千年商都文化交流进入黄金期

本报记者　李　婕

第九届中国国际漫画节场景

有人说，文化是城市的灵魂、城市的根、城市的独特滋养。在基础设施等日益趋同的今天，城市的特色被消弭，而文化是“点亮”一座城市的“灯塔”，赋予其特色和神韵。

“浪漫之城”法国巴黎、“音乐之城”奥地利维也纳、“电影节之城”法国戛纳、“文学之城”瑞典斯德哥尔摩等就是对此最好的诠释。中国广州在进行着丰富的文化探索。怀着千年商都的包容心态，广州在开放与沟通中走进了文化交流的黄金时期。

扩大国际友城“朋友圈”

今年10月，哥伦比亚波哥大成为广州的第28个国际友好合作交流城市。至此，广州市已与6大洲33个国家36个城市建立友好城市关系，与6大洲24个国家28个城市建立友好合作交流城市关系，形成了蔚为大观的“朋友圈”。

正是得益于强大的国际“朋友圈”，在2016优秀国际友好城市活动中，广州荣获“国际友好城市交流合作奖”。这是开展国际友城工作的第37个年头，广州取得的成就。

合作领域也朝着经贸、科技创新、教育等方面不断拓展。在经贸中，广州已对11个国际友城投资65个项目，投资总额达2.4亿美元。2014年以来，广州—奥克兰—洛杉矶三城经济联盟建立，并先后在洛杉矶、奥克兰举办了两次三城联盟市长峰会，2017年还将在广州召开第3次市长峰会。在科技创新中，2011年以来，广州与英国伯明翰成立了广州-伯明翰大学合作指导委员会，专门设立了伯大广州中心，已确立15项科研合作项目。在教育合作中，广州大学与瑞典林雪平大学合作共建城市可持续发展研究中心，都在积极探索机制化建设和平台化发展，并已取得实质性进展。

在城市发展之初，人们往往更注重经济的发展和物质生活水平的提高，当城市发展到达一定的阶段和程度，一系列社会问题往往接踵而来。这时候，文化既能撬动城市的管理能力，又能充当社会安定的减压阀。而不断增加的友城“朋友圈”，则为广州的文化交流与合作，打下了基础。

走出去掀起“广州旋风”

“依托友好城市、领事国家、侨团，围绕国家‘一带一路’的重大战略部署，开展对外文化交流活动，讲好广州故事、中国故事。”这是最近一两年，广州市对外交流的策略。在实践中，这样的策略则落地成为一场场可被公众感知的文化活动。

2015年，广州市先后组织近95个演出团组、1612人次赴国外和港澳台演出交流，规模和力度足见其对文化的重视。而每一场“走出去”的活动，还不时掀起许多小高潮。

广州雕塑院院长许鸿飞继续其世界巡展计划，去年举办了7场世界巡展，分别在土耳其伊斯坦布尔、德国柏林、意大利米兰世博会、美国洛杉矶等地举办了个人雕塑展，获得圆满成功，所到之处掀起一股“肥女人”之风。

广东省木偶艺术剧院有限公司赴奥克兰参加第16届元宵灯会的活动共进行了20场演出；受中国文化部和中国文联委派，赴南非格拉汉姆斯顿参加第41届南非国家艺术节，进行了4场演出和参加了当地文化巡游活动；应邀赴韩国参加第三届韩国漆谷世界木偶艺术音乐剧祭典活动，演出11场，累计观众1.65万人次。

一批颇具中国特色的文化产品也在走出去。2015年8月，受波罗的海之家剧院的邀请，广州话剧艺术中心携《复活》、《谎言背后》参加“第25届波罗的海之家国际戏剧节”，为俄罗斯观众带来了不一样的中国话剧体验。

这样的对外交流传统还在不断延续着。仅2016年上半年，广州市已先后组织近43个演出团组864人赴国外和港澳台演出，“走出去”的表演，已经成为传播广府历史和广州故事的重要载体。

引进来打造全民盛宴

除了让境外观众领略广州文化的多姿多彩，广州市也积极引进国际文化元素，让市民不出家门，即可享受国际化的文化盛宴。2015年，广州举办了中国（广州）国际纪录片节、中国国际漫画节、广州国际演艺交易会等一系列国际文化活动，其成就也频频打破历史记录。

2015中国（广州）国际纪录片节共吸引了来自88个国家和地区的3612部/集作品参评参展，参会人数逾1500人，323家中外机构就联合制作、海外销售、版权交易等项目意向签约金额3.84亿元。其在征片数、参与国家和地区数、境内外参会人数和机构、参展机构、市场交易额均高于往届，刷新亚洲同类节展新高。

第20届广州国际艺术博览会上，共有来自35个国家和地区的350个艺术机构的2万件艺术作品参展，展位面积2.6万平方米。5天共有25万人次观展，现场11场论坛活动场场爆满，成交额5.5亿元，均刷新历史最高纪录。

2015广州国际文物博物馆版权交易博览会，有超过300家博物馆、文博机构（单位），包括大英博物馆、英国国家美术馆、故宫博物院、保利艺术博物馆等国内外知名博物馆参加，50家博物馆的馆长亲临现场进行版权合作洽谈。

