

2016 年我国动漫产业总产值达到 1200 亿元,业内人士欣喜之余
也对二次元经济热潮提出新期待——

崛起的国漫更要讲好中国故事

■本报记者 张祯希

第十三届中国国际动漫游戏博览会(CCG EXPO)展会期间,上海市文化广播影视管理局发布了最新行业报告。报告显示,中国动漫产业近年呈崛起之势。2014 年起,我国动漫产业内容生产实力进一步提升,总产值超过 1000 亿元,到了 2016 年这个数字上升到 1200 亿元。

这一发展与中国巨大的动漫消费市场有关。2014 年我国核心二次元用户规模达 4984 万人,泛二次元用户规模更是高达 1 亿人。报告预计,随着动漫 IP 化运营日益显著以及动画电影的不断渗透,动漫用户规模将不断增大。

业内人士看来,国产动画已经逐渐走出“重量不重质”的盲目阶段,生产精品、打通全产业链的意识逐渐崛起,而在二次元经济大热之后,中国动漫更应该担负起承载中国传统文化与民族精神的重任。

精品意识与产业思维 激活二次元经济

曾几何时,中国动画片曾一度陷入“重量不重质”的误区,产量上升却口碑不佳。近年来,国产动漫市场却不断向“质量优先”回摆。数据显示,2014 年全国制作完成的国产电视动画片约 2310 小时,同比下降近三成,由数量增长转向质量提升的趋势明显。在动画电影方面则出现了《大圣归来》《大鱼海棠》等一批票房表现良好的精品动画,一改国产动画被海外动画碾压的局面。

在国漫市场被几部好作品逐渐“捂热”的当下,“做精品”逐渐成为中国动画人的共识。来自上海午右数字

第十三届中国国际动漫游戏博览会闭幕

20.75万观众现场交易额2.5亿元

■本报记者 张祯希
实习生 王筱丽

昨天,第十三届中国国际动漫游戏博览会(CCG EXPO)于上海世博展览馆落幕。为期五天的展会共吸引观众 20.75 万,其中普通观众 18.3 万,专业观众 2.45 万。据初步统计,本届专业板块活动现场意向交易额达 14.4 亿元,公众板块活动现场交易额达 2.5 亿元。

本届博览会公众板块展区面积达 53000 平方米,展会期间共举行了 210 余场公众板块活动,以及 20 余场专业板

科技的动画人车莉分享了这样一个案例:公司 2015 年启动了以岳飞为主角的三维动画项目《阿飞向前冲》,原计划用低成本以小博大,孰料那年国产动画片《大圣归来》靠匠心独具的制作横空出世。这给制作方打了一针“强心剂”——中国漫友并不崇洋媚外,那些高品质有情怀的作品才能获得长久青睐。车莉与同事们下定决心为制作加码,对画质进行全面升级,沉下心来耕耘精品。

优质的内容离不开与之匹配的产业思维。近年,中国兴起了“大动漫”概念,围绕内容布局的产业链各个环节的价值被进一步挖掘释放。2015 年,中国动漫行业中,舞台剧、主题公园、其他衍生品等广义动漫衍生品的产值占总产值的 48.95%。今年暑假开播的国产动画片《艾米与咕噜》,采用季播形式,在内容生产之外,早早开启了一系列衍生品与线

块活动。一年一度的博览会不仅是动漫迷的盛会,更体现出中国动漫产业发展的趋势。

除了公众板块的展览外,本届博览会的商务板块活动亦丰富且极具当下性。今年的商务大会以“沟通、合作”为关键词,为动漫游戏产业及其相关产业搭建互通信息、携手合作的平台。主办方透露,参与本次商务大会的动漫、游戏以及各类二次元创新项目多达 311 个,比去年增加了近三分之一。

第四届新生力量动漫游戏原创大赛中,郑午、黄丽瑛所创作的《深渊》与梅

下活动的布局——开发三维舞蹈短片、与商场共同开发实体体验空间、打造舞台剧……这一连串动作背后,彰显的是中国动画人升级的品牌理念。

“动漫热”呼唤民族精神 与文化锐度

原创国产精品的变现能力日益增强,成为中国动漫产业的核心资源,这是国产动漫市场迈向成熟的标志。在二次元经济热潮到来的当下,作为文艺产品的动漫必须担当起“讲好中国故事,传播中国文化”的责任。

有专家分析指出:对民族精神与文化锐度的探求,并没有违背商业逻辑。事实上,看着漫画长大的 90 后、00 后网生代,更愿意在熟悉喜爱的文艺形式中看到自己的生活与本土的历史文化。

