

筑梦白马湖 动漫创未来

第十七届中国国际动漫节全景式回顾

▶▶▶ [上接 A1] -----

数据显示,2020 年,高新区(滨江)文化产业增加值 363.7 亿元,同比增长 15.8%,仅今年上半年,全区 104 家限上文化企业累计实现营业收入 569.01 亿元,同比增长 35%,而动漫游戏产业更是多年来持续领跑,稳坐浙江“动漫游戏产业第一区”。

◎打造新高地,书写滨江文化新篇章

9 月 30 日,第十七届中国国际动漫节·中国网络作家村 IP 直通车专场活动在滨江区动漫广场举办。活动以“打造文化新高地,书写文化新篇章”为主题。包括中南卡通在内的 10 余家企业或机构进行了多项重大项目签约,签约额破两亿元。

2020 年 6 月,高新区(滨江)创新推出“网络文学 IP 直通车”品牌活动,进一步打通网络文学与动漫游戏、影视、广播剧等上下游产业链,加速推进网络文学作品向文化产品的转化进程,对网络文学产业迈向高质量跨越式发展具有重要意义。截至目前,“IP 直通车”活动已举办 9 期,共服务作家近 200 人,对接企业 200 余家,促成合作近 30 项,累计交易金额逾 5 亿元。

依托动漫游戏与数字内容产业先发优势,高新区(滨江)持续推进中国网络作家村建设,推动网络作家和作品的孵化,打响“IP 直通车”品牌,实现“线下与线上、引领与凝聚、作家与读者”结合,并持续发展成为国际网络文学的内容创作策源地、衍生产品生产地、作品交易集散地,具备国际化网络作家交流、中国故事传播、网络文学产业链接等功能的中国网络文学产业核心区 and 示范区。

本次 IP 直通车专场旨在推广全新动漫知识产权转化的模式,具体分析动漫游戏产业与网络文学 IP 之间的内在联系,从源头出发,自上而下为中国动漫游戏产业获取专业化内容,实现动漫产业由里及外的专业集群产业化,充分融合网络文学和游戏动漫产业,形成具有鲜明特色的动漫游戏生态链。

为持续创新生产经营机制,更好释放文化产业潜能,本次直通车活动现场,杭州行简影视文化传媒有限公司、起点影视文化有限公司、恺英网络股份有限公司、掌阅文学、洛城东、浙江中南卡通股份有限公司、中国网络作家村等 10 余家企业或机构进行了多项重大项目签约,签约额破两亿元。

围绕 IP 为国漫服务所包含的内容、金融、上下游产业等要素,活动现场还举办了以“助力国漫 IP 新势力”为主题的 IP 直通车圆桌论坛。米读小说总编辑海贼、杭州若鸿文化创意有限公司创始人发飙的蜗牛、中国仙侠代表作作家管平潮、知名网络大神我本纯洁,以及中国作协网络文学研究院副院长夏烈等专家与企业代表们参与论坛,同大家分享了宝贵的创作经验与 IP 转化理念。

活动现场,《杭州高新区(滨江)文化产业发展“十四五”规划》正式发布,根据发展目标,到 2025 年,滨江要将文化产业发展为助力建成“全国数字经济最强区”的重要战略性新兴产业,成为之江文化产业带最具活力的动力引擎,新时期具有重要国际知名度和美誉度的文化创意城区。

同一天,“2022(杭州·滨江)首届国际体育幽默画展”启动仪式暨新闻发布会在杭州市滨江区白马湖国际会展中心举行,向全球漫画爱好者征集优秀的体育幽默漫画。

本次活动的举办,旨在通过艺术和体育、国内和国际的跨界交融,以动漫第一区、杭州亚运会主办地高新区(滨江)为核心点联结全球漫画艺术家和爱好者,共享共创亚运盛事。通过以幽默画的形式讲好中国故事,弘扬体育精神,向全世界展现杭州 2022 年第十九届亚运会和杭州滨江这座城市开放包容的文化底蕴和文化自信。

本次活动是一场国际化的展赛活动,将向国内外所有漫画家发出邀请。鼓励参赛者采用国际化漫画艺术语言,构思创作出涵盖所有体育运动相关的幽默漫画,呈现体育强身体和拼搏精神的文化内涵。参赛组分为国内组和国外组两个组别。可采用油画、水彩、水粉、国画、版画、数字绘画等各种艺术形式进行创作,浙江省漫画家协会将携专家团队全程负责质量把关。

同时,2021 年底前,高新区(滨江)还将开展一场主题采风创作活动。滨江拥有杭州亚运会开、闭幕式及田径项目场地“大莲花”、亚运会网球比赛场馆“小莲花”,极具体育代表性和体育文化张力。届时顶尖漫画家们将集聚滨江,挖掘滨江元素,展现滨江为亚运会所做的努力和贡献,以及滨江全民体育活动成果和城市整体风貌。