广州图书馆还与英国伯明翰图书馆、法国里昂图书馆、加拿大温哥华图书馆等7个广州国际友好城市图书馆签订合作备忘录，开展图书交换、互办展览等交流合作；该馆还携手市外办、广州国际友好城市图书馆、各国驻穗领事馆等机构，每月举办一次展览等文化活动。

2016年第九届中国国际漫画节，入场人数超过22.5万人次，交易流水近5亿元。中国漫画金龙奖共收到来自中、法、日、韩等8个国家和地区近9200件参赛作品。

这些举措，让广州市民可以享受来自世界的文化资源，品味多元的文化盛宴。

第九届中国国际漫画节场景

展演并行　创意十足

——记第九届中国国际漫画节

本报记者　李　婕

9月30日到10月5日，浓厚的动漫产业氛围洋溢在广州，第九届中国国际漫画节如期召开，“走近海上丝绸之路”主题漫画展、中国动漫金龙奖颁奖、第十届中国漫画家大会等陆续上演。

中国国际漫画节是中国目前规格最高、规模最大的国际性动漫游戏产业盛会。本届漫画节活动吸引了近百个海内外知名动漫品牌参与，展出的漫画图书及衍生品达1万多种，超过500名海内外知名动漫行业嘉宾、漫画家出席系列活动，入场观众合计22.5万人次，比2015年增长12.5%。

这一场年度文化节庆将公众参与、专家对谈、行业探索与市场投资融合一体，为羊城文化创意产业建设再添新砖。

海上“丝路”展迎来首秀

如何以一种新颖的方式呈现海上丝绸之路的景观风貌和历史文化？“走近海上丝绸之路”主题漫画展让人眼前一亮，这是国内首次以漫画展览的形式来讲述海上丝绸之路的故事。

漫画展首先从丝绸之路的重要城市——广州出发，展现出6处历经风雨的“申遗”史迹与饱经风霜的出土文物；一直走下去便是贯穿我大中华的丝绸之路上的申遗城市，它们或是烟雨朦胧、或是延绵不绝，在画纸之上演绎着美丽的大江南北；走出国门便迎来五光十色的世界，海外沿线国家的风土人情、美食与景观等。

漫画展最大的特点就是带领大家走出无趣郁闷的安全区域，以二次元“脑洞大开”而又极具梦幻色彩的画面，勾勒出一个充满历史故事的传奇世界。这些将让“海上丝绸之路”不再是一个书本上的陌生概念，而是华丽的鲜活画面。

金龙奖彰显创新精神

“每年的金龙奖都有新变化，我们一直随着时代的发展而进步。”金龙奖创始人、漫友品牌创办人金城这样阐释今年金龙奖的宗旨与要义。

从2004年的第一届至今，金龙奖已走过整整13年，评奖范围也从纯漫画作品扩展到了电视动漫、网络动画、漫画等领域。13年来，金龙奖秉持“展示原创成就，挖掘闪亮新星，褒奖创新精神，发展动漫产业”的宗旨，为系统地反映动漫创作与运营的变化状况，今年金龙奖组委会宣布正式启动国内首个评估原创动漫综合竞争力的动态指标体系——中国二次元指数。

专家认为，作为国内唯一系统化反映中国二次元泛娱乐作品质量、市场情况、用户关注度、行业景气度变化等的中国二次元指数，有望成为产业的“晴雨表”，为政府部门制定产业相关政策、投资机构决策、企业经营策略制订、用户消费决策、院校机构学术研究、艺术家创作等提供科学、客观、权威的指导和服务。

金龙奖组委会将构筑动漫产业咨询服务体系，通过微信、微博等平台组成的自媒体矩阵，定期发布市场观察、资讯剖析、产业调研报告等，为业界按需提供数据整理、定制化指数监测及价值分析等参考信息。

IP产业化走出中国特色

2015年《大圣归来》斩获9.56亿元票房，创国产动画票房记录，之后，奥飞动漫以9.04亿元收购北京四月星空公司。“动漫IP”和“产业化”一时间成为中国动漫文化发展领域最火热的两个关键词。

在2016中国国际漫画节高端论坛——动漫版权交易会暨第十届中国漫画家大会上，多位动漫业界大咖亲临广州，从“内容创作、IP运营、产业研究、股权投资”4个方面对动漫IP进行多维度剖析，为动漫从业者们理清发展思路与方向。

动画电影《大鱼海棠》的总制片陈洁表示，一个好的动画IP并不是一蹴而就的，需要在一个好创意上不断修改和打磨。《大鱼海棠》虽然在2016年上映，但是整个创作过程经过了12年之久，在大荧幕成功上映的背后，更多的是一种对作品质量的坚持与执著。第一财经商业数据中心首席数据分析师杨钦带着《中国原创动漫大数据报告》来到论坛。他认为，中国动漫产业的生态圈已经逐渐完善，从内容制作到衍生品的开发，整个动漫产业链蕴藏着无限的商业潜力，至于未来如何发展，可以借鉴日漫和美漫的发展模式，再结合中国的具体国情，探索出一条有中国特色的动漫产业发展之路。

