

厚植竞争力 动漫成为法国文化出口王牌

本报驻法国特约记者 梁建生

近年来,法国动漫产业发展迅猛,成为法国发展最快行业之一。据法国国家电影中心统计,2006年至2015年的10年间法国动画片的投资规模、年产量、市场占有率均持续增长。法国每年投入1亿多欧元用于动画电影的生产,占法国各类电影投资总额的6.5%;年产动画电影7部左右、动画电视剧节目300多小时。动画片产量占欧洲总产量的40%以上。2015年,法国进入电影院线上映的动画片为34部,占电影放映量的5.2%,吸引电影观众近3000万,占电影院观众总人数的16.4%。

10年来,法国60多部动画片出口到国外,占法国动画片的85%。法国动画电视剧节目的1/3销往海外。仅2015年,法国就有38部动画长片进入国外电影院线放映,其中根据经典文学作品《小王子》创作的同名动画电影在法国以外地区吸引观众1250万人次。目前,法国动画电影在国际市场上的竞争力与日俱增,业已成为法国文化出口王牌,其发展经验值得借鉴。

倾心打造精品

法国漫画文化积淀厚重。1830年,世界上第一本漫画杂志《漫画》就诞生于法国。此后,法国漫画一直处于世界先锋地位,涌现出许多闻名世界的大师和脍炙人口的作品,法国动画电影的创作灵感大都来自这些家喻户晓的漫画名作。法国昂古莱姆国际漫画节,是欧洲最大、资格最老的漫画展,举办至今已30多年的历史,每年向全世界公开征集作品,从中遴选出优秀创作者与作品,组织巡展。这些漫画资源成为法国动漫创作的之不竭之源。

具有创新精神和品牌意识,推崇艺术至上,倾尽全力打造精品是法国动画

制作的突出特点。法国动画电影以动画内容为中心,以创新技术为主导,不急于求成。作品制作周期长、倾注心力、精雕细琢、注重品质。法国导演尼古拉在其《商标电影》获得第82届奥斯卡最佳动画短片奖后发表感言时说道:“我们花了6年时间才做成16分钟的电影,希望下次我能花36年时间带来一套动画长片。”这虽然是一句调侃,但足以说明法国动画制作的功夫之深。又例如,《青蛙的预言》制作期长达6年,使得它无可厚非地夺得2004年柏林电影节特别提名奖。

注重人才培养

法国动画电影成功的背后是动画电影工作者深厚的人文素养。法国历来都非常重视对动漫人才的发掘和培养,不断完善人才培养机制,在34所高校中设立了动漫专业,对动画人才的出色培养得到了外界的公认。法国有几所动画学校世界知名,最负盛名的是位于巴黎的戈布兰动画学校。据美国《动画职业评论》公布的2015年全球最佳动画学校排行榜,法国有4所上榜,戈布兰动画学校名列第一。这所学校的毕业生经常在国内外竞赛大放异彩,许多学生作品入围大型国际电影节,曾获第81届奥斯卡最佳动画短片提名奖的《章鱼的爱情故事》就是这所学校6名学生的杰作。有很多人从戈布兰动画学校毕业后任职于世界著名的跨国动画工作室。法国南部的拉普迪埃动画学校和西部的昂古莱姆的动画电影学校也有良好的声誉,其毕业生们往往受到世界各大制片公司的青睐。这些年轻的动画新秀为法国动漫业输送着源源不断的新鲜血液。

目前,法国从事动漫创作与开发的专业人员约3000,整个法国动漫产

业从业人数近10万。法国的漫画和多媒体图像设计制作能力很强,欧洲乃至世界许多多媒体艺术产品都是在法国加工制作的。由于法国拥有高水平的动画制作队伍,近年来许多外国动画制作纷纷迁入法国,美国最著名的华特迪士尼动画公司和梦工厂动画公司在法国设立了动画制作室。世界许多优秀的动画电影制作都有法国人的功劳,如风靡全球的《功夫熊猫》《机器总动员》等美国动画片,就有多名法国人参与创作。法国的动画产业一直处于世界前沿,动漫人才炙手可热。每年都有许多影视制作公司在安纳西国际电影节上,从法国招兵买马,挖掘动漫人才。

