

动漫从民间来，到民间去

张 晓

作者漫画像

虽然我由动漫爱好者转为从业者算下来也有10多年了,但时至今日,我仍然自觉是个学生,一直抱着学习的心态在行业打拼,产业发展、资本融资之类的大话题我不太懂,我仅就自己一直在做的民间动漫社团和民间动漫展会聊些想法吧。

10余年来,作为动漫展策划人和动漫媒体人,我经历、参与了西安高校动漫巡展及中小型动漫展会近百场,先后创办或运营了动漫控、西部动漫网、唯易动漫网、优漫网、梦城动漫网、二次元小窝。无论是动漫展这类线下活动,还是动漫网站,都是以动漫社团作为核心受众及内容产出,和民间动漫作品及爱好者进行最直接的接触,由此感受到民间动漫爱好者对版权、国产原创动漫的看法在转变,也感受到民间动漫社团的发展变更。

1997年的西安漫画游园会和1998年的广东漫画同人联合展,是我印象中国内比较早期的动漫活动。彼时,国内动漫活动风毛麟角,名字也不叫动漫展,而叫同好交流会之类,也没有Cosplay,更多的只是漫画创作者之间的私下交流以及动漫爱好者对作品的探讨。最早一批举办活动和参与活动的漫画作者后来渐渐都成为业内知名前辈,我正是因为当年受到过这些前辈的鼓励,后来才渐渐走上了动漫之路。

上了动漫之路。

2004年,日本动画作品《现视研》开播,这部作品生动描写了大学校园中动漫社团里的日常生活与人际关系,从外表、行为模式、与异性间的互动等方面纠正了坊间对“御宅族”的印象。受此影响,国内部分高校动漫社团直接以“现视研”进行命名,一些动漫爱好者聚集在一起分享探讨各自喜欢的动(漫)画作品,写写动漫评论或同人文章,画一些漫画作品,每周举办动画放映会、茶话会等。

同样在2004年,以西安高校动漫社团为核心的西安漫盟成立,成立之初就联合各大高校动漫社团举办西安高校动漫巡展(以下简称“高校巡展”)。作为漫盟创始成员之一,我做巡展已超过10年,其间,环境在变,巡展在变,社团在变,爱好者的价值观也在改变。

最初的动漫社团注重交流、分享、创作,在移动互联网还不发达的时候,BBS上聚集了各类“大触”“大神”,分享作品、文稿、画稿以及剧透、考据等,当年国内最大的动漫社团网站“273C”聚集了近千个动漫社团,没有地域限制,有的只是友好的交流氛围。

最初做高校巡展,我们拉着近百幅原创漫画作品辗转在西安几大高校间,没有赞助,自贴活动费用。如今高校巡展的核心内容变成了Cosplay和宅舞演出,虽然也有社团交流、动画作品校园点映会以及一些优质IP参会,但离开了舞台演出,活动较难进行。

10余年来,高校巡展从未中断,其间当地也有其他展会策划团队运作过商业动漫展会,2005年,西安曲江国际会展中心首次举办动漫展会;2012年,首届中国(西安)动漫游戏文化节(圈内称之为“曲漫”)举办,意味着西安有了官方动漫展会。

一直以来,西安的动漫氛围远不及北上广江浙沪地区,甚至不及其他省会城市。我曾作为曲漫组委会成员参与了前三届展会的运营,对此深有感触,已经举办4年的“曲漫”如今可谓面临瓶颈,展会受众群体和现场消费力度均无法与一

线城市相比,也就无法吸引优质动漫IP厂商参展;同时,一些其他的新型动漫活动在当地动漫爱好者中渐渐拥有良好口碑。因此,如何兼顾展会品牌、优质内容及动漫爱好者的口碑,成为完全靠市场化运作的“曲漫”将来发展需要思考的问题。

