人民日报海外版
2017年5月30日 星期二
责编：王俊岭 邮箱：hwbjjb@163.com

从“日系霸屏”到“精品出海”

中国动漫为世界绘制精彩

本报记者 王俊岭

每年6月至8月，很多在校学生都会迎来暑假。这一时期，不仅是广大青少年儿童进行充分休息与课外学习的宝贵时段，也是动漫产品需求的“旺季”。据了解，中国动漫市场对外开放相对较早，开放之初国内也有一批经典的国产动漫作品。随着日、美等国动漫的引进，中国国产动漫一度显得创新乏力、竞争力不足。近年来，在外国动漫的竞争压力及国家相关政策鼓励之下，中国动漫相继涌现出《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》《大圣归来》等一批优质产品，在远销海外的同时，为世界绘制了来自中国的精彩。

进口动漫成为“鲶鱼”

“动漫”是动画与漫画的合称，通常是指用简单或夸张的手法来描绘现实或虚构中的一些场景和故事，内容无所不包。对于广大青少年以及不少成人受众来说，动漫营造了一个源于现实而又超越现实的环境，可以激发起一种“代入感”并引发思考，因而具有别样的文化消费意义。

新中国成立之初的很长一段时间内，电视机普及率虽然不高，但以“小人儿书”“连环画册”为主要形式的漫画作品却发展迅速。其题材主要以历史史实、名著典故、革命战争等题材为主，涌现出《花木兰》《大闹天宫》《智取生辰纲》《渡江侦察记》等一大批优秀作品。

改革开放后，随着电视机的普及，不仅漫画向动画发展特征明显，而且外国动漫的进入亦显示出了强烈的“鲶鱼”特征。据了解，从上世纪80年代后期到21世纪初，尽管中国也创作出《葫芦兄弟》《黑猫警长》《哪吒闹海》《宝莲灯》等一批优秀动漫作品，但相比于日、美等国的《数码宝贝》《海贼王》《超能勇士》《蝙蝠侠》等进口动漫作品所展现出的奇特想象与创意，国产动漫在市场占有率方面开始明显处于下风。

在业内人士看来，这一方面源于中国动漫业在题材选择上过度局限于传统历史典故，缺乏时代的新鲜感；另一方面，也与美、日等动漫强国自身经济社会发展水平与开放程度较高有关。例如，日本漫画家青山刚昌创作《名侦探柯南》就属于一部“霸屏”级作品。《名侦探柯南》基于现实生活中的各种犯罪现象与刑侦科技手段，呈现出了很多有趣的推理故事和场景，其适应的年龄段也不仅仅局限于青少年。同时，其清新的画风与紧凑的剧情也让很多人成为了长期的“铁杆粉丝”。

“作品是不是好，在于背后是否有强大的团队。事实上，中国动漫的底子并不差。我们曾经有非常强的美术和文学团队，也有着很多杰出的作品。从经济发展的角度看，计划经济时期动漫艺术家享有来自体制的有力经济保障，他们全力为艺术创造努力，所以有这些成果。而随着改革开放与经济发展，一方面市场需求本身越来越大且日益多元，过去的选拔机制无法有效培养和选拔更多相关人才；另一方面，原先国有文化机构改革后，成熟的市场机制却未能及时建立，这就影响了中国动漫产业人才的生成和配置。”国家发改委国际合作中心首席经济学家万喆在接受本报记者采访时说。

汇聚创意苦练内功

针对动漫产业自身的问题，中国也及时出台了鼓励政策。早在2006年，财政部、教育部、科技部、文化部等部门联合印发的《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》就提出：力争用5至10年时间，使国产原创动漫产品的生产数量大幅增加、产品质量明显提高、技术创新能力持续增强、精品力作不断涌现，动漫产业创作开发和生产能力跻身世界动漫大国和强国行列，在逐步占据国内主要市场的同时，积极开拓国际市场。

