

由文化部牵头的国家动漫产业发展部际联席会议办公室已在2009年、2010年连续两年组织国内动漫企业、行业人士、专家学者参加日本东京国际动漫展,展示了中国动漫产业的发展成果并与世界同行进行了多方交流与合作。本文作者连续两年参与了东京国际动漫展,本文即是对日本动漫产业进行观察和思考的成果,从中我们可以发现某些启示以及我国动漫产业发展可借鉴之处。

日本动漫产业的七大优势

——2010 东京国际动漫展归来

胡月明

日本动漫对日本社会的影响非常深远,几乎所有当代日本人都受到过漫画的影响,如同20世纪50年代到80年代的连接画(小人书)对中国人的影响一样。而且,随着社会的发展进步,日本漫画也随之变化,持续影响着一代又一代人。

日本动漫的经济效益与社会效益

笔者在日本期间接触到的官员中有许多人喜爱动漫,在日本企业参观时也时常发现董事长等高管人员的办公桌上有漫画书,在电车、地铁、街头也常看见不同年龄段的人捧着漫画书看,其中有不少是老人。此外,在日本,动漫应用也相当广泛,很多产品说明书、提示内容、企业标识、广告制作都使用动漫语言,漫画几乎成了日本的一种语言工具。在东京迪斯尼乐园和环球影视城更可以感受到日本人对动漫的热情,笔者经过随机询问发现,东京18岁以下的青少年每年到迪斯尼乐

园的次数不少于两次,而乐园里带有动漫形象和品牌的各种衍生品则是年轻人的最爱。

更重要的是,许多年轻人对动漫形象的喜爱甚至崇拜、模仿,是终其一生的。这种效应促使动漫创作者不仅看重作品当下的市场影响和经济收益,更看重作品的未来。笔者在三鹰市立动画美术馆(即吉卜力博物馆)参观过程中对此深有感触,身为作家、漫画家、动画导演的宫崎骏,在动漫形象的创造、动画故事的编写、动画电影的拍摄制作以及后期的推广等方面,均无微不至,体现出一种“成在现在,留给未来”的良苦用心。从这位大师的各部作品及其影响力可以感觉到,动漫对日本社会的影响不仅有经济效益,也有社会效益。

日本动漫产业的七大优势

笔者注意到,日本漫画出版遵循着低成本的原则:新闻纸胶版印刷,定价在400日元(约25元人民币)以下,这是个有助于培养广泛

消费群的价格水平,加之漫画出版和付费有线电视的结合以及衍生品的及时推出,共同形成了动漫综合消费的产业氛围。观察日本动漫产业,漫画造就的扎实市场基础仅是一方面,更有其他优势。

合作机制明确 几乎没有一个日本动漫企业能在整条产业链上“通吃”,在以产品形象为基础、版权管理为核心、各得利益为动力的前提下,产业链各环节间有明确的分工合作模式。漫画工作室、动画工作室、版权代理事务所、印刷出版企业、图书发行企业、电视台、杂志社、动漫衍生品生产、销售渠道等机构界限清楚,有各自范围内的工作目标,也有完善的合作机制。

此外,漫画(动画)工作室与企业间的资助合作关系也是一种比较成功的合作方式,比如铁臂阿童木和东芝公司的“捆绑”,漫画(动画)工作室既因此获利,企业也可借助漫画(动画)广泛传播本企业品牌。

创作队伍成熟 日本动漫产品的创作者和消费者之间有良好的互动,一部新的动漫作品多数会经过漫画试刊的检验过程,如果市场反映不好,就会修改甚至最终放弃。因此,创作者很清楚产品推出和市场认可二者间的风险关系,形象可爱、贴近人性、成为偶像、深入人心是多数动漫创作者追求的目标。

尽管创作者们有比较成熟的市场意识,但也不是每部作品都能获得成功。据统计,在日本成千上万的动漫作品中,有20%至30%能得到社会认可,约5%可成

为比较成功的作品,只有1%左右能成为持久发展的品牌。

动漫市场细分明确 日本动漫作品大致分为两类,一是面向青少年的,二是面向成年人的。面向青少年的作品内容分类很细,如科幻、侦探、童话、校园、励志、运动、规劝、搞笑、幽默、探险、女生等主题;成年人作品主要是搞笑、幽默、调侃、惊险、家庭等内容,其中色情类有扩大蔓延趋势,路边的书店都可以买到,但印有18岁以下禁读的标志。

