族英雄是展现中国文化的重要内容。《郑成功》《中华治水故事》《苏东坡与杭州的故事》《钱王传奇》……这些耳熟能详的名人从书本里走了出来，在动画作品中焕发生机。

深耕原创动画领域的21年里，中南卡通还创作了《魔幻仙踪》《乐比悠悠》等优秀动画作品，先后获得国家动画精品一等奖等各类国内国际奖项190余项，影视动画出口稳居全国前列。与此同时，企业还获得首批国家重点动漫企业、国家重点高新技术企业、国家文化产业示范基地等荣誉，连续18年蝉联国家文化出口重点企业。

“我们不仅是一家原创动画企业，也是一家科技型企业。”吴建荣表示。如今，中南卡通已完成传统文化企业到数字科技文化企业的转型升级，“之江一号”AI表演动画平台、“版钉”数字文化版权保护平台、“510融合发展工程”等数字平台被全国复制应用。2021年8月，中南卡通申报运营的“浙江数字文化国际合作区”荣获“国家文化出口基地”，成为全国唯一的国家级数字文化

贸易功能区。

在中南卡通“之江一号”AI表演动画数字摄影棚内，一群专业的动画演员正在演示各类动作。从挥舞利剑到翻滚躲避，他们的每一个动作都被摄像头精准地捕捉下来。同一时间，屏幕上的虚拟动漫角色做出相应动作。“完美同步”背后，是150个360FPS高精度动捕相机对动画演员进行无死角的高频次动作捕捉。

让中国动漫梦走向世界。未来，中南卡通将紧贴时下主流市场风向，以头部动漫IP矩阵探索动漫市场的增量空间，从少儿动漫领域向全年龄段动漫市场扩展，持续推动国际交流合作、拓展国际市场，向世界讲好新时代的中国故事。

扫一扫 看视频