

动漫新职人： 把兴趣爱好变成职业

本报记者 张涛 刘惠媛 文/图

张媛华游戏原画作品。

↑动画师袁庆。

←袁庆的动漫作品《三国BOSS》。

←张媛华游戏原画作品。

↓游戏原画师张媛华。

↑薛翌迪的动漫妆造。

→薛翌迪(左)在工作中。

动画师袁庆：

向世界展示神奇宁夏

六月,阳光炽热。银川市金凤区CBD保险大厦,宁夏禹羿文化科技有限公司一台电脑前,年轻的身影专注而投入。

“90后”动画师袁庆正全神贯注盯着双屏电脑,轻点鼠标,精心雕琢动画作品。从绘制动画人物、搭建虚拟场景框架,到为动画调色渲染,再到将动画人物巧妙融入实景视频,每一个环节都倾注着他的心血。为了让动画人物与实景画面完美融合,袁庆紧盯屏幕,反复审视色彩搭配,调整人物动作细节与场景光照效果;为了让动画场景更加自然生动,他还调整画面景深,以及运镜的角度与速度。在他的努力下,原本静态的平面画作仿佛被赋予了生命,在视频里灵动鲜活起来。

“对我来说,做动画师最大的乐趣,就是沉浸到动画角色中,赋予他们鲜活的人物、场景,为大家搭建起一个具体的视觉框架,迈出游戏图像化的第一步,统一游戏美术团队的认知,确定设计的方向,明确表现的风格,落实到制作,贯穿产品的始终。”游戏原画师张媛华侃侃而谈,“游戏原画师在整个游戏美术设计链条中,扮演着承上启下的关键角色。”她认真解释道,“对上,我们要精准解读游戏策划案,创作出与游戏世界观严丝合缝的原画作品;对下,要为3D建模、动画制作、特效设计、程序开发等后续岗位,提供清晰明确的美术标准与创作依据。”

见记者仍面露疑惑,张媛华笑着补充,“我们这行,就像是把文字‘翻译’成画面的‘灵魂画手’。不管角色的喜怒哀乐

游戏原画师张媛华：

给热爱留足呼吸感

“动漫游戏原画是游戏制作前期的一个重要环节,原画师需要根据游戏策划的文案,设计出整部游戏的美术方案,将策划案抽象的想法,具象为可视的人物、场景,为大家搭建起一个具体的视觉框架,迈出游戏图像化的第一步,统一游戏美术团队的认知,确定设计的方向,明确表现的风格,落实到制作,贯穿产品的始终。”游戏原画师张媛华侃侃而谈,“游戏原画师在整个游戏美术设计链条中,扮演着承上启下的关键角色。”她认真解释道,“对上,我们要精准解读游戏策划案,创作出与游戏世界观严丝合缝的原画作品;对下,要为3D建模、动画制作、特效设计、程序开发等后续岗位,提供清晰明确的美术标准与创作依据。”

见记者仍面露疑惑,张媛华笑着补充,“我们这行,就像是把文字‘翻译’成画面的‘灵魂画手’。不管角色的喜怒哀乐

动漫妆造师薛翌迪：

一场不断解锁技能的冒险

今年3月,在宁夏国际会堂举办的中国中西部动漫展展会上,随处可见的Cosplay(二次元中的角色扮演,简称COS)吸引了不少观展者,扮演动漫角色的年轻人(Coser)游走在来来往往的人群中。

每逢这样的动漫展会,28岁的动漫妆造师薛翌迪每天都要从早忙到晚,为Coser们精心化好妆容。

动漫妆造师也叫“妆娘”,这是二次元群体对化妆师的称呼,也是二次元经济催生的诸多就业机会之一。“妆娘”们通过化妆,将二次元角色复现在真人身上。在妆面下,平面角色被带进了现实空间。不同于拥有固定工作室的化妆师,“妆娘”们按照客户的行程需求穿梭在城市的各个角落里。

采访薛翌迪,仿佛踏入了一个充满奇妙术语的次元空间。CN是Coser的专属艺名,用于展会社交;“扩列”意味着扩展好友列表;“妹摄”则代指女性摄影师……这些独特的语言符号,构建起二次元爱好者专属的交流“密码”。

说话间,薛翌迪已熟练地取出一盒CPB粉扑与灰松鼠眼影刷。她轻扫眼影,让刷毛均匀沾取色彩,又在空中灵巧一抖,抖落多余粉末。目光紧锁Coser需打

底、创新的思维和文字创作能力,还得掌握基础的运动学原理。让动物动起来只是最基本的要求,人物的面部表情、阴影处理等细节,都需要精心打磨。动画师要凭借对光线、色彩和镜头语言的深刻理解,让整个动画作品和谐自然,充满感染力。袁庆表示,动画师的工作就像一场奇妙的创作之旅,灵感源于生活点滴,需要时刻保持对世界的好奇心,细致观察身边事物,将观察所得分析整理、积累沉淀。

袁庆自幼学习美术,对动画情有独钟。2010年,他考入中国第一所专门培养动漫游戏人才的高校——吉林动画学院,学习动画设计。大学毕业后,他前往上海工作。2016年,袁庆毅然回到银川,创立了禹羿动漫公司。

“创业初期,宁夏动漫专业的高校毕业生寥寥无几,公司招人十分困难,我只好亲自上阵做动画师,一干就是许多年。”袁庆回忆。动漫制作流程繁杂、周期漫长,作为动画师,不仅要对角色进行建模、

绑定、布料模拟等一系列处理,还要根据角色和场景需求制定动画方案,绘制关键帧,制作中间帧等,需要反复调整修改,直至达到客户和创意团队的要求。袁庆常常遭遇作品被推翻重来的情况,但他从不气馁。

