

力争走到产业链上游

贺景卫

贺景卫,湖南师范大学工学院教授,毕业于中央工艺美术学院,湖南师范大学省级重点学科设计学学科带头人,数字媒体应用设计与研究学科方向带头人,湖南师范大学数字媒体工程研究中心负责人。曾主持教育部“电脑动画设计中职师资培训及开发”等多个省部级科研项目。在《装饰》、《美术观察》等专业核心期刊发表论文及作品20多篇,主持多部系列动画剧委托设计制作业务。

1999年,继蓝猫、淘气等卡通形象首次在国内推出,从此便打开中国原创动漫产业化之先河,成为迄今为止中国大陆动漫行业驰名商标之一。它在理念、思维方式、产业发展等方面所做的开拓性探索,在中国动漫发展史上留下了浓墨重彩的一笔。

以“三猫”为代表的湖南动漫被称为“动漫湘军”,当之无愧。但是在这一张漂亮成绩单的背后,也有着不可忽视的短板——纵观整个湖南省动漫企业,制造多、创造少,仍处在动漫产业链的底层。

动漫产业是一种资金密集型、科技密集型、知识密集型的新兴产业,具有产业链长、产业关联性强和产品导向性强的特点。创意是形成和支撑一个产业链的关键:只有创意先诞生才能有后续的制作和下游的销售以及衍生品的开发,只有大众喜爱的创意才能使其版权的价值得到最大程度甚至超值的体现,“制作”绝非是动漫产业的全部,它只是其产业链条中的一个关键环节。

湖南动漫产业的短板正是它忽视了产业链的完整性,只重“制造”不重“创造”,产业链环节脱节、各自为政,上下游行业之间还未形成良性循环、良性发展模式。

目前湖南省拥有动漫企业150家。除了少数几家,多数动漫企业产品质量不高,还处小、散、弱的状况,缺少有竞争力的品牌和形象。动漫产业结构和布局不尽合理,整体发展水平不高,动漫企业盈利水平偏低,龙头企业比较少,企业的核心竞争力不足。多数企业停留在“来料加工”的产业链底层,公司生存、发展的支撑力不在于动漫原创,而只是接单加工。

长沙盈博士系列动画片《咪咪羊》的制作单位,如今已被牡丹江广电集团控股,虽然制作基地仍在长沙,但生产的动画片版权属于黑龙江;《天降小子》的制作单位,如今已落户常州;蓝猫科技,主力迁入北京蓝猫麓谷的制作团队,完全成为北京公司的代工基地;宏梦卡通,湖南动漫产业的龙头企业,也将一支近300人的高端三维动画创作团队迁往常州,其在星沙的动漫制作基地已几乎沦为北京、上海、深圳等发达地区动漫产业园的代工厂。

这种低成本、风险小的发展模式也是为什么近年来湖南动漫公司数量激增的一个原因,它也从侧面反映了湖南多数动漫企业只是流水线上的一环。如果不改变这种“代工厂”

这个动漫作品内容的丰富性,包括人物形象、故事情节等的吸引力。其次才是动漫作品的制作质量或是宣传力度。所以,一个好的创意是形成和支撑一个产业链的关键:只有创意先诞生才能有后续的制作和下游的销售以及衍生品的开发,只有大众喜爱的创意才能使其版权的价值得到最大程度甚至超值的体现,“制作”绝非是动漫产业的全部,它只是其产业链条中的一个关键环节。

湖南动漫产业的短板正是它忽视了产业链的完整性,只重“制造”不重“创造”,产业链环节脱节、各自为政,上下游行业之间还未形成良性循环、良性发展模式。

目前湖南省拥有动漫企业150家。除了少数几家,多数动漫企业产品质量不高,还处小、散、弱的状况,缺少有竞争力的品牌和形象。动漫产业结构和布局不尽合理,整体发展水平不高,动漫企业盈利水平偏低,龙头企业比较少,企业的核心竞争力不足。多数企业停留在“来料加工”的产业链底层,公司生存、发展的支撑力不在于动漫原创,而只是接单加工。