同时，该意见还就精品国产动漫“出海”给出了具体鼓励措施，包括：适当补助动漫产品出口译制经费、积极鼓励和支持优秀国产动漫作品和产品到海外参展、向动漫企业出口提供政策性金融支持、对出口动漫产品给予出口退（免）税政策等。

如今，中国动漫产业取得的成绩可谓不俗。在2010年的法国戛纳电视节上，意大利一家发行公司一口气购买了5部中国原创的动漫作品。意大利方面负责人明确表示，这些动漫作品将进入西欧主流电视台播放。

“亚洲动漫作品想打入欧美主流市场非常难。动漫作品若想打入欧美市场，动漫企业从剧本创作之初就要有所考虑。”来自四川成都的恒风动漫制作有限公司总经理熊军懿在评价与意大利企业进行的合作时曾这样说。

实际上，这家中国动漫公司确实下了一番苦功夫。据了解，恒风动漫很早就研习了欧美的先进制作技术，克服了国内3D动漫常见的技术难题，实现了3D高清动漫的量产。 在制作手段上，恒风动漫采用了最先进的MAYA软件和高清渲染技术，效果亦达到了一流水平，从而获得海外客户青睐。

在另一个动漫制作大省广东，经典作品亦不断涌现，其中以《喜羊羊与灰太狼》和《熊出没》两大系列最为海内外观众所熟悉。这些动漫作品不只在电视上风靡一时，还通过图书、报刊、舞台剧、音像制品等形式广泛传播并取得了不错的电影票房。

重要的是，这些国产动漫还积极布局海外市场。2009年，《喜羊羊与灰太狼》开始登陆美国有线电视网旗下的尼克儿童亚洲频道，在亚洲13个国家与地区以英语播出；2010年，《喜羊羊与灰太狼之羊羊快乐的一年》在迪士尼频道亚太区52个国家和地区播放，播放语言超过10种，在印度甚至以不同邦的方言播出；2014年，《喜羊羊与灰太狼》又在泰国、菲律宾、越南等亚太地区播出，在美国和加拿大，也开始进入华人社区电视台以国语播出；《熊出没》的制作方则将“主题公园”开到了伊朗、乌克兰……

扬长避短“优进优出”

值得注意的是，国产动漫创作实力的提升也在明显助推着区域经济转型升级。数据显示，2016年广东文化产品出口418.1亿美元，覆盖160多个国家和地区，在出版、动漫游戏、创意设计、文化设备制造等领域形成了一批具有国际竞争力的重点出口企业和品牌。

当今世界是开放的世界，中国动漫要立足民族、面向世界，就需要进一步在“引进来”与“走出去”中增强赶超意识，在高水平国际交流合作中加快自身发展，在激烈的国际市场竞争中向世界贡献具有鲜明中国风格、中国品位、中国文化的优秀动漫作品，打响中国品牌，实现“优进优出”，促进文化繁荣。

不过，专家也提醒，当前中国动漫业在开放发展中尽管势头良好，但依然存在不少问题。以北京为例，作为智力密集型的动漫行业就缺少三类人才：

一是缺少高端原创人才。据调查，大部分动漫企业管理者认为只有22%的创意人员才算得上是创新型人才，而多数人才则偏向复制型或模仿型。这容易导致原创产品少，企业核心竞争力不足。二是缺少管理人才。与传统企业相比，动漫游戏企业组织形式既有分散的个别劳动，又有简单协作的集体劳动和集中的社会劳动，创意人才具有较强的工作独立性，创意工作过程难以监督。三是缺少经营人才。创意人才往往在市场经营能力上有所欠缺，而能够将创意“产业化”及“市场化”的经营人才显然必不可少。

万喆指出，动漫产业说到底是产业，就要接受市场的检验。对外开放一方面让中国动漫从业者认识到了国际前沿的动漫产业发展现状和趋势，另一方面也是一种激励，让大家知道如何取长补短，发挥自己的优势，同时学习别人已有的成功经验。

