

雷磊：一个人的美术电影制片厂

《牙痛就听故事》呈现出新式动画人的审美趋向

□青岛日报·观海新闻记者 米莉玉

作为2026香港国际电影节的重要单元之一，第24届香港亚洲电影投资会日前在香港会展中心举办，42部电影项目进入国际制片人的视野。动画导演雷磊凭借《牙痛就听故事》成功入选，这也是该片继布洲国际动画周之后再度入围创投活动，彰显了其独特的艺术潜力与市场价值。

近年来，国产动画片迎来黄金发展期，以《哪吒之魔童降世》《长安三万里》为代表的国产动画片连续赢得高票房、高口碑，动画片成为电影产业最有确定性的类型之一。在此背景下，兼具艺术探索与国际视野的独立动画人愈发受到瞩目。雷磊便是其中的代表人物，他先后在渥太华国际动画节、荷兰国际动画节荣获大奖，他的独立动画创作也代表了新式动画人的审美趋向。

雷磊生于1985年，毕业于清华美院，他的艺术创作涉及电影、绘画、装置艺术等各个领域，身份多元，是典型的跨界创作者。随着动画新技术的广泛应用，“单人电影制片厂”也成为可能：导演从剧本创作、寻找创投、拍摄制作到洽谈发行等全流程独立承担。雷磊是一位在欧洲动画界获得高度认可的动画作者，他将国际视野与中国美学结合，发展出具有极高辨识度的电影项目，以多元技法呈现丰富的动画美学世界。

童话叙事，个性表达

记者：影评人认为，《牙痛就听故事》是一部基于童年经验的动画片，您能介绍一下这部电影的剧情、风格吗？它是一部独立动画电影吗？

雷磊：它的故事确实比较像童话。幻想在一个架空的时间段里，一位牙医会通过给病人讲故事治疗牙痛。一个小朋友犯了牙疼，他一直都找不到这个神奇的牙医，于是展开了这么一个类似绘本童话故事的故事。其实，这部电影也讨论了什么是好故事，孩子们喜欢什么样的故事等话题。这部电影入选了香港电影节创投会，类似的创投活动会帮助导演获得资助。包括我上一部动画长片也去了非常多的电影节创投，获得了鹿特丹HBF电影基金的大力支持。

这些年，国产动画发展出来多种多样的风格，受到广泛关注。今年，中国导演的动画电影成功入选柏林电影节（徐冰《寒夜灯柱》），上海美术电影制片厂的中国水墨动画《燃比娃》也入选柏林电影节、法国昂西动画节。随着AI的发展，观众非常容易看到模式化的动画风格，而偏向于独立风格、个人质感的动画作品渐渐形成一个新赛道，例如，陈廖宇导演的《中国奇谭》系列动画就获得了非常大的关注和流量。《牙痛就听故事》同样属于这种偏向于作者性质的独立动画。

记者：影迷可以在视频平台上看到您的《宇宙棉花糖》《我的，我的》等短片作品，手工打造的动画非常有个性。您的动画美学是如何形成的？

雷磊：我是1985年出生的，小时候看的就是上海美术电影制片厂老先生们做的美术动画，非常喜欢。当然，我也非常喜欢欧洲萨格勒布

学派的动画片。基于此，我在做动画的时候希望保持手工制作的风格，比方说，我会用一些老书、老杂志作为材料，去拼贴、裁剪，并做成动画片。我的一部电影《第二个和第三个妈妈》是用橡皮泥做的动画，片长104分钟，在荷兰、比利时、卢森堡上映，制片方是荷兰的一家公司。这部动画片讲的是我和祖父、父亲的故事，制作周期蛮长的。动画片是艺术家表达自己想法的一个渠道。我在做动画的时候不会太多考虑它的材料是毛毡、橡皮泥还是宣纸。找到一个合适主题的媒介，能把故事完整地讲出来，就是导演最“任性”的任务。