“爵士”天籁　“无界”盛宴

10月29日，随着“Bossa Nova女王”小野丽莎带来音乐“巅峰之夜”，2016广州爵士音乐节落下帷幕。

连续9天，百多位来自世界各地的爵士音乐人借“大师殿堂”、“相约波兰”、“爵色广州”等板块，通过30余场高水准的演出交流活动，为广州乐迷带来了非一般的爵士音乐体验。

2016广州爵士音乐节依旧在星海音乐厅举行，如今已听不到这样的疑问：一个以举办古典音乐会为主的音乐厅，为什么要办爵士节？经过3年的经验积累与锤炼，广州爵士音乐节，已成为人们享受国内外爵士乐盛宴的绚烂舞台，也写就了广州的城市文化新名片。

大师标准　文化相约

本届音乐节由广东省文化厅指导，广东星海演艺集团、星海音乐厅、广州市越秀区委宣传部联合主办。音乐节音乐会的部分构成亦沿袭去年格局：代表当今世界最高标准的“大师殿堂”板块；为带动整个音乐节人气而设的“巅峰之夜”；以介绍单一国家爵士音乐为主旨的“相约系列”；为本土爵士力量而开辟的特别单元。历时3年，“广州爵士音乐节”已由探索成长期步入稳健发展期。

“大师殿堂”每年请来的都是具有大成就的爵士大咖和爵士团体：去年是王者贝司维克多·伍顿爵士三重奏和爵士天后迪迪·布里姬沃特，今年则是世界最好的Big Band西德广播爵士大乐团和获得5次格莱美奖的传奇小号兰迪·布雷克。

“大师殿堂”的音乐家虽在业内极具声名，却不一定为普通观众熟悉，所以“广州爵士音乐节”坚持每年请一位公众人物加盟，以降低爵士乐的门槛，最大程度地吸引公众参与。去年，“巅峰之夜”环节迎来了中国摇滚教父崔健，今年则是人气Bossa Nova女王小野丽莎。

除了大师标准的鉴赏之外，“广州爵士音乐节”还有一个坚持了3年的口号——“无界”。所以“广州爵士音乐节”一直设置一个特别板块——“相约系列”，用来自世界各地最先锋、充满探索精神的爵士音乐突破标准与成见。

和有着三四百年历史，体系趋于封闭的古典音乐不同，爵士乐一直在发展和被颠覆，在它的主场美国如此，在主流视野以外的国家，更因其容易和当地音乐文化融合，而发展出种种可能性。这种开放性和融合性正是“相约系列”所努力呈现的。

去年的“相约加拿大”，人们见识了加拿大萨克斯演奏家雅尼克如何将民族的素材和爵士技巧完美结合。这次“相约波兰”则带来最典型的波兰爵士乐作品。波兰对于中国爵士听众来说也许是一个比较陌生的国家，但在欧洲它早已被视为爵士乐的灯塔。而3位中国音乐人陈宣羽、高太行、张柯的加盟，则让音乐的文化碰撞呈现在舞台之上。

本地力量　广州神髓

“广州爵士音乐节”从一开始就具有两个特别清晰的目标：一是让观众见识当今世界最好的爵士音乐；一是为本土爵士音乐人搭建一个交流和展示的平台，促进广州爵士音乐和世界优秀爵士乐一起成长。

去年爵士节的本土版块叫“Born in Guangzhou”，今年则变成了“Made in Guangzhou”，一词之差，意义相去甚远。前者邀请的是出生于广州，在其他地区发展并获得全国知名度的音乐人“回娘家”演出；“Made in Guangzhou”邀请的音乐家则一直在广州坚守和耕耘，以广州作为自己创作表演及生活的主阵地。他们演出的作品也以原创为主，体现了本土文化，有很多甚至是专为本次爵士节而作。维度大乐队及全场音乐作曲林昶将以爵士的手法演绎广东音乐，王璁把拉威尔的帕凡舞曲改编后用粤语诗词演唱，Sync四重奏对传统作品进行时尚改编，蔡剑四重奏则将演奏借古怀今的赤壁之战。

星海演艺集团副总裁刘莹表示，很多人可能认为“大师殿堂”“巅峰之夜”是星海音乐厅最力推的板块，但在她心目中，“Made in Guangzhou”才是重中之重。因为一个音乐节，如果不能扶持本土力量，对所在地艺术格局的演进作出贡献，也就失去了它举办的意义。

广州作为国家重要的中心城市，需要以文化增强其吸引力，不同主题的节庆活动除了丰富当地市民的文化生活，更增强了城市的文化软实力，提升了城市的知名度和美誉度。“广州爵士音乐节”搭建了一个国际化的音乐平台，“无界”的理念让不同国家和地区、不同风格的音乐在此交融，既呈现了国际化的视觉盛宴，亦展现了广州开放包容的“国际范”。

（李　婕）

2016广州爵士音乐节演出现场