“比如美国和日本，在动漫制作方面的产业链非常完善，而在推广、衍生品等方面的商业筹划也相当成熟。这使其产业的商业化程度得以飞速提高。当然，所有产业发展都有其规律，不可能一蹴而就。中国国产动漫虽然技术上越来越成熟，但是剧情构架和故事叙述上仍有不足。因此，我们需要理性地看待成绩和不足，在细节上下功夫，谋求整个产业系统的长足发展。”万喆说。

开放是文化繁荣“催化剂”

王俊岭

古希腊哲学家芝诺有一次在地上画了一大一小两个圈，然后对他的学生说：圈内部表示一个人已经掌握的知识，圈外是一个人未知的世界。显然，圈越大，已知就越多，相应地未知也越多。实际中，人们对于文化的好奇心以及探索欲同样符合“芝诺圈”规律。

在青少年阶段，动漫产品是填充一个人文化感性认知的重要手段。一方面，动漫作品有很多题材故事取自历史事实或文学经典，可以将传统文化以更直观的形式展现；另一方面，动漫作品本身艺术表现形式相对开放，可以在同一时空维度内对跨地域、跨历史、跨民族的文化元素进行整合，从而形成十分奇妙的欣赏体验。同时，动漫作品在创作上的发散性还能在很大程度上激发受众的想象空间以及创造力。

正因如此，开放对于动漫产业才尤为重要。开放程度的高低，不仅决定着动漫作品本身的丰富性，更影响着文化自身的活力。从某种程度上讲，文化繁荣就是靠不同文化背景与生活经历的人彼此之间进行情感和思想的碰撞。对外开放，无疑是加速这种碰撞的“催化剂”。

例如，风靡中国多年的日本动漫《龙珠》，就通过“集齐七颗龙珠便可召唤神龙实现任何愿望”这一基本逻辑的设定，呈现出不同派别武术家围绕这一诱惑所展开的争斗。具体来看，该作品囊括了中国传统武术、日本武士道、欧美自由搏击、神话故事等多种文化符号，在奇妙想象力的牵引下，最终形成了强大的吸引力。

相比之下，面对辉煌灿烂的中国传统文化，如果中国动漫产业不能乘好开放的“东风”，仅仅是用“动画”与“漫画”的形式来呈现人们早已熟知的故事，则不仅有“坐吃山空”之嫌，更容易陷入发展后劲不足的窘境。实际上，中华文化之所以博大精深，恰恰在于根植其中的兼收并蓄与不断创新。

需要看到，随着生产力的进步与物质财富的积累，全球经济都正处于转型升级的大潮之中，而文化产业竞争力更是日益为各经济体所重视。在此背景下，中国动漫业在实现“开放型”发展的过程中需做好三方面功课：

一是注重挖掘传统文化的创新空间，勇于开展满足先进文化要求的创新并积极向海外输出；二是用心钻研、解剖并学习外国优质动漫作品的创作逻辑、文化符号与时代内涵，充分利用外国同行带来的“鲶鱼效应”壮大自己；三是积极主动与海外优秀动漫制作团队开展合作，集思广益、交流互鉴、优势互补，共同打造符合海内外消费者需求的文化产品。

不同的化学试剂相混合，可以形成不同的色彩与形态；不同的文化与创意相交融，将会使文化繁荣之花竞相绽放。我们不难预见，在国家政策持续鼓励与双向开放程度不断加深的氛围之下，中国动漫业竞争力有望持续提升，在为文化产业贡献更多增长动力的同时，为海内外民众贡献更多优秀作品。

开放谈

图片说明

图①为一位母亲带着孩子在国产动漫《熊出没》展板前拍照留念。
图②为国产连环画《大闹天宫》。
图③为红极一时的经典国产动画片《黑猫警长》。
图④为美国华纳兄弟公司制作的动画片《蝙蝠侠》。
图⑤为日本漫画家青山刚昌创作的《名侦探柯南》。
图⑥为国产优秀动漫代表作之一的《蓝猫淘气三千问》。
图⑦为近年来走红的国产动漫《喜羊羊与灰太狼》。

（以上图片均源自网络）