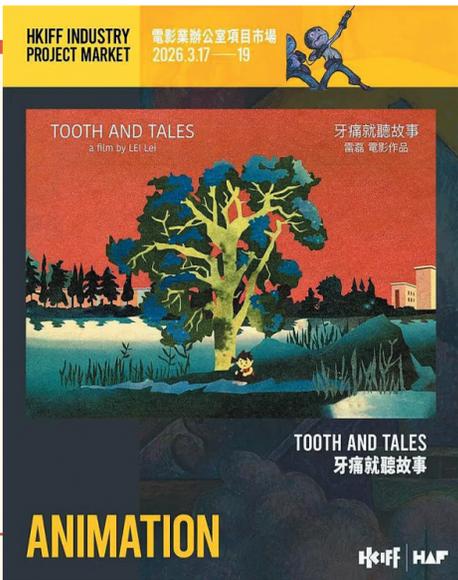
这几年，动画产业受到广泛关注，尤其有了“哪吒”这样一个领头羊，它创造了这么高的票房，让其他的艺术动画都有了相应的发展空间。整个动画行业在好转，我的作品也获得了国际电影节认可，入围过渥太华、萨格勒布、广岛、昂西等电影节，并且获得许多奖。我觉得，我的电影语言还是比较适合自己的，也满意于我的一些美术设计。

渠道突围，技术加持

记者：我们熟悉好莱坞动画片的发行，而对于独立动画作者来说，电影拍摄后如何跟观众见面，又如何打通后续渠道？

雷磊：其实，路径非常多，尤其现在年轻动画人的路径太多了。短片领域有非常多的影展和电影节平台，我直到现在还能从各个电视台、电影院、电影节收到我的动画短片放映费。动画长片通常有专门的国际销售公司，他们在国际影展上看到作品以后会和我签订国际代理的协议。

当然，独立动画确实不会获得特别大的电影投资，欧洲国家会有一些电影基金支持这种

艺术电影导演。比如，法国电影行业会拿出票房收益的30%左右作为艺术基金，投资给一些看不到明确票房收益的艺术电影。这么多年滚动下来，法国电影蓬勃发展的，突破了票房这个单一衡量标准的限制。

在戛纳电影节、柏林电影节上，我们每次都能看到才华横溢的动画导演以个人身份参展，这样就使得电影不会那么同质化。我在加州艺术学院教过一段时间的动画，很多学生去迪士尼或者皮克斯工作之前先要完成独立创作的动画作品。

一个良性的工业环境可以不断地从独立创作者群体里吸取营养，去丰富比较模式化的商业环境。去年，我们看到《流浪小妖怪》在暑期档取得了成功。相较于《功夫熊猫》来说，《流浪小妖怪》明显是偏手绘风格的一部动画片，在电影市场同样可以取得高票房，这让动画创作者看到了市场信心。动画领域的很多规则都是让年轻人去打破的。

记者：AI技术发展当下，几个关键帧连起来就可能完成一段动画。在AI时代，动画导演的创作模式会有什么变化？

雷磊：据我所知，不少公司的前期美术、人物造型设计已经由AI替代，甚至包括镜头也交给AI直接生成。一个团队原本需要50个人，因为AI的进步，让一些电影制作快速、成本更低，也让上海美术电影制片厂的那种手工风格显得更宝贵。

当下，AI处在一个抢占市场的过程，还没有完全形成一个“工作流”。未来，我们可能有机会去比较“传统动画工作流”和“AI动画工作流”的区别。可以确认的是，AI出现以后个人创作变得日趋普遍。我记得有一个演讲叫《一个人的美术电影制片厂》——一个人就可以做电影。AI出现了以后，单打独斗就不会是一个问题了，大家可以做单人电影了。

以文塑旅 以旅彰文 @悦赏分享

湖岸柳色新

分享理由：

春日赏花，绚烂热烈之处，大抵也是喧闹与拥挤的。而一份独属于春日的闲情，却藏在柳梢之间。步入李沧文化公园，临湖的一岸新柳，足以承包整个春天的温柔与诗意。鹅黄柳绿随春风而动，尤其牵动人心。

柳，可以说是中国人心底最柔软的文化符号之一。从贺知章笔下的“碧玉妆成”，到陆游桥边的折柳赠别，柳树不仅以其婀娜的身姿装点着春天，更承载了送别、思乡、怀古等深厚的情感内涵。千百年来，文人墨客以柳寄情，写下无数传世佳句，让这柔美的草木，有了跨越千年的文化厚度。

沿着李沧文化公园的湖岸缓缓前行，岸边垂柳依依，柳影婆娑，宛如一幅淡淡的春日水墨画卷。树下，几位文艺爱好者随着音乐的旋律起舞，舒展的身姿恰如这动人的春天。 马晓婷 文/图