2015年,我成立了二次元小窝,启动国产动画精品展映活动,取得一些国产动画片方的展播授权,在全国各地动漫展会进行公益展播,我也再一次和动漫展紧密联系在一起。之所以要做这个活动,一是自己作为一个资深的动漫爱好者很喜欢这些动画作品,希望将它们推荐给更多的同好;二是希望喊出“谁说国产动画不精彩”的口号,纠正外界对国产动画的偏见。这期间,我遇到过诸多“怪现状”:对国产动画有误解的人看都不看就断定这些作品没前途;某些完全没有版权意识的展会方认为直接在视频网站缓存动画就可以在现场播出;有的商家在授权动画播出现场卖盗版周边……我想,在国产动画推广和版权意识的普及等方面,我们要做的事还有很多。

今年初,我在自己的公众号上发表了《关于动漫展的那些事儿》的文章,差不多同时,行业内几个知名公众号分别就动漫展会推出了一些评述分析文章。4月,文化部文化产业司组织15家国内知名动漫会展的执行方齐聚上海,共论动漫会展现状以及如何促进文化消费和动漫产业发展。可以说,动漫展会在今年得到了前所未有的重视。

有人曾问我,从业这么久为何还关注动漫社团和展会?为何不向产业层面靠拢?我想主要原因在两方面:首先,我从民间动漫社团中走出来,对社团和漫展有着太多感情,始终心系其中;其次,我一直认为动漫展会、动漫社团是产业发展过程中不可忽视的力量,因为聚集了最核心的受众群体和消费人群。只是,如今动漫展门槛越来越低,内容越来越千篇一律,是时候需要改变了。

(作者系西安半月文化传播有限责任公司总经理)

资讯角

2016国家原创动漫高级研修班关注品牌授权

本报讯 (记者程丽仙)为帮助动漫企业加强原创能力建设、深入学习和运用品牌授权,由文化部文化产业司主办、中国玩具和婴童用品协会承办的2016国家原创动漫高级研修班(品牌授权方向)将于12月9日在广州市开课。

本期高研班为期10天,聘请了知名专家、企业负责人讲授动漫产业发展状况、文化创意产品开发、品牌授权理论与实践、品牌授权商的理想合作客群、被授权商的理想合作品牌、新媒体动漫授权及跨界合作实践与探讨、品牌

中文在线拟构建“二次元生态核”

本报讯 (记者胡克非)11月22日,中文在线宣布拟以总计5亿元投资两家主打“二次元”业务的公司——广州弹幕网络科技有限公司和上海晨之科信息技术有限公司。前者主营业务为实际控制和运营成立于2007年的AcFun弹幕视频网站(简称AcFun或A站),后者拥有互联网社区、文化创意研发、手机游戏发行和实景演出等“二次元”产业链业务板块,旗下业务包括晨之科GuluGulu平台、游戏以及直播平台。

中文在线新任执行总裁戴和忠表示,目前,我国的

第三届深圳独立动画双年展即将开启

本报讯 由华侨城创意文化园主办、雅昌艺术中心协办、何方文化传播有限公司承办的第三届深圳独立动画双年展,将于12月2日在深圳华侨城创意文化园开幕。

本届双年展将持续至2017年3月2日,由李振华任总策展人,以“时间/无间”为主题,包括6个板块:空间中的动画、特别放映、动画与音乐、推荐展映、讲与谈和GIF在线项目。据介绍,本次展览亮点之一是邀请到瑞

香港迪士尼乐园将注资逾百亿港元扩建

据新华社消息 (记者王小旎)香港特区政府与美国华特迪士尼公司11月22日在港联合公布,将投资逾100亿港元扩建香港迪士尼乐园,包括首次引入“冰雪奇缘”及“漫威英雄”两大主题区。扩建计划将于2018年至2023年进行,其间每年都会推出新的元素以吸引游客。

据悉,整个扩建项目耗资109亿港元。其中,特区政府将出资58亿港元,华特迪士尼公司出资51亿港元。工程完成后,乐园内的园区数目将由7个增至9个,而设施总数将由110项增至逾130项,乐园现有的城堡也将呈现新的面貌。