长沙盈博士系列动画片《咪咪羊》的制作单位,如今已被牡丹江广电集团控股,虽然制作基地仍在长沙,但生产的动画片版权属于黑龙江;《天降小子》的制作单位,如今已落户常州;蓝猫科技,主力迁入北京蓝猫麓谷的制作团队,完全成为北京公司的代工基地;宏梦卡通,湖南动漫产业的龙头企业,也将一支近300人的高端三维动画创作团队迁往常州,其在星沙的动漫制作基地已几乎沦为北京、上海、深圳等发达地区动漫产业园的代工厂。

这种低成本、风险小的发展模式也是为什么近年来湖南动漫公司数量激增的一个原因,它也从侧面反映了湖南多数动漫企业只是流水线上的一环。如果不改变这种“代工厂”

的地位,湖南动漫产业只追求产量而忽视质量,最终可能只是“为他人做嫁衣”。

尽管存在这样那样的问题,但是湖南动漫产业依然有自己的潜力可挖。“十二五期间”各种政策对动漫产业的扶持,动漫产业迎来了发展的春天。处于激烈竞争中的湖南动漫产业,必须改变动漫产业服务外包、加工基地的角色,积极探索原创之路,力争走到产业链上游,才能实现可持续发展。

长沙师范专科学校动漫设计与制作专业的学生在上二维无纸动画制作课。

人才是动漫产业的再创新辉煌的基石

李若梅

早在2004年,长沙师范专科学校就开设了动漫设计与制作专业,是全省乃至全国最早创建的大专层次动漫类专业之一,七年来为全省动漫公司输送了大批人才,历届毕业生就业率均保持在94%左右。从这里毕业的学生之所以受到用人单位的欢迎,就在于学生走出校门后能马上适应工作岗位。学校在教学的时候就注意和企业的需求相结合,引进企业项目,为学生创造实践的平台。自开办动漫设计与制作专业以来,在校师生参与制作动画共30多部,1000多集,其中《蓝猫龙骑团》、《海宝来了》在中央电视台播出。

湖南省动漫生产产能居全国前列,从业队伍庞大,但绝大多数无相应的技术职称,不利于湖南省动漫人才队伍建设,不利于湖南省动漫行业持续、稳定发展,因此,将湖南省动漫行业从业人员纳入专业技术职称评定势在必行。

2009年4月,湖南省文化厅与湖南省人事厅联合组成工作小组,深入43家动漫游戏企业开展动漫技术人才评价标准的调研,通过走访、座谈,反复征求单位负责人、管理人员和技术人员的意见,决定先从动漫技术人员职称评定工作入手,逐步形成动漫游戏技术人员评价体系。

这一动漫人才职称评定体系在全国也是走在前列的。它将湖南省动漫行业企事业单位从事编剧、导演、美术、制作、音乐、配音等工作的专业技术人员纳入职称评定范围。

从2011年开始,湖南省动漫游戏协会与湖南大学联合主办了中国第一个动漫传媒硕士研究生班。它面向所有动漫企业,解决人才学历层次低的问题,学费由动漫协会、动漫企业和个人分别出1/3,为人才储备积蓄力量。

目前,湖南已有9所高等院校开办了动漫专业,但培养的人才层次还比较低,原创动画在策划、

编剧、导演等方面人才缺乏,营销人才没有纳入动漫人才职称评定体系也是培养动漫人才的一个遗憾。现在长沙师范专科学校的动画设计与制作专业正在为本科评估做准备,如果一切顺利,它将成为湖南省第一个有动画学院的本科院校。专科层次人才培养向本科层次迈进,开设动漫传媒硕士研究生班,完善动漫人才职称评定体系,三管齐下,湖南动漫人才必定是未来湖南动漫产业再创新辉煌的坚实基础和中坚力量。