●友诺动漫展厅 楼晋瑜/摄

●玄机科技展台 周 柠/摄

●孩子们的乐园 周 柠/摄

●COSER 秀 朱 浩/摄

●电魂网络展台 楼晋瑜/摄

◎名家汇聚,把脉动漫未来

众所周知,每年的动漫节简直就是一场动漫大咖的“集体秀”,今年同样如此。

9 月 29 日,第十七届中国国际动漫节开幕当天,作为国际动漫产业发展风向标的动漫产业高峰论坛,吸引了众多专家、学者、从业者同台对话,智慧碰撞。

近年来,“国潮”开始在社会各领域兴起,动漫领域也不乏国潮主题作品频出。有人觉得是市场上的跟风炒作,有人认为“动漫+国潮”确实是有机的结合。

“国潮犹如大浪,利用这场大浪,还能把我们的动画行业往前推动几个台阶。”中国传媒大学动画与数字艺术学院院长黄心渊认为,现在的动漫领域受众存在很明显的标签,年轻、个性、审美独立……因此,一个作品如果只是跟风“搭车的”,观众很容易区分出来是不是精品。他建议,接下来,动漫创作者要更多地思考怎样发挥国潮的引领作用,让中国动漫、中国传统文化走出国门。

技术是内容的延伸,利用技术而不被技术绑架。动漫数字化也是论坛上被重点讨论的话题之一。“我最先接触到数字化的时候是 90 年代看《星球大战》,那时候想怎么会花这么多钱建造这么大的场景?”国际知名电影制作人,中影国际董事长、CEO 唐季礼说。唐季礼提出,数字化技术其实是动漫内容的延伸,“今天我们的数字化内容跟国外的动漫已经没有差距,只有你想不到,没有画面表现不到的。这对创作者来说,是破开了创作瓶颈。”

现场有从业者提出,数字化技术的确对动漫产业的标准化、工业化有不可磨灭的作用,是行业高质量发展的一个侧面。但技术让内容表达更便捷了,随之而来的就是怎样在数字化的大环境下,输出高雅的文化内容,而不是被技术绑架。

另一场高手如云的专业碰撞在 9 月 30 日。当天上午,第十七届中国国际动漫节大师班如约开讲,远道而来的业界专家和朋友们相聚一堂,共同倾听大咖分享,探讨动漫在新时代、新形势下的创作和发展。《大耳朵图图》导演速达、华语电影导演唐季礼、追光动画电影《白蛇:缘起》导演黄家康等大咖纷纷走上讲台,与来自各地的从业者和爱好者讲述动画或电影制作背后的故事,分享中国传统故事的新表达。

很多 90 后、00 后对上海美术电影制片厂出品的经典国产动画《大耳朵图图》印象很深。上海美术电影制片厂厂长速达就以该片为例,谈到了动漫创作领域的思路、题材问题。

2017 年,电影《大耳朵图图之美食狂想曲》讲的是中华美食;而即将在今年国庆档上映的《大耳朵图图之霸王龙在行动》则涉及了孝道文化、养老话题。速达说,动画片长期偏重于传统的历史题材,现实题材儿童作品难出经典。“我们拍《大耳朵图图》除了想给孩子和家长带来快乐,更多是想有一些温暖的启迪,这也是我们对孩子、对家庭乃至社会的爱。”他说。

今年是中国国际动漫节的第 17 年,也是滨江动漫企业杭州玄机科技涉足动漫的第 16 年。“我深切看到了动漫在中国十多年的发展,在以前看国漫是需要勇气的。”杭州玄机科技股份有限公司董事长沈乐平说。

回顾中国动漫这些年发展,沈乐平认为国漫经历政策红利、资本红利、平台红利三个时期。“2004 年,中国国际动漫节刚开始举办,行业出现了百舸争流的景象。那时候大家都产生一种疑问:动漫?是不是有泡沫化现象。而相继出台的一系列扶持政策,把动漫的土壤激活了,接下来,便是大浪淘沙、优胜劣汰。”沈乐平说。

各位业界大咖对创作具有中国文化特色和国际一流水准的作品做了经验分享,并对国漫表达了衷心的祝福:中国故事大有未来,中国动漫大有希望。

◎跨界融合,拓展交易平台

动漫节上,一场场项目交易合作洽谈会、发布会,为参会企业打开了全方位产业合作之门,完善了动漫行业的产业链。从片源交易、版权授权到跨界合作,让“买家”与“卖家”之间相互选择,实现双赢。

近年来,随着《大圣归来》《哪吒之魔童降世》等动漫电影的火热,许多人将目光投射到了国内的动漫行业之中,有人喊出“国漫已经崛起”,也有人说动漫企业的发展依然十分有限。

在本届 iABC 国际动漫游戏商务大会的分论坛上,动漫企业负责人齐聚一堂,共话动漫企业的“前景”与“钱景”。他们中既有曾参与制作《哪吒魔童降世》《姜子牙》的杭州动画企业流彩动画的创始人杨加助,也有《乌龙院》系列漫画全版权独家运营商友诺动漫的创始人张磊,他们都是滨江的动漫人。

