

康夫：一位动画电影从业者的创作之旅

学生记者 孟雨菲

“大家记住三件事。第一，镜头盖摘下来，马上放兜里，东西小容易丢。第二，收三脚架的时候手不要放中间，容易夹手。第三也是最重要的：艺无定法。”

二十多年过去，入学讲座上雷建军老师的“三大原则”依旧如在耳边。康夫将其内化成自己的理解：无论台前幕后，创作者都要沉下心做好小事、亲手实践、大胆尝试，才是长久的立足之道。

在清华遇见热爱与方向

康夫是湖南长沙人，2003年考入清华大学，成为新闻与传播学院第三届本科新生。她中学时代沉迷电影，租来的DVD碟片是光影世界的启蒙，又向往新闻记者这份可以探索世界的职业，在志愿填报时全部报了“新闻”。入学后她意外地发现，在清华，新闻与影视同属一个院系，热爱的两大方向在此交汇。

“原本以为只是‘单选’，没想到直接来个‘双拼’，很惊喜。在清华，我几乎学到了所有我在青少年时期渴望学到的东西。”

大一的通识课程，文史哲海量经典扑面而来，老师一开书单

康夫

清华大学新闻与传播学院2003级校友，作家、编剧。在清影期间开始影视创作和剧本写作，现为中国作协成员，资深动画电影创作者。

参与多部影视剧、动画电影、游戏的前期策划、文学统筹、编剧工作。电影《落凡尘》入围中国电影金鸡奖最佳美术片、法国昂西动画节长片主竞赛单元等多个国内外电影节，获中国动漫金龙奖最佳动画长片等多个奖项。担任纪录片《我守敦煌日月长》撰稿人。

著有《朝阳南路精怪故事集》系列小说，儿童文学《他是猫》系列，非虚构旅行文学系列等，出版海外版。散文、小说等作品发表于多家文学期刊并入选人民文学年鉴，多次入围图书榜单。

十几本参考书是常态。当年清华文科藏书有限，同学们共用书籍、深夜在水房借着应急灯共读成为日常。当时图书馆老馆里似懂非懂的经典，最终如同船底的压舱石，积累重量沉淀为创作基础。

大三，专业实践正式开启，新闻采访与纪录片摄制的系统训练不局限于教室授课，学院的老师带着学生走向广袤大地，西至新疆、西藏，北抵内蒙边境，深入乡村、矿区，走访商人、工人、牧民等各行各业的普通人。

“新闻学院教会我一套最珍贵的方法论：如何走进陌生环境，如何与陌生人交谈，如何通过观察与对话获得信息。”多年的田野走访经历夯实了她创作的根基，“一个是走到陌生的世界里的勇气和方法，第二个是如何观察和融入一个环境，并且在里面进行不管是虚构还是非虚构的世界的构建。”

清华的影视教学，也与专业艺术院校截然不同。老师们不执着于构图、剪辑等纯技术教学，

毕业电影《不准郁闷》的主创们在“情人坡”拍摄

新闻学院 03 级毕业电影《不准郁闷》海报

而是鼓励学生放下心理门槛，大胆去拍。第一堂拍摄实践课，老师只分发摄影机，让大家自由拍摄几十秒短片。康夫偶然拍下了草坪上歇脚抽烟的园艺大爷，没想到得到了雷老师的肯定。实际上，雷老师对每个学生的“第一课”都给予了肯定，这份认可打消了大家对影视创作的高门槛印象，让有志于影视行业的学生相信影像表达的大门是为所有人敞开的，只要热爱就可以尝试。

在第一个学期的入门课程中，老师没有教“高大上”的技巧，而是告诉他们，创作先从身边熟悉的人和事入手，先学走，再学跑。最初的纪录片作业，他们将镜头对准朝夕相处的校园保安，记录平凡人的日常；课余的喜剧短片，灵感也来自深夜冲洗底片的校园

趣事。所有创作，都扎根于真实生活。

临近毕业，康夫和班上对影视有兴趣的十余名同学一起，拍摄了学院第一部剧情类毕业电影。校园喜剧片《不准郁闷》讲述一名毕业生的迷茫与成长，全班每个同学、熟悉的老师、师兄姐妹，都在片中出演。

“并没有想过拍酷炫大片，也没有打算虚构遥远的故事，从学习影像表达以来，我们的创作都基于身边生活和感受。拍摄毕业影片的初衷就是为了给朝夕相处的大家留下影像纪念。”康夫是这部影片的编剧、导演和剪辑，这也是她第一次尝试制作长片，“现在回想起来，简直是‘手搓核弹’，没有成熟经验，全靠一边摸索一边学习。”

这部凝聚了全班心血的作品，在清华大礼堂首映时座无虚席，加映一场依旧人气爆棚，成为大家校园创作生涯最珍贵的纪念。

在闯荡中坚守纯粹与本心

本科毕业后，康夫继续在新闻学院读研，并前往以色列特拉维夫大学交换。当地发达的小剧场文化深深吸引了她，遇到假期，她跟随戏剧老师学习舞台剧创作，利用空闲时间去剧院打杂，搬道具、整理场地。犹太剧作扎实的创作逻辑、成熟的制作理念，进一步拓宽了她对行业的认知。回到国内后，她希望在创作领域寻找可能。彼时国内影视圈几乎全是专业艺术院校的毕业生，几乎看不到清华人的身影，没有前辈引路和成熟渠道，只能独自摸索。

