

动漫产业屡屡创造消费奇观，“动漫IP”正在成为撬动经济文化发展的大买卖，业内人士提出——

我们离《灌篮高手》还有多远？

日本镰仓的高校前站，每天都有游客前来与铁道口留影。这个看似平凡的车站之所以成为网红景点，只因动画片《灌篮高手》中的一个经典镜头。左图：前来车站“打卡”留影的游客。（视觉中国）右图：日本动画片《灌篮高手》剧照。（资料图片）

■本报记者 张祯希

位于日本镰仓的高校前站是风靡世界的旅游“打卡地”，每天有大量游客聚集到这个铁路车站，与铁道口进行留影。这个看似平凡无奇的车站，之所以成为网红景点，只因20多年前，日本动画《灌篮高手》中的一个经典镜头。

如今，中国动漫的影响力同样从虚拟世界，拓展到了现实世界。

以动画片《魔道祖师》为主题的餐饮快闪店，年内曾在上海大悦城营业23天，每天都有来自中国各地的粉丝拖着行李箱前来排队，扮成动漫人物的店员也成了粉丝过万的网红。同样的热闹也在杭州一家麦当劳上演。因为动画片《全职高手》放出了一段主人公在麦当劳就餐的视频，杭州这家出现在动画片里的麦当劳，瞬间成为动漫粉丝排队留影的地标。

“从日本的《灌篮高手》到国内的《魔道祖师》《全职高手》，动漫IP在撬动区域消费、旅游方面潜力无穷。”一位动漫、轻小说运营网站的工作人员发出这样的感叹。鉴于这种巨大的经济潜力与文化推广力，“动漫大IP”近期成为很多内容方平台方主攻的领域。但在不少一线从业者看来，中国的动漫IP开发尚处于刚起步

的阶段，如何哺育培养动漫大IP，才是目前最关键的问题。

有精神文化含量的动漫，才是实现跨文化传播的“大IP”

动画片怎么就从虚拟世界火到了真实世界，还屡屡创造各类消费奇观？一位业内人士将其归因为“Z世代的崛起”。1990年代中叶至2000年后出生的人，被称为“Z世代”。与过往几代人相比，这一代人物质生活相对富足，正在成为全球最具购买力的群体。他们也正是动漫文化的主流消费群体——据工信部数据显示，2017年中国动漫核心用户中，90后与00后超过97%。

如果用更加生动的方式描绘“Z世代”，那就是，就着弹幕看电影、会穿着动漫角色同款服饰逛街、玩转各类源于动漫的专业名词的一代人。对于他们来说，动漫式的表达已经跳出了纯粹的个人娱乐，融入了日常审美中。这个人将经典动漫IP推到了消费市场的前台，成为了各大品牌争抢的“香饽饽”。同时，互联网的高度发达让这代人的眼界更为国际化，经典动漫也成为了实现跨文化传播的重要文艺样态。

然而，在动漫作品层出不穷的当下，

一部作品的走红，并不意味着一定能形成品牌。阅文集团版权开发部总经理王芸发出提醒：“动漫作品要实现跨文化传播，获得更大的品牌价值，‘好看’还不够，更需高浓度的精神文化含量”。拿《灌篮高手》为例，这部动漫作品在全球范围内火了20多年，叩响了全球漫迷心门的，正是剧中人物为实现目标，不认输的热血拼搏精神。“形成大IP的动漫作品，输出的不仅仅是内容，更是文化价值。”王芸说。

一位从事国际IP授权业务的人士补充道，目前面向低幼人群作品为主流的中国动漫，在国际影响力上相对薄弱，与日本、美国的经典动漫相比，有较大差距。

动漫产业的市场空间依旧巨大，IP价值需要开掘更需要养护

有行业调查数据显示，去年，美国IP授权商品的零售额达到了1469亿美元，日本为133亿美元，中国为89亿美元。可见，近年发展势头迅猛的中国动漫IP仍有很大提升空间。