湖南动漫发展的思考和建议

徐海

徐海,国家二级导演,1998年毕业于湖南省长沙理工大学,同年进入湖南东方卡通公司,任原画师及原画总监。1999年至2004年,任湖南三辰卡通文化传播有限责任公司广告总监、艺术总监。2004年至2006年建立了湖南哆咪七彩影视文化传播公司,担任艺术总监、主编。2007年任职于湖南三辰卡通集团。从2008年至今,担任湖南蓝猫动漫传媒有限公司副总经理兼总制片、副总导演、美术总监等职。

蓝猫,诞生于1999年,迄今已经走过了12年的风风雨雨。这12年,也是整个湖南动漫,从无到有,从蹒跚学步到快速发展,从傲视群雄再到经历挫折,然后在学习中逐步走向成熟的过程。湖南动漫在2000年至2007年,依靠绝对优势的动漫产量傲视全国。但是从2008年开始,湖南的动漫产量所占全国的份额逐年减少,直到2011年,湖南的动漫产量仅在全国排名第11位。

湖南动漫怎么啦?这其中有很多原因。

动漫在国家政策大力的推动下,逐步成为全国各地政府机关重点扶持的一种新兴的朝阳产业。各地方政府为此纷纷投入资金,大力培育各自的动漫产业。少数动漫企业产业化的成功案例,也吸引了大量资本对动漫产业的投入。于是资本比较集中的地方,动漫企业也就相应的增多,动漫作品数量也就上升了。以前国内很多动漫高手,很少投入制作原创国产动漫,都去承接价钱更高的国外动漫外包业务。而随着外包业务开始流向东南亚一带,人才逐步回流到国内,带来了大量的国际化人才和高新技术。同时,动漫文化深入人心,形成了逐渐广阔的动漫产品消费习惯。良好动漫消费习惯的群体,成为推动动漫发展的力量,使动漫产业实现良性的循环。

动漫产业化,还需要有良好的周边产业环境。动漫相关产业集中的地方,动漫产业化的道路也要相应广阔的多。同时,国内营销策划体系的逐步成熟和完备,能够在动漫产业思想上和理念上推陈出新,对动漫进行高质量的、科学的整体策划、包装、宣传和制定销售策略方向,推动动漫产业化、集群化,以此达到良性循环,从而使企业的生存和拓展能力大大增强。越是以上特点突出的地方,动漫产量就增长越快。有政策、有资本、有技术、有人才、有市场、有产业链,动漫的发展就快。内陆省份跟沿海省份比较而言,在以上特点上存在着巨大的劣势。

全国动漫崛起,屏幕上已经不再是湖南动漫作品的天下了,一批高质量的优秀动漫,开始让电视台和观众有了另外的选择。以前抢着要的湖南动漫,现在开始要降低身价来面世。这对于完全依靠节目本身,依靠产量生存的湖南动漫来说,无疑面临着巨大的生存挑战。湖南的动漫产业环境,本就步履艰难,如果在内容上没有竞争空间,湖南动漫的未来就不会有阳光。

以前的湖南动漫,依托市场空白和一套先进的动漫技术,走出了一条不同于别人的动漫之路。但是随着时间的流逝,原来领先的技术和市场优势已经不复存在。湖南动漫目前发展的困境主要有:一、政府资金扶持力度和方法相对较少;二、人才向富裕地区流失

的情况严重;三、一些动漫企业迁移到更容易生存的地方。四、与动漫相关的本土市场比较弱,生产企业相对沿海地区比较少,难以形成产业链;五、营销环境薄弱,针对少儿类产品的营销策划和实施的能力不强,缺乏科学、系统地包装、推广和销售。

针对湖南的现实情况,这里提出几点对于湖南动漫走出困境的建议供大家讨论。

- 一、扶持几家重点大型动漫企业,作为湖南动漫的孵化机器。
- 二、改变全面撒网的局面,政府利用资源、政策、资金,重点扶持几个精品项目,提升湖南动漫作品质量和影响。
- 三、联系湖南动漫企业和其他拥有成熟产业的企事业单位进行战略合作,为动漫企业寻找更多的合作的机会。
- 四、扶持小说创作群体、漫画群体、动画制作团队、舞台剧表演团队、动漫剧作培训人才基地等,带动产业集群的发展,同时对动漫精品提供资源。
- 五、吸纳国内外优秀的动漫专业人士定期来湖南举办讲座和培训,吸引先进的技术和人员来湖南创业。
- 六、利用湖南的文化优势,整合湖南的文化优势,为湖南动漫的宣传推广提供条件。