坚持技术创新

法国拥有雄厚的动漫技术优势,众多的优秀动漫企业是法国动画电影的支柱力量。法国动画电影除了讲求画面的艺术性外,对影片中的技术环节,同样精益求精,并注重创新。早在2000年,法国欧罗巴公司率先把领先全球的三维技术引进电影,推出了2部3D动画片《怪兽在巴黎》和《机械心》,获得业内人士称赞。2006年,制作耗时7年的3D动画电影《复活》采用了多种尖端技术,比如前期使用的“动作捕捉”拍摄技术,拍摄完成后由动画师使用电脑三维技术构建环境、场景,并完成人物表情动效,产生了独特的视觉效果。法国技术人员掌握世界最先进的数字技术,大批的影视制片公司投入动漫产业,其动漫制作的先进技术被世界所认可。美国环球影业公司生产的《卑鄙的我》的特技效果就是由法国的一家中小企业制作的,在制作视觉特效的同时,将艺术与美的元素融入场景之中,把视觉特效提升到另一个新的境界。

积极开拓海外市场

动画电影虽然存在着制作成本高、周期长等不利因素,但具有在世界范围传播中语言障碍小,容易引起不同民族电影观众的共鸣的特点。为此法国不断加大向海外拓展的力度,赢得国际市场,推动法国动漫产业的可持续发展。

法国动画片在世界范围内具有一定的影响力,特别是欧洲各国对法国动画电影更是喜爱有加。法国出口的动画片占法国出口影片的40%。10年来,法国近60部动画片出口到国外,占法国动画片的85%。其中吕克·贝松导演的《亚瑟和他的迷你王国》2006年曾在全球创下了1800万观影人次的纪录。在西欧国家,对进口动画片来说,法国片是其首选,占进口动画片观影人次的41%,在中东欧国家占16.4%,在北美占22.6%,在拉丁美洲占11.2%,亚洲地区的占6.4%。目前法国看准了亚洲地区尤其是中国动画电影市场潜力巨大,视为市场开拓的重点地区。据了解,法国销往海外的动画片大都是通过跨国合作方式完成的,近2/3为合拍片,国际合作拍片也是法国动画电影走出去的一条捷径。

通过举办国际动画电影节来扩大出口、占领市场,增强本国动漫产品的国际影响力是法国的一贯做法。法国每年都会在全国各地举行很多动画电影节,最具影响力的当属安纳西国际动画电影节。该电影节始创于1960年,是世界上最早的国际动画电影节,在动画产业中扮演重要角色。法国历届政府都对该电影节的发展给予高度重视,2016年,法国总统奥朗德亲临电影节,表现出法国政府对电影节的支持和期待。业内将入围参选亦视为动画电影最高荣誉。每年平均有70多个国家,7000多人参加电影节,成为法国动画片外销的重要途径。

动画电影《小王子》剧照

动画短片《章鱼的爱情故事》剧照

意大利歌剧业:探索复兴 走出不景气

区昕涛

意大利是欧洲歌剧的诞生地。17世纪以来,歌剧业不断发展,对世界文化艺术领域产生了深远影响。意大利目前约有800家规模各异的歌剧院,伴随着近年来国家经济不景气,政府拨款减少,歌剧业在艺术生产和经营管理等方面问题凸现,歌剧作为主流文化的地位和影响力有所下降。

意大利歌剧院在历史上主要依赖政府拨款生存和发展。2015年,意大利文化部对歌剧院的拨款减少到1.83亿欧元,而且改变了拨款办法和标准。之前,60%的拨款用于人员开支。政府为了促进剧院提高创收能力,经费的50%根据上半年演出场次发放,25%用于推动剧院寻找赞助商,另25%用于提高演出质量,由文化部组织评审委员会进行评定后再发放。私人赞助商要想在剧院董事会里保留席位,就必须拿出相当于国家财政拨款5%的赞助额。歌剧院负责人的压力增大,必须从政府资金的保管者、使用者向歌剧院经理人的角色转换。

政府整体拨款下降后,大中城市的歌剧院尚可以找企业合作,小地方歌剧院受财政削减的冲击更大,也难找赞助。经营状况较好的有米兰斯卡拉歌剧院、威尼斯凤凰歌剧院和都灵皇家歌剧院等,他们的经验对业界不无借鉴。

重视当代作品

米兰斯卡拉歌剧院注重现代作品的创编和演艺科技的提升,并充分利用

社交媒体进行市场营销。剧院率先把座位背后显示屏的字幕翻译成多种语言,方便了不懂意大利语的观众。2015年米兰世博会时举行了当代歌剧《CO2》首演,这部剧反映的是气候变化和人类对地球应有的责任,巧妙地契合了世博会主题“滋养地球,生命能源”,演出过程中场景和视频切换较快,符合当下观众的审美,获得一致好评。