业内对如何进一步挖掘、兑现动漫IP的市场价值动了脑筋：生产衍生品、开快闪主题餐厅、让虚拟动漫人物代言等手

段纷纷上阵。面对空前热闹的动漫市场，“养护”却替代“开掘”成为不少论坛嘉宾口中的高频词。

“衍生产品也会影响动漫品牌的美誉度，要不透支品牌价值，衍生产品的创意与品质缺一不可”，天络行品牌创始人、CEO张丽华说。为了运营好旗下的一个动漫IP，天络行针对一款衍生产品的开发，就聘请了不下30位设计师。对此，资深动画游戏制作人董剑萍也深有感触。“如今动漫IP发展前景初现，不少本来专注内容生产的公司，硬要在短时间内把自己整合成全产业链公司，把把控住产品开发链上的每一个环节。这样一来，在很多环节上未必专业”。分工合作，让专业的人干专业的事，才能促进动漫IP开发的良性发展。

对于这个现象，日本的制作委员会制度似乎颇有借鉴意义。在动漫IP开发历史更长，经验更为丰富的日本，动漫作品开发过程中，动画制片人会牵头电视台、DVD/BD销售公司、广告代理商、衍生品、玩具厂商、动漫原作出版社等方面集中起来，形成一个制作委员会。大家共同出资、一起探讨如何进行动漫IP的开发。这样一来，即能分散投资风险，又能使各个环节在早期就介入到产品的开发中去。

六种图书入选2018“上海翻译出版促进计划”

“啃”下目标语言市场，鼓励国外人士译中文书

本报讯（记者许畅）上海市新闻出版局日前发布2018“上海翻译出版促进计划”入选书目。《来华犹太难民研究（1933-1945）：史实、理论与模式》英文版、《瓶花谱·瓶史》英文版、《中国近代中医药期刊汇编总目提要》英文版、《话题的结构与功能》日文版、《巧虎的开心创意小屋（中国故事系列5种）》日文版和《中国古典文学名著（袖珍绘本版）》越南文版等六种外文图书获得翻译资助。

“上海翻译出版促进计划”是上海市新闻出版局于2015年创设的翻译出版资助项目，重点支持外籍或者长期在国外学习、工作的译者译介中国作品，以发现协助有能力、有热情的国外人士翻译优秀中文作品为突破口，提高翻译出版的质量，推动出版“走出去”，促进优秀中文作品在世界范围内的翻译、出版、传播和推介。

这一计划既涵盖已出版外文版本、进入国外主流渠道的中文出版物，也支持尚未出版外文版本、但已签订版权输出合同的优秀出版物。为保证翻译质量，拿下目标语言市场，项目优先从外籍人士或长期居住国外的人士中遴选译者。据介绍，资助以外语为母语的译者翻译本国作品并进入目标语言市场，这是一种在国际上比较通行的做法，有利于增加外国读者对本国作家、作品的了解，增进对本国文化的认同，扩大本国文化的影响。国外人士翻译介绍中文作品的一大优势，就在于借助他们的“摆渡”，让译本更贴合当地读者阅读习惯的语言风格，从而提高中国文化对外传播的效果。

在评审资助项目时，除了要求优质的翻译水平，“上海翻译出版促进计划”对制作、发行外文版图书的外方出版社也有较高要求，比如能否把译作推送进主流渠道等。

据悉，“上海翻译出版促进计划”四年来共收到申报项目涉及英、韩、法、日、意、德、越南、塞尔维亚、俄、波兰、西班牙语11种语言81种图书。2018年“上海翻译出版促进计划”入选的六种图书中，四种图书外文版已在海外市场出版发行，另两种的外文版将于明年出版。