湖南动漫的问题,不仅仅是创意内容的问题,也不仅仅是简单一句不赚钱的问题,不能单纯地依靠补贴,也不能单纯地依靠大规模整合。湖南动漫,需要更多的人士来持续深入地关注、讨论和实践。希望湖南动漫,能探索出自己的道路,再次吹响冲锋号。

延伸阅读

盈利模式 当今动漫产业最关注的核心问题

业内人士认为,文化创意产业必须有创意,打造活泼可爱的动漫形象,生产出喜闻乐见的动漫精品。年产22万分钟动画片,播出只有3万分钟,大量动画片杀青之后就进入库房,无疑是极大的浪费,这也是规模扩张的沉重代价。重视创意,创精品,动画作品才能脱颖而出。打造精品只是动画产业链上的第一个环

节。金鹰卡通频道总监雷瑛认为,必须更加重视播出和营销。广东原创动力打造《喜羊羊与灰太狼》,正是由于有了上海文广、北京优扬一起参与推广,才真正火了起来。她介绍,市场上比《喜羊羊与灰太狼》好的片子还有很多,为什么不常见踪迹,这与电视播出的力度、营销有关。

衍生品开发也十分重要。山猫动漫总经理吴晖说,按国际标准衡量,收回成本,动画片播出只占其回报的20%至30%,衍生品开发回报应占70%至80%。《狮子王》票房3.5亿美元,加上音像等衍生品,利润总和竟达10亿美元。在电视上播火,不进入衍生品开发,等于白白浪费了无形资产。

不仅要走动画制作、电视播出、衍生品3个环节,更要使这3个环节良性对接,形成完整的产业链,才能赚钱。

国外成熟的动漫产业发展模式可资借鉴。

- 一、先设计一个动漫形象,如老鼠、蝙蝠侠,然后为动漫形象创作故事,在动画杂志上刊发。如果市场不认可,这个形象就会无疾而终。
- 二是如果反响好,再做一两集动画片,邀请投资人、发行商、电视台、衍生品生产商一起看片。反响不好,这个片子就放下了。
- 三、片子反响好,投资人、媒体和营销中介、衍生品生产商就会共同投入大量资金,与动漫制作企业一同打造动漫产业链。这样,产业链上的合作者,包括制片商、发行商、电视台、出版社、游戏制作公司、玩具公司、食品公司同步参与,只有真正有市场前景的片子才能通过这样的筛选。《海底总动员》早在上映前,相关动漫卡通形象的玩具、服饰、出版物等衍生品就已经制作好。

动漫产业是一个战略性新兴产业,发展还有赖于政府的引导和支持。不少企业建议,要进一步加大对动漫产业的扶持力度。一是要集中有限的资源扶大扶

强。做强大企业,带动产业集群的发展。蓝猫动漫目前大部分精力专注于研发,是国内不多的可以持续提供三维动画片的公司。副总经理徐海说,现在就有两家省内企业专为蓝猫动漫做代工产品。蓝猫做得好,这两家企业也跟着红火。

二是要引导创意。政府补贴不能补产量,要像风险投资一样进行市场化运作,投到真正有市场前景的项目上去。在撬动项目开发结果之后,退出,再投入,形成越来越多的资金,扶持发展进入良性循环。

其他行业企业也可与动漫产业共赢。雷瑛介绍,雪佛兰汽车与动漫公司合作开发《变形金刚》,随着影视播出,雪佛兰在全球赢得了更广泛的知名度。湖南省发达的工程机械行业,可否与动漫企业尝试合作?

清新可爱的蓝猫卡通形象。