丹、韦灵燕、龙菲菲、贺婕所创作的《GONE》获得最佳原创动画短片奖。来自中国传媒大学、上海视觉艺术学院、北京电影艺术学院等多个高校的优秀投稿作品不仅完成度很高,在创作个性和风格上也独树一帜。此外,原创公司如左袋、卡客、蒸汽工厂、龙泉寺动漫、智间网络、大千阳光等漫画平台的作品在创作精细度和内涵方面较往年质量都有明显的提高。在 Wacom、环球经济城、青春上海、上海市动漫行业协会原创 IP 专委会等组织的支持下,这些优秀作品也将获得更多曝光机会。同时,本届奖项设置上也进行了创新,二次元创新与游戏奖项首次设立。虽是新设奖项,但其中 VR 技术的运用,实体经济产品和 IP 的跨界应用,人工智能等创意都让人眼前一亮。

在今年的博览会现场,一批具有文化自信的国产动漫晋升为年轻中国漫迷追捧的热点。一位国内视频网站动漫版权部负责人告诉记者,今年网站推出了一部讲述明朝锦衣卫的国产原创动画片,几乎每一集的播放量都达到千万级别,可以与一些热门日本动画分庭抗礼。从评论看,不少粉丝正是被飞鱼服、绣春刀等在过往动画作品中鲜少涉及的历史元素所吸引。

另一方面,“一带一路”等国际合作也滋养充实着中国动画的原创精神与文化之路。在上海曾出现过《阿凡提的故事》《九色鹿》等一批在题材上与“一带一路”颇具渊源,却又不失民族特色的动画经典。今年国庆档,阿凡提的故事将以三维动画大电影的形式登上大银幕,珍贵的动画 IP 宝藏将再度起航。

■上海夏季音乐节新思考

谭盾携手摇滚乐队、上交乐团亮相

唤醒音乐在当代的创造力

■本报见习记者 姜方

昨晚 2017 上海夏季音乐节(MISA)的舞台上,指挥家谭盾携手杭盖乐队、上海交响乐团献演“交响摇滚”音乐会。曲目包括手机交响乐《风与鸟的密语》、低音提琴协奏曲《狼图腾》,以及杭盖乐队的《初升的太阳》《美丽的草原我的家》《上海的半导体》等。

谭盾演出前接受记者采访时说,交响摇滚并不意味着简单地用交响乐为摇滚歌曲伴奏,而是试图让这两种不同类型的音乐进行对比与对话,实现“新”与“旧”的碰撞,使音乐厅里的观众获得更多体验。谭盾说:“交响乐团在过去曾发出促进社会进步的声音,所以,交响乐团不应该把自己关在博物馆里,而应该关注年轻人喜爱的音乐,并与他们积极沟通,从而拓宽古典音乐在当代的创造力。”

不少世界名团都曾对话 摇滚、关注当代

在谭盾眼中,杭盖是一支“有自己独特的语言与灵魂”的摇滚乐队。杭盖乐队将传统民族音乐与摇滚结合,把许多蒙古族经典民歌的悠扬曲调进行全新改编,增添了硬朗的元素。

“纽约爱乐、波士顿交响乐团、柏林爱乐等世界知名乐团都曾尝试交响摇滚,我觉得过去古典音乐家和交响乐团合作时,也在和当时的社会对话,拥有跟世界叫板的勇气。”谭盾认为,现在有些交响乐团只沉溺于过去的经典曲目,不关注当代的声音,因此错失了很多收获年轻观众的机会。此番与杭盖合作,他渴望让交响乐团找回摇滚精神。

在音乐会曲目中,由杭盖和谭盾经过六次重新编曲,在申城首演的交响摇滚版《上海的半导体》颇引人关注。改曲以蒙古语歌词表现上世纪六七十年代草原上的人们,通过聆听上海产的半导体打开了自己的视野。此外,演出现场使用了半导体播放上世纪三四十年代周璇、白光的歌声。歌曲在“怀旧”与“未来”、“失落”与“激昂”的对照中,展现出上海工业与文化对中国产生的巨大影响。