特区政府商务及经济发展局局长苏锦樑在当日的记者会上表示,乐园是具国际实力、潜力及竞争力的旅游项目,因应特区政府发展旅游业的政策目标,目前是合适的时机

四川清音《雨巷》

四川省文化厅向海军官兵赠书

四川车灯《好吃嘴》

“春雨工程”——全国文化志愿者边疆行是文化部和中央文明办共同组织开展的一项重要文化惠民工程,旨在通过文化志愿服务的方式,弘扬各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”主题,发挥文化春风化雨、润物无声的作用。作为文化部、中央文明办2016年“春雨工程”全国文化志愿者边疆行项目之一,四川省曲艺研究院将最具巴蜀特色的曲种、剧种以及川剧绝活带到边疆,联合吉林延边文化志愿者,为海南广大城乡基层群众和士兵呈现了一台技艺精湛、丰富多元的文艺演出。

文化是血脉、灵魂 为海南观众呈现四川经典

11月13日,四川文化志愿者带着巴蜀人民的祝福和问候,在美丽的海口市拉开了2016年“春雨工程”——四川文化志愿者海南行的帷幕。

“为海南观众呈现的全是经典!”据四川省曲艺研究院院长沈军介绍,此次“春雨工程”文化交流活动中展示了以四川曲艺为主的最具巴蜀特色的曲种剧种和绝活,其中,四川竹琴、四川清音都是国家级非遗项目,四川盘子《心如莲》则刚刚斩获第九届中国曲艺牡丹奖节目奖。

“看得开生死玄关,放得下心念,拿起春秋岁月,天地间一池清莲……”被称为曲艺版“爱莲说”的《心如莲》不仅在艺术领域获得盛誉,在惠民演出现场也同样收获了巨大反响。四川志愿者们以两支竹筷敲击瓷盘,轻轻吟唱,将看得开、放得下、出淤泥而不染的人生追求娓娓道来,引起现场观众强烈共鸣。四川竹琴《竹乡茶馆》将观众带入一幅美好的城乡生活画卷,四川清音《雨巷》唱腔轻盈,细腻圆润,情意绵绵,伤感惆怅,完美演绎了《雨巷》歌词意境。由多人手执“四页板”自打节拍,亦舞亦唱的四川车灯《好吃嘴》,活泼俏皮,历数四川各种著名的菜品和小吃,唱得人仿佛身临其境,垂涎欲滴。川剧绝活《变脸》看得人双目圆睁,连连称奇;一曲恢弘大气的二胡独奏《洪湖随想曲》不仅让听众欣赏

到了这首经典曲目的持久魅力,也感受到了四川志愿者精彩的演奏技巧和大气台风。

观众的如潮好评,如热情的海南气候温暖着志愿者的心。在博鳌小镇上,本地居民符玉萍抱着孙子站着看完了整场演出,小镇的居民们平日里对于广场舞等娱乐活动并不十分热衷,此次演出在符玉萍等人看来无比新奇和特别,“像电视里的人走出来一样,怎么那么美!”。四川老乡、77岁的徐德英老人感慨万千,“没想到在海南也能免费看川戏!”来自安徽的崔雪勤激动地说,“每一个节目我都喜欢,超过了我以前看过的所有现场表演!”

清丽婉转,曲调悠扬,幽默诙谐,精巧大气,四川曲艺多变、多元的艺术形式令观众大呼过瘾的同时,也如活动主题“春雨工程”一般,润物细无声地将优质文化资源徐徐加入,提升着文化志愿服务的质量与效果,滋润着边疆百姓的文化生活。

文化是交融、学习 促进三地文化更好发展

近30度的高温下,四川文化志愿者辗转海口、三亚、保亭和琼海进行惠民演出。有的演出现场由于场地限制,往往需要在车上换装。停在舞台边,怕噪音太大不敢开空调的大巴车犹如蒸笼一般,令换装的志愿者汗流浹背,几乎花了妆。抹掉汗水,克服重重困难,志愿者以饱满的精神状态和敬业精神高质量地完成了几场演出,赢得了观众的赞誉。