交换风景

分享理由：

纸上的春风，欣赏到两地的风景。青岛市美术馆罗马展厅展出的《甲天下——苏州·青岛风景题材作品展》令人有着“春和景明”的赏心悦目之感。

展览精心遴选苏州、青岛两地艺术家创作的60件风景题材精品力作：苏州美术馆展出的30件馆藏精品，汇集朱士杰、陶敏荣、沈民义等老一辈艺术家代表作，作品以油画、水彩、水印版画等多种形式创作，根植于江南人文底蕴，尽显江南文化温润含蓄、清雅灵秀的独特气质；青岛市美术馆展出的30件馆藏作品，则汇聚中外优秀水彩画家经典力作，以中国水彩泰斗关广志为代表，将西方写实造型与东方审美意境巧妙融合，生动呈现青岛红瓦绿树、碧海蓝天的城市风貌，彰显出海滨城市开放、包容、明快的文化品格。

一南一北，一水一海；一柔一刚，相映生辉。苏州艺术以“润”写意，青岛艺术以“透”传神，两种截然不同的地域美学与艺术风格，在同一空间碰撞交融，让观众在移步换景间，尽享姑苏烟雨与岛城山海，实现“一幅画中品江南，一墙之隔观山海”的沉浸式观展体验，以艺术为桥，拉近两座城市的文化距离。 崔燕文/图

“千乘万骥”

分享理由：

4月4日，备受乐迷关注的青岛交响乐团“2026雅乐惠民系列音乐会”开幕演出将在青岛市民会堂上演。本场音乐会由青交总指挥张国勇执棒，首席刘玉霞、大提琴独奏郭晓、钢琴独奏胡雪莎等演奏家担纲，与青交携手演绎古典名曲。

作为青交惠民演出的品牌，“雅乐惠民”集艺术性和普惠性于一体，每年邀请众多乐坛名家出演，已经成为广受岛城乐迷认可的IP。此次开幕音乐会曲目包括管乐的《轻骑兵》序曲、大提琴协奏曲《小调大提琴协奏曲》、钢琴与乐队《黄河钢琴协奏曲》等作品，用中西合璧的曲目展现独奏家与青交的默契配合。

此次开幕演出阵容强大，刘玉霞作为青交室内乐总监拥有众多忠实乐迷，郭晓自2018年担任青交大提琴声部首席以来展现了深厚的艺术功底，旅美青年钢琴家胡雪莎是首位获得贝森朵夫国际钢琴大赛冠军的中国钢琴家，她曾经荣获七次国际钢琴大赛冠军，在全球各大音乐厅演出超过400场音乐会。2021至2025年间，胡雪莎每年推出一套独奏音乐会主题巡演，她与青岛交响乐团20周年音乐季的合作展现了精湛的钢琴技艺，此次重返青岛舞台，也让乐迷非常期待。 米莉玉

新大众文艺 我们艺术起来

新火煮新茶，诗歌趁年华

□青岛日报·观海新闻记者 刘硕

在短视频、碎片信片化、AI一键生成的当下，静下心来读一首诗，已是奢侈。但在青岛十九中，一群热爱文字的少年将诗意“种”进了忙碌的青春。

两年前，由学生发起的新茶诗社，从一间教室、一个飞花令开始，在繁忙的高中生活里，为热爱诗歌的灵魂撑起一方“僻静之所”，用一行行真诚诗句书写着当代高中生最鲜活的精神独白。

新茶诗社的诞生，始于一群少年对文字的纯粹热爱。两年前，4名热爱诗词的高一学生找到语文老师张金凤，希望创办一个属于自己的诗社。没有外力推动，没有既定框架，一切从兴趣出发。“他们先找我当指导老师，一起商量名字。我从苏轼‘且将新火试新茶，诗酒趁年华’里得到灵感，提出‘新茶’，孩子们一下子就喜欢上了。”张金凤说，苏轼诗词里的少年意气与文学浪漫恰好契合他们想在高中时光留下文字印记的心愿。诗社就此注册成立，成为校园里为数不多的纯文学创作社团。

拉人、申报、宣传、开社……新茶诗社靠热爱凝聚同伴。每周四第七节课是诗社固定活动时间，十几名高一、高二社员聚在一起，不谈考试，只谈诗、读诗、写诗。飞花令、诗词接龙、诗词版“你画我猜”……这些轻松有趣的形式，让诗歌变得鲜活可感。“别的社团很热闹，诗社很安静，但愿意留下来的成员都是真心热爱诗歌的人。”在张金凤看来，诗歌的意义从来不是量化成绩，而是陪伴与滋养。