充分发挥自身优势

威尼斯凤凰歌剧院利用地处旅游城市的优势,开发适合游客的项目,增加收入。他们将传统的演出季扩展到全年,周末每天演三场,都是知名度高、相对通俗的意大利歌剧如《茶花女》《托斯卡》等。同时更新剧院网站,方便游客临时性购票。2014年售出的14.5万张演出票中,10万张是外国游客购买的。2015年全年演出200多场,比2009年增加了近90场,对于这家财政预算500万欧元的歌剧院来说,已是不小的收获。尽管业界和资深歌剧爱好者对旅游演出的水平持有不同看法,但是凤凰歌剧院管理层认为,应当转变传统观念,搞活歌剧演出业务。

加强与企业界合作

都灵皇家歌剧院所在地都灵是意大利的重要工业城市,曾是菲亚特汽车公司总部。120多年前,著名歌剧《波西米亚人》就在都灵首演,至今它还是世

界上票房最有保证的歌剧,但是一直以来该地汽车的品牌远大于文化的。2007年上任的音乐总监诺塞达发现,剧院乐队和合唱队潜力很大,但是缺少动力。为改变这种状况,他们开始的做法是制作录音、发行DVD、联系海外巡演。

诺塞达发现剧院缺少赞助和慈善收入,受到英国和美国模式的启发,决定说服歌剧院高层去找企业或私人谈赞助,尽管那是件相当困难的事。去年底歌剧院的北美巡演就由一家食品企业赞助,今年10月新版歌剧《波西米亚人》的赞助商里,包括最大的银行联合圣保罗银行、某航空航天集团等四家企业。

再如,2014—2015年演出季推出的亨德尔歌剧《朱利奥·恺撒》是巴洛克时代的作品,在意大利并不流行,但是法国著名导演佩利执导的这部剧,强化了舞台视觉层面的现代感,让年代久远的歌剧贴近当代观众,吸引了普拉达和法伊这样的知名企业赞助。该歌剧院15%的收入来自企业赞助和慈善,使剧院有能力策划更多的海外巡演。明年他们将参加爱丁堡国际艺术节,要在世界范围内打响知名度。

着力培养歌剧接班人

意大利歌剧几百年来在世界范围内广为流传,意大利演员在演出歌剧方面已没有太大的竞争优势,而且后继乏人。虽然前些年出现过帕瓦罗蒂、波切利这样的世界级著名歌唱家,但是一些

优秀的意大利歌唱家并不广为人知,不少年轻演员依然满足于拥有天生的好嗓音,缺乏全面的表演能力,也不愿意去学习提高。罗马歌剧院认识到了培养年轻演员的紧迫性,一年前开办了年轻艺术家培养项目,288名年轻演员报名参加。该项目的宗旨是推广意大利歌剧,同时展示意大利人仍然具有歌剧创新能力。

大力开拓国际市场

都灵皇家歌剧院在美国巡演时,《纽约时报》著名音乐评论家安东尼·托马西观看了他们在纽约卡内基音乐厅的演出后,称赞其演出是“近年来纽约演出市场的歌剧亮点之一”。巡演提高了都灵皇家歌剧院在北美的影响力。

中国歌剧市场是意大利歌剧业关注的重点。业界人士认为,中国经济增长强劲,对文化的重视程度和投入水平有目共睹。单从歌剧方面来看,中国是当今世界上关注度最高的国家,这些年中国的剧院数目不断增长就是证明。

都灵皇家歌剧院与中国国家大剧院展开了合作。2014年,双方签署了合作协议,2015年9月上旬,双方联合制作了全·桑歌剧《参孙与达丽拉》在北京上演,中旬,国家大剧院原创歌剧《骆驼祥子》赴意大利都灵、热那亚和佛罗伦萨演出,中国故事和中国原创引发了前所未有的中国歌剧热,成为意大利人民了解中国文化的窗口。