此次文化交流活动,让四川文化志愿者

四川曲艺走边疆

——“春雨工程”川吉志愿者海南系列文化惠民活动侧记

王雪娟/文 鲜 耀/图

也领略了一番海南独特的民族风情和浓郁的文化特色。在海南期间,由保亭文化志愿者表演的男子群舞《树皮布》和《苗染》与川吉两地演员同台演出,他们用舞蹈的形式生动展现了海南先民的古老服饰和黎族、苗族文化的重要标志。为丰富广大官兵的业余生活,在某海军驻地演出前,四川省文化厅还向部队赠书,部队官兵也以雄浑刚健的武术表演《蛟龙出击》与志愿者们同台联欢。

同台的吉林延边朝鲜族自治州志愿者们带来了朝鲜族多个独具民族特色的经典舞蹈。各地文化志愿者纷纷表示,此次“春雨工程”海南行活动取得了实实在在的成效,通过这次文化交流,文化志愿者不仅给海南岛的群众和官兵带来了多元化、组合式的大餐,同时也有利于三地借鉴、学习。四川、海南、吉林在开展“大舞台”内容的系列文化惠民展演中,展示了当地最具特色的文化元素,交流了文化建设方面取得的宝贵经验,促进了三地文化更好发展,也由此增进了四川、海南、吉林三省人民的友谊。

文化是桥梁、纽带 延续蜀琼文化交流合作

海南地域辽阔、资源丰富,以其美丽壮阔的海洋文化和热带风光闻名,自古以来,这片土地上的人们创造了丰富灿烂的民族文化,具有深厚的历史文化积淀。宋代文豪苏轼到海南岛儋州,成为蜀琼文化交流的先驱,他把去儋州当成回故乡——“我本儋耳氏,寄生西蜀州。”他在这里乐不思蜀,兴办学堂“东坡书院”,将自己的文化知识毫无保留地传播给海

南人民。海南人民一直感激苏东坡,对他敬仰有加,在儋州,至今还有东坡村、东坡井、东坡田、东坡路、东坡桥、东坡帽等遗迹,甚至还有一种“东坡话”,可见人们对苏东坡无限地敬仰和怀念。苏东坡在儋州三年写诗作赋313首,把省亲的痛感表现为美感,留下了宋代文豪的风采。

蜀琼文化的交流如今再度得以延续。“这次活动是川琼文化交流的新起点,希望通过“春雨工程”海南行系列文化活动搭建起文化交流沟通的平台,建立起深厚的文化情谊。”据四川省文化厅副厅长向华全介绍,今年,四川以“行边疆、走基层、种文化”为主要内容,开展文化志愿服务工作作为构建现代公共文化服务体系、全面建成文化小康的主要内容,作为文化精准扶贫的必要手段,紧紧围绕“春雨工程”全国文化志愿者边疆行,组织开展“文化志愿者行动”“大舞台、大讲堂、大展台”系列志愿服务活动。今年3月,四川阿坝藏族羌族自治州文化局、文化馆以“大展台”的形式为海口、琼海两市带去了阿坝藏羌民俗传统文化艺术展,这是阿坝州与海南文化志愿者共同实施文化部“春雨工程”的互访回访,搭建起了很好的文化交流平台。

以四川省曲艺研究院为主的四川文化志愿者服务团队此次赴海南开展“春雨工程”海南行系列文化交流活动,集中展示以四川曲艺为主的最具巴蜀特色的曲种、剧种以及四川民族民间舞蹈、川剧绝活等艺术形式,旨在将四川独具地域特色和美丽的文化遗产展示给海南的父老乡亲,共同促进四川与海南两省文化繁荣发展。

授权业现状及未来发展趋势等内容。除课堂教学外,本次研修班还将安排学员实践教学——参加2016中国卡通形象营销大会,并组织学员进行项目展示与交流。

为培养优秀动漫人才特别是动漫创意、策划、研发、营销的高端人才,2008年11月,文化部文化产业司首次举办高研班。8年来,陆续举办了20余期,涉及动画剧作、动漫技术、漫画创作、动画导演、动漫市场、新媒体动漫等方向,参训学员近2000人,受到了广大学员的充分肯定和一致好评。

