

长沙妹子杨芝科是中美合拍动画电影《猫和老鼠:星盘奇缘》创作者之一

融入东方韵味,她用动画撬动世界想象

▲杨芝科生活照。

◀杨芝科设计的动画分镜草图。

受访者 供图

扫码看视频

“一部90分钟的动画影片,前期的分镜制作用时需3到5年。”在《猫和老鼠》IP诞生85周年之际,以东方奇幻冒险为核心、融合中华传统文化的中美合拍动画电影《猫和老鼠:星盘奇缘》为全年龄观众奉上了一场跨越时空的欢乐盛宴。

电影分镜头艺术家杨芝科是一位“90后”长沙姑娘,也是这场文化碰撞与创意迸发中的关键创作者之一。她以独特的视角与专业的笔触,在经典IP的框架下注入东方韵味,让汤姆与杰瑞的冒险故事在充满中国元素的奇幻世界里焕发出新的生命力。

8月25日,杨芝科接受三湘都市报记者采访,讲述了属于自己的动画故事。

■文/视频 三湘都市报全媒体记者 田甜 通讯员 钟需宁 甘雪娇

从“旁观者”蜕变为“核心创作者”

“分镜是项目早期‘蓝图’,要在孵化期就勾勒出故事的骨架。”2016年,杨芝科从江南大学视觉传达设计专业毕业后,进入动画公司,从事海报、宣传物料等后期设计工作。在参与动画电影孵化项目时,偶然接触到分镜师岗位,这个处于创作端、在项目孵化初期就介入的角色,让她找到了创作的热情。

“1分钟的打戏,需要绘制的动态分镜最少要120张图片才能看出流畅的动作设计。”杨芝科介绍,从后期设计转向前期分镜,跨度远超技能范畴,需要介入故事核心创作。为了掌握三维动画全流程,她“蹭”遍公司大小会议,观察各岗位协作,逐渐走上转型之路。

为追求更专业的动画创作能力,2018年杨芝科远赴美国纽约视觉艺术学院攻读计算机艺术专业。其间,她主导的三维叙事动画影片《复苏之舞》于2019年在纽约启动,历经两年打磨,2021年完成制作。作品将中国传统舞狮与西方芭蕾文化相结合,以细腻的情感叙事,生动诠释传承与家庭支持的主题,斩获法国戛纳独立电影节、学生奥斯卡奖提名等30余项国际奖项,并在2024年摘得A'设计大奖赛2023—2024年度媒体、动画、影视类金奖,成为她职业生涯的亮眼注脚。

“惊喜之余,这些成就更像是一种肯定,至少证明我们艺术创作的探索路径是可行的。”杨芝科笑着表示。

凭借动画创作,讲好中国故事

2021年毕业回国,杨芝科加入《猫和老鼠:星盘奇缘》制作团队,该影片于今年8月正式登陆中国银幕。“合拍片其实是跨文化沟通的友好载

体。非常难得的是,合作给了我们团队较大的自主创作空间,让我们可以进行一些中华优秀传统文化的输出。”

“我个人非常喜爱中国传统文化,历史、民间流传下来的东西里,有很多元素具有普世的美感,比如京剧、故宫红墙等。”杨芝科告诉记者,动画的创作可以从大家所熟知的文化符号切入,再阶梯式融入内容,做文化背景的拓展。“就像《复苏之舞》中舞狮这个元素,很多外国观众都知道舞狮,但到底是怎么练的、体现了什么文化特性、如何延续,这些是大家不知道的。”杨芝科说,把这些放到动画影片中,不仅让国外受众直观感受到中华传统文化,更能通过趣味剧情让更多小朋友产生兴趣,实现文化传播。

“10个好点子,能走完孵化期的可能只剩3个。”杨芝科坦言,项目夭折、创作成果付诸东流是常态,经济压力与漫长周期更让许多人中途离场,“能留下的,都是‘用爱发电’的人”。即便如此,杨芝科还是坚持下来了,也见证了中国动画行业的发展变迁。10年前,动画常被视为儿童专属,行业认可度低,如今,《哪吒之魔童降世》等作品的成功,让市场逐渐升温,行业迎来新的机遇。

“动画是以最小成本探索人类可能生活的方式。”导师的这句话始终激励着杨芝科。在她看来,创作虽充满压力与风险,但创作带来的快乐和无限空间,足以成为坚持的理由,“我们笔下的幻想,或许会成为后人的方向”。

从《复苏之舞》获多个国际奖项到《猫和老鼠:星盘奇缘》的文化融合,杨芝科用作品诠释着动画的力量。她相信,如同《疯狂动物城》《寻梦环游记》传递的愿景,动画创作能影响很多人,为社会带来深层意义。在这条充满挑战的创作之路上,杨芝科与众多坚守的动画人一起,用画笔编织跨越文化、触动心灵的梦境,让中国动画在世界舞台上绽放光彩。

长沙10岁女孩摘下全国航模冠军

三湘都市报8月25日讯

前不久结束的全国青少年航海模型锦标赛上,来自长沙市天心区青园小学的四年级学生莫蕊熙用亲手制作、调试的小船,摘得U18组全国冠军,并凭借该成绩获国家一级运动员称号。

8月25日,面对三湘都市报记者采访,10岁的莫蕊熙淡定表示,“比赛时没想那么多,就是专心看好我的船和标。”

短短一年半,从偶然试水到全国冠军

蔚蓝的池面上,一艘白蓝相间的动力艇划开清澈的水波,灵巧地绕过一个个浮标,速度快得几乎掠起浪花——这艘MINI-MONO航模的操控者,正是莫蕊熙。

莫蕊熙与航海模型的缘分始于一年前,一次英语课外班上,老师让她尝试动手操作航模,她立刻被“水上F1”深深吸引。“动手试了一下后,觉得很好玩。”莫蕊熙回忆道,“从那以后,航模成了我生活中不可或缺的一部分。”

训练大多安排在周末、寒暑假和小长假,年仅10岁的莫蕊熙有着超出年龄的自律。除了完成学业,她把业余时间都花在了训练上。

比成绩更宝贵的,是在比赛中成长

航海模型比赛并非只是速度的较量,更考验技巧与心理素质。比赛中,选手需在规定时间内尽可能快地绕浮标按规定的线路航行,“贴标”成为关键——要求选手在高速中精准控制航模贴紧浮标转弯,不能撞标、漏标。“贴标”技术直接影响航模速度,要求选手具备极强的专注力、空间判断力和稳定的操控手法。

莫蕊熙在模型组装中也没少遇到困难,因年龄小、手部力量不足,连“拧螺丝”这样看似简单的步骤都要反复练习,她总是在每次训练后认真思考“如何突破自己”。妈妈刘女士表示,家人和教练始终鼓励她,帮助她在不断尝试中积累经验、建立信心。

刘女士透露,本次比赛莫蕊熙的目标原本是二级运动员证书,没想到一举夺冠,超额完成目标。

莫蕊熙告诉记者,站上领奖台的那一刻最开心,比成绩更宝贵的,是航模带给她的成长。“我觉得自己变得更沉稳了,面对压力,学会了深呼吸,也会在赛前与妈妈、教练沟通,他们的鼓励总能让我安心。”莫蕊熙说。

“既然是兴趣爱好,就要一直坚持下去。”未来,莫蕊熙希望继续深耕航模运动。

■文/视频 全媒体记者 高煜棋
通讯员 乐梧亭 邵美琪 罗文嘉

莫蕊熙在组装航模。受访者 供图