环球趣闻

丹麦将建新安徒生博物馆

新安徒生博物馆设计图

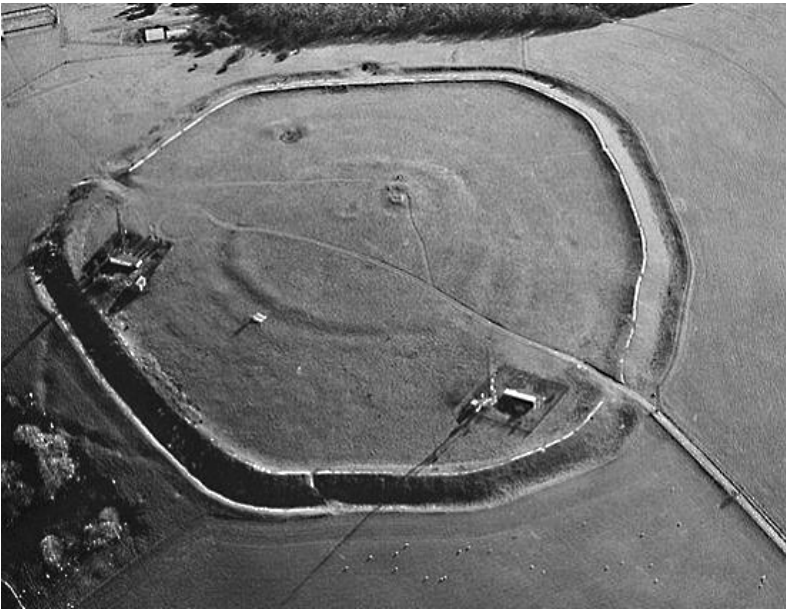
丹麦童话大师安徒生的故乡欧登塞市日前宣布,该市计划新建一座安徒生博物馆,预计2020年落成。

新博物馆将结合现有的安徒生博物馆和“打火匠”童话体验馆进行整体扩建,目前全部3.05亿丹麦克朗(约合3.05亿元人民币)建设资金已筹措到位,有望2017年开工建设。新博物馆总面积将达9000平方米,

其中包含2500平方米的展览区。

欧登塞市现有的安徒生博物馆于1908年开放,是在安徒生故居几间低矮平房的基础上扩建而成。欧登塞市负责文化、体育及城市发展的副市长叶金德认为,新安徒生博物馆建成后将吸引更多国内外游客,将拉动当地旅游业,进一步丰富当地文化生活。

英国发现新石器时代建筑群遗址

英国发现新石器时代建筑群遗址

近日,考古学家在英国巨石阵附近发现了一处新石器时代的大型建筑群遗址,或许可以解开有关巨石阵的谜团。建筑群是在威尔特郡一个村庄中发现的,该村庄位于巨石阵东北部2.4公里处。建筑群直径达200米,内部有约950米长的沟渠,其兴建时间为公元前3650年,比巨

石阵早1000多年。考古团队在建筑群内找到了牛骨、陶制餐具和人类遗骸。此外,还发现了使用过的燧石堆和磨面粉的马鞍状手推磨。

关于巨石阵的用途向来众说纷纭。此次考古队的发现提供了新的线索,研究人员表示,人们曾在巨石阵举行宗教仪式,并把此处用作墓地。

《丁丁历险记》手稿创单张漫画拍卖纪录

艾德拍卖公司宣布,比利时经典漫画《丁丁历险记》中的一张原版手稿,日前在巴黎拍出155万欧元的创纪录价格。这是迄今为止单张漫画拍卖的最高纪录。

这次拍卖的是《丁丁历险记》“月球探险”系列中的一张手稿,尺寸为50厘米×35厘米,由漫画家埃

尔热以墨汁完成,描绘的是丁丁和阿道克船长穿着太空衣,首次登月漫步月球的场景。

埃尔热分两本书讲述了人类登月的故事。开篇为《奔向月球》,续集为《月球探险》,于1950年开始连载。“月球探险”系列被认为是埃尔热所完成的最佳冒险故事之一。

西班牙考古学家在埃及发现木乃伊

埃及新发现千年木乃伊

埃及古迹部门日前表示,西班牙考古学家在埃及南部城镇卢克索附近发现一具木乃伊,且保存状态良好。

该木乃伊发现于可追溯到公元前1075年至664年间的陵墓。陵墓位于尼罗河西岸,开罗南部700公里处。声明指出,这座陵墓可能属于曾是王室侍从的一位贵族。

考古队队长阿尔瓦雷兹解释

说,这具木乃伊上装饰着许多绚丽的饰品,如展开双翼的彩虹女神爱丽丝、芙妮蒂斯以及法老守护神荷鲁斯的4个儿子等,令人联想到古埃及的宗教象征。

据报道,此次发现的木乃伊被亚麻布与石膏紧紧缠绕,放置于色彩鲜艳的木棺内,埋葬在法老图特摩斯三世时的寺庙附近。

(本栏目由程佳整理)