创刊号是诗社成长的重要印记。2025年，在张金凤指导下，第一本学生诗集正式印发，收录上一届社员近30篇作品。册子虽薄，却藏着高中生最真实的心事。历史题材、青春感悟、现代诗、古体诗，题材各异、笔触青涩，却透着少年独有的敏锐。有女生专注书写历史，以独特视角解读诸葛亮；有人用四句短诗，抒发对月亮的情思、对时光飞逝的感慨；更有优秀作品被推荐至报纸刊发……

“第一期作品给了我很大惊喜，不少孩子的创作超出高中生水平，思想深度让人惊艳。”张金凤曾在大学文学院参与院刊编辑，从校对到执行积累了丰富经验。从征稿、分类、修改到定稿、排版，她陪着学生一遍遍打磨，让手写稿件变成了散发墨香的诗集。

如今，诗社已传到新一届学生的手中。社长潘阳和副社长刘雨桐都是高二学生，他们从上一届社长那里接过接力棒，正在为第二期诗征集稿，目前已收到七八篇投稿，缅怀亲人、赞美友情、记录生活瞬间，每一篇都承载着少年心事。

高中学业繁重，在有些人看来，坚持写诗、读诗有些“不合时宜”。AI写诗几秒钟就能生成一篇工整的作品，考试不考诗歌，日常也难有时间留给创作，可诗社的孩子们始终不愿放下笔。“AI

■由学生发起的新茶诗社，从一间教室、一个飞花令开始，在繁忙的高中生活里，为热爱诗歌的灵魂撑起一方“僻静之所”，用一行行真诚诗句书写着当代高中生最鲜活的精神独白。 王雷 摄

写诗没有情感，只是文字拼接，我们写的是自己的生活与心事。”潘阳的话道出社员的心声。对他们而言，诗歌不是作业，而是情感宣泄口，是青春避风港。

社员多为住校生，每周只能回家一次，远离家人的思念、学业焦虑、青春期敏感都被写进诗句。“高中节奏太快，只有在诗社能慢下来、静下来。”刘雨桐性格腼腆，读诗让她找到情绪出口，“考试后紧张、心情不好时，读一读诗，情绪就能慢慢平复。”潘阳则把诗歌当作精神寄托，校园玉兰花开、军训汗水、与朋友相伴的日常都会提笔记录，“诗歌能把瞬间感受留住”。

诗歌不仅抚慰心灵，也悄悄改变着他们的成长。在诗社，内向的刘雨桐学会表达，从不敢发言到主动分享心得；陌生同学因诗歌成为挚友，课余时间探讨对母亲的思念：“我落在晨曦的身上/喜鹊看着我归巢/一碗热腾腾的饺子在吃我/而你在想我”。意象错位、主客颠倒，把归家渴望与依恋写得淋漓尽致。2022级学生赵曼晴的《漫长且仓促》，以极简文字道出生命真谛：“每个人都有/一段漫长到不能再漫长的旅程/一个仓促到不能再仓促的结尾/漫长到不懂得珍惜/仓促到来不及告别”。现任副社长刘雨桐的《赞美你》，以春风、海浪、四季为喻赞美友情，文字温柔有力：“你是描摹无瑕的画作/是符合韵律的曲谱/是沾满露珠的花蕾/是挂满星辰的夜空”……

这些作品虽没有华丽辞藻、严谨格律，却胜在真实。张金凤始终告诉学生，写诗最重要的不是技巧，而是情感，“大胆写，把心里的话写出来，就是好诗”。她的课堂不局限于应试，每学完诗歌单元都会安排创作作业，让学生把诗歌写进周记，在讲评中鼓励每一个小灵感。“课堂上拿出时间讲诗歌、练创作，很奢侈，但值得。”在她看来，语文教育不只是分数，更要给学生文化熏陶，打开看向世界的窗口。

张金凤的这份坚持源于大学期间接受的文学熏陶——诗歌曾照亮过她的青春。来到十九中，作为语文老师，她把对文学的热爱全部倾注在学生身上。活动策划、稿件修改、经费申请、刊物印刷，事无巨细，她一一操心。“我不是在教学生写诗，而是陪着他们守护热爱。”她从不强迫创作，也不追求完美，“只要参与过、收获过，这段诗歌之旅就有意义”。