目前动漫行业还有什么发展新机会?企业如何才能获得持续经济效益?在杨加助看

来,打造一部动漫作品,其实就是在打造一个文化 IP,对于动漫作品而言,优质的动漫 IP 是可以陪伴一代人甚至几代人成长,生命周期非常长。

杨加助举例,比如米老鼠和唐老鸭,由他们所衍生出的授权产品类型就包括了玩具、服饰、食品、游戏、博物馆甚至是商业地产开发等各领域,当一个动漫 IP 成为超级 IP 后,授权变现就是动漫 IP 商业模式中最重要的一环。当然,优质的内容是成为超级 IP 的基础和核心,也是动漫企业谋得出路的最主要途径,相信每一家动漫企业都为了创造出更好的内容而孜孜不倦地努力。

未来 IP 产业的发展前景如何?在张磊看来,友诺动漫比较幸运,拿下了《乌龙院》系列漫画的独家版权,这几年,公司将《乌龙院》做成了动画,反响不错,乌龙院这个 41 年的 IP 给友诺蹚出了一条路,也给了公司更大的信心,去走探索原创 IP 的道路。

这场论坛是本届动漫节对接市场的一个样本。本届商务大会商务板块邀请了来自腾讯、芒果、大有叔叔、字节跳动等平台和企业 54 位行业嘉宾进行了项目推介、主题分享、圆桌论坛、创投评审、闭门会议等活动,展示并发布了 42 个项目成果,涵盖动漫游戏新片发布、业务承接、授权推介等多种类型。

本届商务大会创投大会共涉及涵盖动画、漫画、动漫化衍生产业、游戏四大领域的 132 个项目。IP 授权大会首次推出“元宇宙 Metaverse&NFT 发展论坛”,探讨新时代动漫游戏领域优质 IP 融合发展的未来趋势。首次推出“剧本游戏行业大会”,邀请到周浩晖、雪人剧制等业界知名作家、企业,进一步探讨国内市场背景下 IP 运营、将 IP 赋能全产业链的路径。

本届商务大会首次推出微信小程序,进一步完善商务配套服务。不断完善的云上洽谈系统,为来自美国、加拿大、德国、法国、芬兰、韩国等 47 个国家和地区的国内外参会者提供线上线下商务服务。

除了完整的企业库、项目库、预约报名、配套服务等,还精心设置打卡任务环节,通过参与现场活动签到打卡等方式,进一步吸引用户参与,增强用户粘性。同时,将微信小程序数据直接与 iABC 手机移动端相匹配,为参会者打造一体化、全流程、更便捷、更智慧的商务服务。

基于国际动漫游戏商务大会等专业服务平台,本届中国国际动漫节聚焦新时代动漫产业高质量发展,现场促成中南卡通、大有叔叔、中国网络作家村等企业和机构实现合作金额 4.8 亿元。

◎文化盛会,线上线下亮点缤纷

动漫,就是梦幻的一束光,给人们的生活带来独特的温馨与浪漫。本次动漫节聚焦五大关键词,最安全、中国红、数智化、重成果、兴文化,努力让市民感受动漫的欢乐与精彩。

最安全,为保障本届中国国际动漫节安全有序举办,杭州充分运用了数字化、智慧化、精细化疫情防控手段,确保参展参会人员 and 广大观众健康安全。

中国红,今年是中国共产党百年华诞,本届中国国际动漫节举办时间又恰逢国庆假期,因此“中国红”成为主题色。本届中国国际动漫节推出了“永远跟党走”红色动漫致敬百年风华主题展,集中展示《从未变过》《林海雪原》等优秀红色动漫作品。“金猴奖”大赛特别增设红色动漫奖项,从 130 余部相关主题投稿作品中评选出红色动漫特别奖 1 个、红色动漫优秀奖 3 个。

数智化,在本届动漫节上,出现了“云上国漫”平台、3DVR 实景化展厅和现场交互式数字大屏等中国国际动漫节新基建成果。为弥补漫迷们不能到现场的遗憾,动漫节开展了新媒体直播、抖音挑战赛、微博互动话题等系列线上活动,相关话题浏览量超 3.3 亿人次,较去年同期增长 50%。

重成果,本届中国国际动漫节注重产业成果转化。产业高峰论坛系列活动深入探索新时代动漫产业高质量发展前沿趋势;央视《对话》栏目通过“动漫+国潮”“动漫+数字”“动漫+场景”三个维度,探讨动漫产业跨界融合的竞争力和影响力;国际动漫游戏商务大会共有 132 个涉及动画、漫画、游戏和衍生产品等领域的项目参与创投大会,并首次推出“剧本游戏行业大会”和“动漫行业法律服务培训会”;“金猴奖”入围作品 80% 参与创投环节,6 部作品现场达成意向签约。

兴文化,本届中国国际动漫节倡导“国漫、国风、国潮”,充分展示国漫 IP 风采,举办“国潮 X 次元”华服走秀,推出宋制服装走秀展示专场,助推宋韵文化等中华优秀传统文化传承弘扬。

生活因动漫而精彩。未来的中国国际动漫节,将是带动全国漫展的动漫节,从杭州出发辐射全国,带动全国动漫产业的发展。