快评

冬景日暖似春华

——评朗朗与维也纳爱乐乐团2018上海音乐会

孙懿凡

现场聆听一场维也纳爱乐音乐会，被一股伴随着欢愉与希望、如天鹅绒般经济的温暖音色缓缓包裹，对乐迷来说无疑让这个冬日格外美好。维也纳爱乐的特殊性在于它既是德奥古典交响乐的见证者同时也是经典的缔造者，我们听到的不仅是当下的声音，同时也能听到足足176年之久历史积淀的声音。细数维也纳爱乐访华的次数，自1973年以来，算上这次也仅仅只有8次，来到中城的机会还要减去3次，再配合上乐团独特的客座指挥机制，某种意义上来说，每一次的维也纳爱乐乐团音乐会几乎都是“绝笔之作”。

12月1日在上海东方艺术中心，由莫斯特和朗朗携手，维也纳爱乐再次造就了不可复制的体验。前者是当代最杰出的指挥之一，曾两次执棒维也纳新年音乐会，以选曲大胆、新意为世界乐迷所熟知。后者是堪称世界乐坛“中国符号”的朗朗，因伤暂别乐坛后，他的每一次公开场合的出现都牵动着粉丝们的心。尽管在重回巅峰的路上相较于以往，在选曲上会更为谨慎，优先考虑的是安全问题，但对于熟悉朗朗炫技演奏的听众来说，却成为另一种角度的聆听。

于是，外表温文尔雅，内心坚持自我的莫斯特，遇上同样展现反转魅力的朗朗，一同携手维也纳爱乐为我们带来纯正德奥经典之作。

开场的歌剧《魔笛》序曲体现了乐团对管弦乐语言及戏剧张力的把控，莫斯特手上的那根指挥棒仿佛只是跟随他的呼吸而轻轻颤动，却调动出乐队音与音之间余韵相接的灵动，惊叹之余不禁佩服这份平和之上的贵族气质。

莫斯特唯一一首采用c小调写作的作品便是《第二十四钢琴协奏曲》，无可名状的c小调悲情寄托于纯净又饱含深意的音符之上，即期一改以往动力性十足的表演样态，以克制、几乎没有任何肢体语言的形象示人，碰到需抒情延展的钢琴独奏段落，更是大胆采用比原曲稍慢的速度展现对声音层次的细致追求，那些意味未尽的留白展现了朗朗超脱于技巧之上的对作品细腻的感受。这份近似于“痴狂”的细致处理，除却朗朗本人对艺术性的要求，我想多多少少也有来自乐团和指挥的“压力”。说起朗朗与维也纳爱乐的缘分可谓是相当深厚，足足13年时间，共计41场音乐会，乐团的那份独特艺术气质，早已成为朗朗艺术呼吸的一部分，每每合作便已是习惯成自然的吐露。而莫斯特的加盟无疑是锦上添花，这位被朗朗尊称为伯乐的指挥家，便是第一个鼓励他要多弹莫扎特的人。就当晚的演绎而言，当年这句看似随意的指点，如今已被付诸于行动，感谢莫斯特，让我们看到中国钢琴家演奏德奥经典作品更多的可能性。当晚朗朗在意的是指尖下拨开雾霭后明亮且坚韧的莫扎特，而现场观众热烈鼓掌、高声欢呼的是那个受伤痊愈后愈发沉稳内敛，给予惊喜远超过期待之上的朗朗。

下半场重磅之作即是勃拉姆斯《第二交响曲》，这部自首演便是由维也纳爱乐演奏的作品，那份无可比拟的亲切感与自信感可以说是其他乐团不能复刻的史实。作品自问世以来便在作曲家和听众接受之间产生分歧，这便使得每一次的临响都显得尤为重要。究竟是贝多芬的“田园”交响曲？还是需在袖上戴黑纱般凝重？作品本身意象的多义性和模糊性反而给了指挥和乐团更大的发挥空间。莫斯特保留了醇厚饱满的“维也纳音色”，在肆意洒脱与精准平衡中自在切换，也许听来会觉得转换稍显不太顺畅，莫斯特也不断改变自己的身体面向的方向，但都掩盖不了音色厚积薄发后瞬间绽放的灿烂。当晚的《勃二》绝不沉重，但也并非无杂质的明媚，而是像温暖的螺旋，看似和煦如初，实则早已历经四季变换。