康夫参加电影《落凡尘》路演

电影《落凡尘》主创合影

在缺少助力的情况下起步，工作能力一时难以被看见，能依靠的只有“从不丢镜头盖”的靠谱。如果把收镜头盖比喻为工作中的小事，只有一个新人从不拖稿、从不人间蒸发，交付的每个文档都整齐清晰，每一次会议都认真不划水，才能逐渐得到合作者的信任。信任是可以增值的资产，信任带来伙伴，有了伙伴，才有职业。

“报纸不是只靠记者来写，影视创作也从来不是一个人的艺术，而是集体智慧的结晶。”跳出创作者的自我执念，学会倾听导演、演员、制片人的想法，在磨合中推进项目，是职业编剧的必经之路。

在这个漫长的过程中，除了要熟悉行业，也要“边写、边学、

边投”，在实践中积累作品。从小品、广播剧、小剧场开始，逐渐到话剧、影视剧、文学作品，和许多从清影走出的成员一样，康夫经历了对行业从陌生到熟悉、从跟随到独立的过程。

上一个十年，国产动画行业迎来发展风口，但工业化尚未成熟，专业动画编剧稀缺。结合多年奇幻剧作经验，以及对工业流程的偏爱，康夫进入动画电影领域。

“真人剧里，演员、导演都会对剧本进行二次创作，编剧的表达会被稀释，但动画从分镜、作画到配音，都会严格遵循剧本设定，创作者的想法能最大程度落地。”

在动画行业，康夫感到在清华养成的理性、系统化思维，与通识教育课上大量阅读的历史、

政治、社会学、人类学文献，获得了奇妙的交汇。

“很难想象有哪个职业可以把看似毫不相关的思维方式、知识储备融为一体，想象力则是其中的黏合剂。”康夫专注于架空世界的构建，先后参与多款大型游戏、影视剧、动画项目的世界设计、文学策划、编剧工作。从草原帝国到赛博朋克，天马行空的世界来自严谨的真实世界投影和现实逻辑支撑。

“很多奇幻作品之所以悬浮，因为脱离了现实根基，而新闻采写的专业训练与清影纪录片拍摄的田野经历，在从业之初就给我们打下了真实的基础。”

在第一部话剧上演，第一部电影上映之时，雷老师都和清影的伙伴们来到现场支持。她感到

《朝阳南路精怪故事集》新书交流会

▶ 海外版《朝阳南路精怪故事集》封面

有交作业的紧张，更多的是始终被关心、被陪伴的踏实。清影的毕业生虽然不多，但彼此的支持从来不少。

在变革中解锁创作新维度

从业十余年，康夫完成了从熟悉行业到思考全局的转变。她将项目运作比作“盖房子”，分阶段设定目标、逐项验收。

“第一阶段定户型框架，第二阶段完成基础硬装，最后再打磨软装细节。每个阶段该呈现什么，我会和合作伙伴同步更新，让创作过程不再像开盲盒，而是心中有数。”这套清晰的工作方法缩短了项目流程的耗时，减少弯路时间，能帮助参与者对内容保持热情和判断力，也能帮助制作方掌握项目进展，是很“理工”的方式。

近年来，AI 技术席卷整个创作行业，工业流程也在快速更新。2025 年底，康夫与合作伙伴一起试水 AI 辅助动画创作，以小型主创团队为核心，优化传统制作流程，探索全新的工作模式。在康夫看来，技术浪潮之下，动画领域的个人表达者在迅速增长。传统的商业大片逻辑正在逐渐被陪伴式轻 IP 所迭代。每个人都有用影像表达的权力，这是清影一以贯之的理念，如今是行业发展的方向。

在影视工作之外，康夫没有放弃个人创作。十余年间，先后创作了小说、散文、儿童文学等不同领域的六七部作品。其中“朝阳南路”精怪世界系列小说，用东方志异描摹人间百态，被翻译为英语、西语等多国语言并在海

外出版，担任编剧的电影亦入围多个国内、国际电影节奖项。在职业生涯的下一阶段，她希望可以踏入新的河流，尝试将自己创作的系列小说进行 IP 化开发。

在两段职业生涯的过渡阶段，

康夫许多次回到新闻与传播学院，参与清影工作坊，重听雷老师的课程，学习师弟师妹们拍摄的新纪录片，并为他们撰稿。十多年过去，这里依旧流淌着才华与真诚，活跃的思维互

相碰撞，关注普通人和真实生活始终是清影的底色。如今，已有越来越多的清影毕业生进入行业，成为一支气质独特的新鲜血液，每次回归校园都感到备受鼓舞。

收好镜头盖，是做事的底线；艺无定法，是创作的格局。在清影学到的理念，贯穿了康夫整个职业生涯。和清影走出的毕业生一样，大家用务实精神与人文温度，在影视行业中默默耕耘，不追逐行业浮华，不固守固有赛道，始终以平视的目光看待每一个普通人，以开放的心态面对每一次改变，带着初心，奔赴下一场山海。

【学生记者连敏华对本文亦有贡献】