不仅动漫创作体现出明确的市场细分,动漫衍生品的制作也有明确的设计追求,但有一条原则不变——时尚性,这是日本动漫及衍生品始终追逐并引领的方向。

用心培养动漫受众 在和日本动漫策划人员的座谈中,笔者发现他们一直强调抓住青少年心理,用动漫反映和引导他们的生活,并强调“跟踪读者、服务一生”的创作意识。这些观点听起来有些理想化,但并不是完全没有操作性,让人感觉“动漫产业要从娃娃抓起”。此外,笔者在本届东京动漫展上看到了很多有关动漫书、动画电视剧的预告和预订启事,还有一些类似歌迷会的读者俱乐部,都可见动漫企业在培育受众方面的良苦用心。

动漫传播销售普及 日本的动漫销售渠道非常广泛,除了随处可见的动漫书店、衍生品专卖店之外,日本的商场和超市也都销售漫画书、动漫游戏光盘、玩具、模型等,有些大型商场里与动漫相关的产品占据了很大面积。尤其值得称道的是,日本各类衍生品的销售渠

道十分正规,或是专卖,或是和连锁企业捆绑销售,有利于品牌培养和知识产权保护。

动漫主题公园管理到位 日本不仅有迪斯尼乐园、环球影视城,还有十几家有影响的主题公园。在主题公园的管理水平上,日本可谓是淋漓尽致地体现了“目的地消费”的理念,全方位的关怀和细致的服务使快乐消费在迪斯尼乐园里变成了现实。

动漫对外交流强势 日本动漫已经成为该国文化出口的主要产品,尤其是在亚洲国家和美国占据了大部分市场份额,并且对世界其他国家也产生了“榜样”作用,比如,韩国对引进的日方动漫创作人员给予每人每月30万日元补贴;美国在和日本动漫企业的合作中,80%的资金投入由美方补贴。这些做法无疑都是希望通过日本动漫的带动作用,促进本国动漫产业的发展。

当然,日本动漫产业也存在问题,比如政策方面的支持力度有限,漫画向色情化、低俗化发展,二维动画向三维动画转化的成本高,本国市场消费能力趋于饱和,周边国家动漫发展速度过快形成压力,以美国为首的大制作趋势形成市场挤压等。但对我国动漫产业而言,这些问题可能正是机会和机遇——在数字技术快速变革的时代里,后发者有先至的可能,中国动漫正处于力量蓄积时期,只要我们能够虚心学习,敢于迎接挑战,那么,中国动漫产品质量和效益提升的时代很快就会到来。

(作者为中国动漫集团有限公司副总经理)

可还记得《时局图》

——中国第一张近代漫画背后的故事

周杰

诗一首:“沉沉酣睡我中华,那知爱国即爱家。国民知醒今宜醒,莫待土分裂似瓜。”后来,漫画大师廖冰兄将这类漫画称为“反帝反封,为国为民的漫画”。

《时局图》最早在什么刊物上刊出,目前尚无确定说法,但有一点可以肯定,它的出现立即引起了中外报刊的注意。1899年,当时在日本的香港兴中会长杨衢云写信给谢缙泰要求进一步修改漫画,一是涂上色彩,二是加以滑稽化。此后,该画在日本出版,并作为革命宣传品寄发给分布在世界各地的革命党组织。后来,该画还多次被印成“五彩鲜明”的单张宣传画出售,畅销全国各地,影响极大。

从1898年《时局图》问世到1904年的数年间,各报刊编辑及出版商根据形势的发展对漫画及其画面进行过多次修改,甚至配以各种图说。例如,原作以蛇代表英国,而美国华盛顿国立档案馆所藏的原印件(《时局图》)则改为以虎代表美国,并且增加了在强邻环伺之时的满清官员仍纸醉金迷、耽于酒色