温暖醇厚的音色，奥地利的平和华丽，与生俱来的贵族气质，构成了当今的维也纳爱乐，相较于其他顶尖乐团力图构建风格的世界标准，维也纳爱乐只是近乎执拗地坚持着自己的声音，时间在它身上似乎变慢了，慢的让致力于挖掘当代音乐，传播多元音乐文化的莫斯特与朗朗默契地停下他们的脚步，甘愿沉浸于乐团深厚的传统底蕴中，带来一场忘却时间的聆听盛宴。最后的安可，熟悉的青年音乐会旋律响起，沉浸其中恍惚间似乎看到周身景象变幻，大家正置身于维也纳金色大厅，和着圆舞曲的旋律，与邻座的人相视一笑……

纵使冬寒料峭，维也纳爱乐的声音响起，便觉冬景日暖似春华，我无法想象没有维也纳爱乐的古典音乐时代，你们呢？（作者系青年乐评人）

为《三个和尚》《舒克和贝塔》配乐，一点儿也不“小儿科”

——访为百余部美术片、影视剧配乐的作曲家金复载

■本报记者 姜方

“经典中国影视音乐集萃”音乐会日前在上海交响乐团音乐厅举行。上海爱乐乐团在艺术总监张艺的执棒下，奏响了著名音乐家金复载的多部美术片和影视剧配乐作品，包括《最后的贵族》《红河谷》《三个和尚》《雪孩子》《舒克和贝塔》。

今年76岁的上海音乐学院教授金复载，曾为百余部美术片、科教片、故事片及电视剧作曲。虽然他的配乐作品中，电影《清凉寺的钟声》《风雨故园》《红河谷》分获1992年、1997年中国电影“金鸡奖”最佳音乐奖，但金复载对美术片的配乐情有独钟，他配乐的动画电影《山水情》获首届全国影视动画音乐奖等荣誉；由他参与创作的美术片《三个和尚》《哪吒闹海》《金猴降妖》等具有广泛影响。

金复载近日接受文汇报记者采访，回顾了他对《三个和尚》等美术片作曲的创作历程，并对眼下中国原创音乐剧的发展提出了自己的看法。

科班出身的作曲家不缺技巧，缺的是在生活中找材料的经历

以往的音乐会中，很少专门上演中国国产美术片的配乐。为了这场“经典中国影视音乐集萃”音乐会，金复载特意对《雪孩子》《舒克和贝塔》这两首歌曲进行了重新编配。此外，他将《三个和尚》改编成了由板胡主奏的管弦乐作品。“美术片本身样式丰富，除了动画，还有水墨、剪纸、折纸、木偶等不同样式。”曾在上海美术电影制片厂工作多年的金复载表示，他的职责就是，赋予不同题材和风格的美术片合适的音乐。

“为孩子写美术片的音乐必须要通俗，不能像给大人写的旋律那般过于起伏跌宕。这当中有大学问，一点儿也不‘小儿科’。”据金复载回忆，他刚到美影厂工作时，写的第一部电影音乐过于复杂，导致小朋友不会演唱。而在写第二部作品《小号手》时，他尝试让自己笔下的音乐节奏简单明快、音区不那么广。在上世纪六七十年代，动画片时长在10-40分钟，相比动辄120分钟的故事片配乐，金复载可以在一年时间里，为多部风格迥异的动画片配乐，这对他的锻炼是巨大的。回忆起《三个和尚》的创作历程，金复载表示这部作品是先有作曲再有动画的。“导演给我定下大

致的风格框架，告诉我这部美术片的音乐需要中国风、幽默、明快、形象的风格。”