谭盾曾与杭盖献演新年音乐会,这次在 MISA 再度携手,旨在拓宽彼此的合作维度。“愿交响摇滚不仅以春晚晚会等形式亮相,而是能以艺术性的方式

快 评

永远的黄自

——写于上海夏季音乐节 MISA《长恨歌——

黄自声乐作品专场》听后

金 桥

黄自是最早到西方专攻理论作曲并获学位的中国留学生,在美国大学所受的系统训练加上个人天赋与后天努力,使他成为近代中国首屈一指的作曲家;作为“国立音乐院”的早期缔造者之一,他因培养出贺绿汀、江定仙、陈田鹤、刘雪庵等一批杰出音乐家而被后人尊为“一代宗师”;他是中国第一部交响音乐作品的创作者,序曲《怀旧》不仅充满对故人的深情怀念,也发出了中国交响音乐的初试啼声;他将“清唱剧”首次带到中国,显示了他对民族化旋律、和声语言的探索;他的艺术歌曲作品细腻真挚、立意高远、意韵深长;他以满腔热血和深厚功力,创作了《抗敌歌》《旗正飘飘》等抗战歌曲,发出了思想性、艺术性俱佳的抗日救亡时代最强音。

黄自以自己的音乐创作、理论著述、爱国情怀和人格魅力,在近代中国树立了一座不朽的音乐丰碑,虽然只度过 34 年的短暂光阴,他却为后人留下了值得永久珍藏的精神财富,人们因此而称他为“永远的黄自”。

前晚,2017 上海夏季音乐节 MISA 引人瞩目的一场演出《长恨歌——黄自声乐作品专场》音乐会在上海交响乐团音乐厅主厅隆重上演。上半场黄浦区青少年艺术活动中心“春天少年合唱团”基础班的孩子们率先登场。虽然其中一半团员参加合唱训练时间不过一个学期,但在指挥徐亮亮的率领下,孩子们泉水般清澈的嗓音,一开口就融化了所有在场观众的心。低男中歌唱家沈洋是当晚登台的最“重量级”的艺术家,他不仅是本场音乐会的策划者和主要演员,还担任着全场节目的解说。上半场他所演绎的《思乡》《花非花》《天伦歌》三首作品,同属黄自艺术歌曲创作中的经典之作,沈洋深沉浑厚、收放自如的演唱,为作品增色的

同时也表现了他一贯的水准。全场合节目的焦点毫无疑问是中国首部清唱剧——《长恨歌》的献演。这部根据白居易著名长诗创作而成的大型声乐作品,黄自生前仅仅完成了七个乐章,其弟子林声翕补写了恩师未完成的 4.7.9 共三个乐章,从而呈现出全本的《长恨歌》。但以一部仅仅 30 分钟的清唱剧,来表现唐明皇与杨贵妃的爱情悲剧,以及一个帝国由盛而衰的历史转折,无疑需要词曲作者敏锐的洞察力和深厚的艺术功力,对于指挥和演唱者来说也是极大的考验。

担纲当晚合唱的是 Echo (回声)合唱团,这主要由复旦大学及社会各界爱好者组成的合唱团。在指挥洪川的率领下,Echo 合唱团为全场观众奉献了半场精彩纷呈的表演。除去作品本身的艺术魅力之外,合唱团员的表现也可圈可点。虽然 Echo 的大部分成员并未受过完整的美声训练,但这恰恰形成了他们声线平直、音色融合的特色。无懈可击的音准表现和对作品的深刻理解,也是 Echo 成功的关键。

如在第一章“仙乐飘飘处处闻”中,在骀宫轻盈曼妙的歌舞声中,却能隐约感受到一丝不祥的气息,似乎预示了大唐帝国由盛转衰的未来和主人公的悲剧结局;第三章“渔阳鼙鼓动地来”中,男声合唱以一领众合的形式唱出了军民内心的悲愤,并以“只爱美人醉酒,不爱江山”的词句,讽刺了统治者的骄奢淫逸。所谓经典,即是那些历尽岁月洗礼仍熠熠生辉的不朽杰作。黄自先生或许不会想到,他在 80 多年前创作的音乐,跨越世纪之后依然回响在音乐厅的穹顶回响,成为那段光辉岁月留在国人心中不绝的回声。

(作者系上海音乐学院副教授)

低男中音歌唱家沈洋演绎的《思乡》《花非花》《天伦歌》三首作品,同属于黄自艺术歌曲创作中的经典之作。
(上交供图)

在《斑羚飞渡》推出的概念试片中,水墨动画的形式创新已可见一斑。

(美影厂供图)