公司初创阶段,为了维持运营,袁庆和团队不得不承接各类动画设计工作,甚至连LOGO设计等业务也不放过。熬过那段艰难岁月后,公司逐渐步入正轨,袁庆终于能够专注于动画创作,并和团队推出了一系列优秀动漫作品:《诸子漫说》以趣味变装的形式,生动演绎传统文化名人故事;《三国BOSS》以三国为背景,讲述创业与职场故事;《汉字王国历险记》则通过汉字精灵的冒险之旅,引导孩子们学习汉字……截至目前,袁庆及其团队累计创作近1000部定制作品,总时长超3000分钟,其中动漫作品《雪葬》获中国国际动漫节“美猴奖”。

袁庆心中始终怀揣着一个梦想——让宁夏动漫走向全国。为此,他给自己定

编者按

在文化产业蓬勃发展的浪潮中,动漫早已超越卡通片的传统定义,成为融合AI、沉浸式体验的创意载体。随着行业边界不断拓展,场景设计师、建模师、动漫原画师等新职业雨后春笋般涌现。当贺兰山下的岩画遇上数字画笔,当西夏文成为动漫角色的装饰符号,宁夏这片承载着千古文明的土地,正以这些充满创意的新职业为桥梁,连接传统与未来。

日前,记者深入宁夏动漫文创基地及本土企业,采访动漫新职业工作者的日常工作,探寻宁夏动漫从业者如何打破“次元”限制,开拓职业新道路。

下“宁夏动漫,讲好宁夏故事”的目标。2024年,他带领团队启动原创动漫项目《宴宁之夏》,大家并肩作战,终于完成项目前期工作。袁庆介绍,“宴宁之夏”寓意邀请八方来客赴宁夏度假,彰显宁夏的好客热情。该项目以宁夏特色产物为原型设计动漫IP角色,通过短视频、动漫短剧、系列番剧、微电影、大电影等多种形式,全方位讲述宁夏故事,同时还开发丰富的动漫衍生品和文创产品。2024年,袁庆带着《宴宁之夏》文创产品亮相深圳文博会上,大受欢迎,样品被抢购一空,这也让他对做好《宴宁之夏》充满信心。

在袁庆眼中,宁夏独特的文化底蕴、悠久的历史传承、壮丽的黄河生态以及丰富的农牧产业等资源,都为动漫创作与文化衍生提供了得天独厚的素材。“随着数字化时代的飞速发展,动画制作技术日新月异。从传统的二维手绘到三维建模渲染,再到虚拟现实、增强现实等前沿技术的应用,每一次技术革新都为动漫行业带来新的发展机遇。”袁庆满怀憧憬地说,“宁夏动漫未来可期,希望更多动画师能够回到家乡创业,携手推动宁夏动漫事业发展,我也盼望着能像《哪吒》的导演‘饺子’一样,让宁夏的动漫走出宁夏,向世界展示一个不一样的神奇宁夏。”

热爱游戏的张媛华来说,每一次挑战都是成长的契机,每一次突破都带来无与伦比的成就感。

为了让笔下的作品更贴近真实、鲜活生动,张媛华时刻保持着敏锐的观察力。漫步街头,她会细细观察他人的表情、着装,在心中勾勒人物性格;灵感乍现时,哪怕身处公交车上、会议现场或是餐桌旁,她都会迅速掏出纸笔,记录转瞬即逝的创意火花。

闲暇时光,张媛华常与闺蜜逛“谷子”店、看银川举办的漫展、Cosplay……延续对动漫的热爱。在她眼中,潮流不是追赶数字榜单的焦虑游戏,而是把每个“心头好”都活成生活的小彩蛋,“给热爱留足呼吸感,这样做出来的动画才会更灵动。”

谈及职业前景和宁夏动漫行业发展,张媛华眼中闪着光芒:“很多人觉得游戏原画师工资挺高的,想入行一试。其实,这行不仅需要投入大量的精力,门槛也在不断提高。我特别喜欢一部动漫电影里的台词——做好自己做的,一切交给时间。这不仅是角色的信念,也是我们每个宁夏动漫人的坚守。我坚信,宁夏动漫的未来一定会越来越精彩。”

边的亲友都惊叹不已:“真没想到你还有这一手!”尤其在汉服妆造领域,她更是投入了大量精力,将所学融入创作,这类兼具传统文化韵味与动漫风格的妆造,深受年轻人欢迎。据她统计,近年来已累计为3000余人次打造过专属妆造。

“曾经的我是个十足的‘社恐’,连与人交流都倍感紧张。”薛翌迪感慨道,“进入动漫妆造行业后,一切都改变了。”在这里,她收获了自信,也重新认识了自己的潜力。

“Cosplay很复杂,有些家长可能不太理解和接受,我感觉到动漫带给年轻人的首先是乐趣,其次是有自由的环境,还有就是能真正地做自己。”薛翌迪说,不接单时,她自己也是一个Cosplay爱好者。现在,网络世界对二次元文化越来越包容。十几年前她喜欢动漫的时候,在银川和她一起做Cosplay的不过2000多人,现在则越来越多。在银川,人们对Coser也习以为常了,COS可以大摇大摆地走在街上,旅游景区和商场都能看到,热情的家长还会带着孩子与Coser合照。圈内的“妆娘”也越来越多,新加入这个行业的,不仅仅是二次元爱好者,还有不少传统的化妆师开始发展COS妆产业线,市场的繁荣,本身就说明了社会对“妆娘”这个行业的认同。

薛翌迪相信,随着动漫产业的发展,动漫妆造师这份职业也将绽放出更加耀眼的光芒,而她,也将继续怀揣热爱,坚定前行。