的恶劣行径;1903年《俄事警闻》创刊号上所载的版本改名为《瓜分中国图》,图版基本保存原作面貌,但删去了原图中的英文字母及“滑稽化”的满清官员的昏聩形象,另外附上了《现势》一文,对此图加以详细介绍,并特别介绍了此图的流传,以加深读者对图画的理解;此图“我们中国人知道的虽然不少,还有一大半是不知道的,所以特地登在第一天‘警闻’上头,请我们四万万的中国人都开着眼看看,打着心想想,恐怕不知不觉要赶紧去想法子了”。

从起初的《东亚时局形势图》到修订版的《时局全局》、《瓜分中国图》的过程,不仅显示了一个人、一群人作为当时的时代变革所做的努力,也记录了一幅漫画在历史发展中的特殊作用。

谢缙泰,字重安,号康如,祖籍福建开平,1871年出生于澳大利亚悉尼华侨家庭,精通英文,其父是澳洲中华独立党领袖之一。16岁时,谢缙泰随家人迁至香港居住,并就读于香港皇仁书院。

读书期间,谢缙泰对数学和手

本报讯 (记者程丽仙)4月2日,文化部文化产业司就重点动漫产品、重点动漫企业认定工作有关事项发布通告,进一步推进动漫企业认定工作。

去年12月16日,文化部、财政部、国家税务总局公布了首批通过认定的动漫企业名单,这些企业将享受《财政部 国家税务总局关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》的各项税收优惠政策。今年2月25日,文化部印发了《关于动漫企业认定工作有关事项的通知》,部署了2010年的动漫企业认定工作。此次发布的通告目的在于做好首批重点动漫产品、重点动漫企业认定工作,加快工作进度,贯彻落实《动漫企业认定管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。

在重点动漫产品、重点动漫企业认定的申报方式上,通告中做了如下说明:申报认定重点动漫产品、重点动漫企业,应向全国动漫企业认定管理工作办公室提出申请并报送申请材料;省级动漫企业认定机构(以下简称省级认定机构)推荐认定为重点动漫产品、重点动漫企业,由省级认定机构向全国动漫企业认定管理工作办公室提出申请并报送申请材料。

在重点动漫产品认定申请方面,通过认定的动漫企业可以按照《办法》第十二条、第十五条的规定申报认定重点动漫产品,并提交重点动漫产品认定申请书、企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件、动漫企业证书复印件、动漫产品许可证复印件、动漫产品版权等材料。此外,符合《办法》第十二条第(一)、(二)项规

定的,需要提交有关动漫产品销售合同、版权出口贸易合同复印件及合同约定款项银行入账证明,以及有资质的中介机构鉴证的企业动漫产品收入、版权出口收入情况;符合《办

法》第十二条第(三)项规定的,需要提交动漫产品所获国际、国家级专业奖项证书复印件;符合《办法》第十二条第(四)项规定的,要提交加盖公章的省级认定机构推荐证明。

在重点动漫企业认定申请方面,通过认定的动漫企业可以按照《办法》第十三条、第十六条的规定申报认定重点动漫企业,并提交重点动漫企业认定申请书、企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件、动漫企业证书复印件、动漫产品版权证明等材料。此外,符合《办法》第十三条第(一)项规定的,提交企业验资报告复印件;符合《办法》第十三条第(二)项规定的,需要提交有资质的中介机构鉴证的企业近两个会计年度的财务情况;符合《办法》第十三条第(三)项规定的,要提交销售合同、版权出口贸易合同复印件及合同约定款项银行入账证明,以及有资质的中介机构鉴证的企业动漫产品、自主知识产权动漫产品版权出口和对外贸易收入情况;符合《办法》第十三条第(四)项规定的,提交加盖公章的省级认定机构推荐证明。

通告明确,经认定的动漫企业,可同时提出重点动漫产品和重点动漫企业认定申请,并在重点动漫企业认定申请材料中对申请认定重点动漫产品的情况作出说明。重点动漫产品和重点动漫企业的认定申请书可从文化部网站下载。