■“动画电影新视野”③

弹幕网站上一则名为《斑羚飞渡》的两分钟国产水墨动画试片,引发网友怀念致敬

那份水墨晕染之美如何走出童年回忆

■本报记者 张祯希

近日,漫威所属的迪士尼中国与中国某动漫平台宣布合作。该平台将一次性引入 12 部漫威漫画作品。同时,两者将合力打造具有时代感的中国超级英雄。漫威宇宙将出现中国超级英雄的消息让不少漫迷振奋,却也引出这样的反思——美国漫威动画如今引爆全球,那么中国曾一度让世界惊艳的传统创作形式又面临怎样的状况?与之形成互文的是,B 站上一则名为《斑羚飞渡》短视频引发漫迷惊叹。这个约两分钟的短视频,用水墨动画的方式,片段式地表现了一支羊群的迁徙经历;它们结伴度过茫茫雪山,有彼此蹭蹭鼻子的亲昵时刻,也有遭到狼群袭击的惊悚瞬间。在水墨的渲染中,山谷不断伸展蔓延,动物展现出丰富的神态。“这才是我童年的动画”“看得我眼眶都湿润了”“最爱的动画类型终于又出现了”……这部短片的表现,“炸”出观众对水墨动画这一沉寂已久的经典中国动画形式的追思与怀念。

记者了解到这个长约两分钟的短片是美影厂目前正在酝酿的动画作品《斑羚飞渡》的概念试片。目前这部动画作品已经确定以水墨动画的形式展现,只是具体的长度还未明确,在短片中出现的也只是“群众演员”。但是在概念短片中,一些水墨动画形式的创新已可见一斑。

作为中国动画的看家瑰宝,水墨

动画有怎样的新进展?它的发展又遇到了怎样的瓶颈?这两桩最新动漫事件将这些一直在中国动画爱好者心里打转的疑问搬上台前。

水墨动画并未过时,只是 缺点拥抱市场的雄心

《斑羚飞渡》的短视频,与人们印象中的传统水墨动画不太一样。开篇一只雄鹰飞越重重峡谷,“跟拍”式的镜头呈现,打造出一一种身临其境的动态质感,让观众看到了立体的水墨语言;而随着情节的发展,画面呈现也从一开始清冷的黑白调,逐渐引入各种色彩,行至情感高潮处则顺利过渡到浓墨重彩。

“提及水墨动画,大多人的印象是古老、传统,有点老气横秋。但水墨这种艺术形式一直在发展,通过吴冠中、林风眠等艺术大师的探索,水墨画不仅出现了中西方技法的融合,还涌现出不少极具现代感的表达。水墨动画应该将这些发展与变化展现出来。”《斑羚飞渡》总导演陈屹告诉记者,片中的多维度运动镜头以及重彩尝试,正是为了展现当代水墨的丰富性,让水墨动画脱掉“老派”“善抒情不善讲故事”的帽子。

在国内动画人看来,中国水墨动画亟需解决的是艺术与商业如何彼此滋养的问题。这些年带有浓厚东方审美情趣的动画作品不断走红,打破了一批低幼动画垄断市场的局面,这证明传统情趣已经再度“回摆”为国内动画市场的刚需;另一方面,虽然观众对水墨动画的印

象大多停留在《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《鹿铃》《山水情》等几十年前的作品上,但业内将水墨元素融入动画创作的探索并未戛然而止。只是它们多以十几分钟的艺术短片形式出现,旨在用文艺的姿态征战动画专业奖项,市场反响并不在创作者的考量。在海外作品大量“来袭”的当下,这种市场雄心的缺席让水墨动画逐渐小众化、边缘化。

《斑羚飞渡》选用沈石溪同名动物题材小说作为底本,堪称少儿文学领域的当红 IP,而其目的恰是想要在墨分五彩的形式之美外,找到同样有看点的故事以及市场保障。“当年《天线宝宝》红遍中国,大家都不知道好在哪里,其实 BBC 为这部动画片做过极多儿童心理调研,可见作品背后的市场探索有多重要。”施屹说。

席卷产业的浮躁心态或 许才是扼杀经典的根源

水墨动画展现了中国传统美学的意蕴与精华,一部水墨动画的创作周期是普通动画作品的三到四倍。这类作品需要创作者更多的匠心与信心,而业内人士坦言,这恰是如今注重速成、善于跟风的动画市场上的稀缺资源。

上世纪 90 年中期施屹进入美影厂时,听到周围老一辈动画人对本土动画市场最多的抱怨之词就是“浮躁”。正是这种浮躁的情绪让中国动画人冷落了自己的经典与原创,朝所谓的流行飞奔而去。“FLASH 动画火了,大家都开始做