“二次元”产业呈现出上下游产业链整合、多营销渠道、布局衍生品与游戏三大产业趋势。目前也正值“二次元”生态构建的窗口期,中文在线拥有丰富的IP资源,此次布局标志着公司进军亚文化领域,尝试构建“二次元生态核”。

“二次元”主要指动画、漫画、游戏构成的平面的世界,简称“ACG”,“二次元”社区核心受众是“80后”“90后”以及“00后”人群,他们依赖网络,推崇网络社区形式,将其作为张扬个性、交友的重要平台。

士艺术家伊夫·内兹哈默和伯恩特·舒尔带来多屏幕镜面投影装置作品《云的陵园》,中国艺术家邱黯雄带来融合了三维和水墨动画的《新山海经3》。其中,《新山海经》系列水墨动画以中国远古神话经典《山海经》为参照来描述现代文明,把今天的世界政治图景纳入一个远古视角,使现代人熟视无睹的现象呈现出奇特荒诞的色彩。(程丽仙)

在乐园推行大型、有序的扩建和发展计划,以吸引更多游客访港,使本地旅游相关的行业受惠,提升香港竞争力。

苏锦樑预计,扩建项目有助进一步开拓内地及东南亚市场,建造工程及相关行业可望为香港带来约5000个就业岗位,而按扩建及发展计划以40年的运作期计算,预计可为香港带来额外381亿至416亿港元的经济净值。

据特区政府介绍,迪士尼乐园自2005年开业以来,第一个10年已接待超过5800万游客人次,访客在港的额外消费达1360亿港元,为香港带来重要的经济效益。

特区政府于11月28日向立法会经济发展事务委员会介绍扩建及发展计划,并随后向立法会财务委员会提交有关的拨款申请。

11月的海南迎来了“春雨工程”四川和吉林的文化志愿者们。四川曲艺,也是第一次以“大舞台”的形式整体亮相海南。四川曲艺是一种怎样的艺术形式?在未来的发展中如何处理好传承与创新的关系?带着问题,笔者专访了此次带队参加演出的四川省曲艺研究院院长沈军。

笔者:请您谈谈四川曲艺的发展现状。

沈军:曲艺是一种古老的艺术门类,发源于民间,根植于大众。而四川曲艺又以其鲜明的地方特色、丰富多样的表现形式和独特的艺术魅力,在全国曲艺界独树一帜。近些年来,与全国其他地方曲艺一样,面临着前所未有的挑战。近20年来,曾经风靡四川大街小巷的四川曲艺表演逐渐失去了观众,亟待采取相应措施加以保护和传承。

笔者:怎样处理保护传承与创新的问题?

沈军:为适应时代的审美,我们在节目的编排上尽量实现传统艺术形式的现代演绎,让曲艺这门古老的艺术在新时代绽放光彩。以我们此次文化志愿者海南行推出的节目为例,四川清音、四川车灯、四川盘子等都是传统的四川曲艺表现形式,有的还是国家级非遗项目,当这些艺术作品呈现在舞台上时,老百姓看得懂,喜欢看,一点都不觉得过时,这就要求我们在作品创作之初,就兼顾艺术领域的审美标准和与老百姓的贴近性,在题材和表现形式上达到一种完美的平衡。

笔者:此次四川文化志愿者海南行最大的收获是什么?

沈军:此次边疆行是川吉两地共同组成的文化志愿者演出团队,我们从海南、吉林两地文化的鲜明特色中得到了思想启迪和艺术灵感,吸收更多的养分,为创作和展演更为人民群众喜闻乐见的文艺精品打下了坚实的基础,也进一步加深了四川跟海南、吉林的友谊。

与此同时,边疆行也锻炼了我们的艺术团队。在一次次的巡演中,我们的团队更加成熟,通过不断打磨、修改,力争将我们的作品打造成精品。

让曲艺这门古老的艺术在新时代绽放光彩

——专访四川省曲艺研究院院长沈军