国家动漫产业发展基地(河南基地)开工

据新华社消息 (记者桂娟)国家动漫产业发展基地(河南基地)日前在河南郑州高新技术产业开发区正式破土动工。

该项目一期规划用地面积87亩,总投资8亿元,总建筑面积18万平方米。建设内容包括动漫企业孵化器、动漫研发中心、动漫产业园、动漫交易会展中心、动漫教育培训中心、动漫公共服务平台等。据

了解,项目建成后,可容纳300家左右动漫创意企业,每年可形成5万分钟动画片、10款网络游戏、2000万册漫画出版物的产能。

近年来,郑州市及郑州高新区推出一系列扶持和优惠政策,动漫产业呈现出蓬勃发展的势头,涌现出小樱桃、漂亮宝贝、天乐等一批优秀动漫企业和具有河南地域文化特色的动漫原创作品。

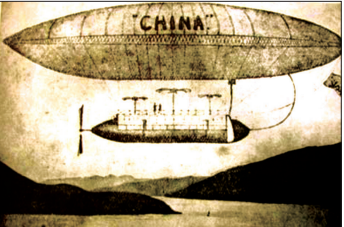
▲作为北京欢乐谷第四届国际时尚文化节的首个主题演出活动,第二届“欢乐谷动漫嘉年华”于4月3日拉开帷幕。本次动漫嘉年华包括面具cosplay海选、动漫舞蹈大赛、动漫风情巡游、漫画家现场签售、Cosplay摄影作品展等活动。据悉,本届欢乐谷国际时尚文化节从4月3日持续至6月20日,除动漫嘉年华外,还有魔术嘉年华、炫酷时代、幽默滑稽戏、时尚打击乐等不同风格的演出活动。图为开幕式上欢乐谷的“蚂蚁雄兵”与非洲乐队、外国滑稽小丑同台表演。 本报记者 程丽仙 文/摄

书、经过商。1937年,谢缙泰在香港去世。

百年之后,当我们再看这幅中国现代漫画的起源之作时,想起的只有作为漫画家的谢缙泰:一幅《时局图》,最大程度地表现出漫画作为一个艺术品种所具有的批判力量。21世纪中“动漫”无疑是社会热词之一,在娱乐化、幽默化、唯美甚至耽美的各类动漫画作之外,我们不能遗忘漫画在产生经济效益的同时也需具备社会效益,为社会的进步与发展“立此存照”。

诞生于1898年的中国第一张近代漫画

谢缙泰设计的中国第一艘飞艇——“中国号”

漫人漫语

动画的“兄弟们”很多,事儿也很多

仅仅把动画自己那点事儿弄明白,对动画艺术与产业的长期发展远远不够,还必须搞明白那些与动画貌似无关却有着千丝万缕联系的其他艺术门类及产业的发展状况,例如动画和玩具、动画和漫画、动画和电子游戏、动画和儿童文学、动画和电视、动画和电影特效等。只有把这些“兄弟”艺术门类与产业链的历史、特点、运营模式、成功经验、代表人物、经典案例以及它们与动画的关系研究透,动画艺术与产业才能立体与清晰起来,中国动画才能真正强大起来。

薛燕平:生于1975年,1998年毕业于北京广播学院,2003年获得英国德比艺术设计学院动画导演硕士学位,现为中国传媒大学动画学院教师,著有《非主流动画电影:历史、流派、大师》、《世界动画电影大师》等。

3D只是技术而已

蒂姆·伯顿(Tim Burton):生于1958年,美国电影导演,动画电影代表作有《圣诞夜惊魂》、《僵尸新娘》、《爱丽丝梦游仙境》。

《爱丽丝梦游仙境》采用了5到6种拍摄技术,比如真人表演、3D技术、CG动画——用来制作白兔和三月兔等不存在的生物以及修饰红桃皇后硕大的脑袋、动作捕捉——像捕捉胖子兄弟的表情。

3D只是一种技术,在影片里并未得到特别凸显,我没打算要一辈子玩3D,只是恰逢路易斯·卡罗尔的故事用3D呈现更有表现力。我觉得最困难的,是如何把这几种技术结合得天衣无缝。