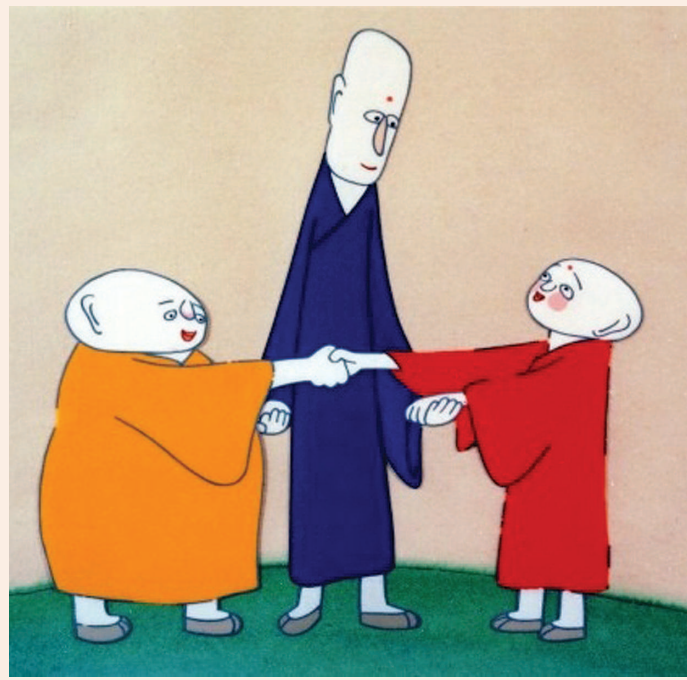
金复载指出，无论是给美术片还是故事片配乐，关键要寻找到适合电影气质的材料。“作为科班出身的作曲家，往往不缺技巧，缺的是生活中的材料。”比如要写西藏就得去趟西藏，体会那里的生活环境，见识辽阔的天地和山野。有了这样的经历，作曲家脑海中不一定会立马形成音乐，但会打开他们的想象力，这有助于之后的音乐创作。而要写《三个和尚》，就得到庙里去看和尚怎么念经，捕捉到不同环境中的音乐素材。

眼下中国原创音乐剧不缺演员，缺的是有文化和能力的制作人

2002年起，金复载担任上海音乐学院音乐剧系（现改名为音乐戏剧系）主任。那一年，他同吴贻弓、董为杰等人共同创办、制作了音乐剧《日出》。这是金复载第一部原创音乐剧作曲作品，云集了多个艺术门类的名角如廖昌永、陈佩斯，还有昆曲名角梁谷音、青年二胡演奏家段皑皑等。回首往事，当年“拼盘”的阵容，反映出职业音乐剧演员的匮乏，而如今，上海已成为中国音乐剧演员聚集的高地。

在对电影和音乐剧作曲均有涉猎的金复载看来，电影可以从本质上离开音乐，但音乐剧不能缺少音乐。音乐剧主要通过具有戏剧性的音乐进行叙事。对于原创音乐剧而言，剧本和作曲是最重要的两个部分。“现在有不少原创音乐剧就像流行歌曲大汇编，还是不怎么懂如何用音乐讲好一个故事。”而上海音乐学院音乐戏剧系之所以叫这个名字，正是希望把目光放在更大的背景下。无论是戏曲还是歌剧，虽然文化背景不同，但都是在用音乐表达戏剧，属于广义的音乐剧范畴。金复载参与创作的一些作品，如张军的当代昆曲《我，哈姆雷特》，室内乐版京剧《霸王别姬》，上海歌剧院歌剧《天地神农》等，就是不想把思维局限在某个剧种里，而是能对各类型的音乐融会贯通。

在金复载看来，现在最缺的不是演员，而是懂艺术、会经营的音乐剧制作人。目前有不少国产原创音乐剧秉持了“线型操作”，一个剧组找来在各自领域里都比较优秀的作曲家、编剧、导演、演员等，可是作品却不尽如人意。这时候，具有良好文化品位、组织能力的制作人的重要性得以显现。

金复载配乐的动画电影《山水情》获首届全国影视动画音乐奖等荣誉。

上图：《山水情》剧照。

左图：由金复载参与配乐创作的美术片《三个和尚》剧照。（均资料图片）