

宋磊：大概自己一辈子都会给动漫了

■ 华东周刊 吴慧中 金罗曼 / 文
朱旭洁 / 摄

大家好,我是宋磊,曾任《文化月刊·动漫游戏》杂志执行主编。目前是中国动漫集团发展研究部主任。

动画短片《手指的魔法》讲述了主角晓龙子承父业,成长为一名优秀中医师的故事。我想通过这部短片,拉近中医药与青少年之间的距离,让他们了解中医药,喜爱中医药,同时加深对中华优秀传统文化的理解。

作为中国动漫产业的一名研究者、记录者、动画影评人,希望通过我的研究和评论,为中国动漫事业的发展贡献力量。

动漫产业研究

华东周刊:您是从什么时候开始做动漫产业研究的,为什么会选择动漫这个领域?

宋磊:我本科是在清华大学读的自动化专业。但我个人从小就非常喜欢看动漫,当时中国的动漫一直发展不起来,我就想自己能否做点什么。研究生我转到了新闻与传播学院,开始研究动漫产业。没想到,这一干就将近二十年。

华东周刊:这么多年下来,您是怎样坚持做动漫产业研究的?有没有什么令您印象深刻的事情?

宋磊:从工科转到文科,我每天会写一篇评论,研究生三年大概写了 700 多篇总共 50 多万字。后来从事动漫记者工作,我接触到了许多业界人士。再后来,我参与了国内诸多动漫产业报告的撰写,例如中国动画学会年会的报告、动漫蓝皮书和广电蓝皮书等。随后,我加入了中国动漫集团,从企业的角度做研究。回想当初,正是出于对动漫的热爱,我才坚持到现在。

说到印象深刻的事情,我想举一个例子,就是要持之以恒。做产业研究为了获得一手信息,我每周会收集来自世界各地的动漫产业信息,编辑动漫产业信息周报。截至今日,我已经制作了 724 期,坚持了 14 年。每一期周报我都会从国外多个动漫网站翻译大量新闻,英文的、日文的,然后将信息分门别类,也因此对国内外的动漫产业有了深入了解。

华东周刊:您写了 6 部学术专著,能否简单介绍一下它们都是什么主题?

宋磊:到目前为止,我写了 6 本专著。第一本书是《保护与迷失:中国动画荧屏配额政策研究》,是国内第一本动漫产业政策评估,它评估的是“十一五”时期大众耳熟能详的政策——黄金时间禁播外国动画片。第二本书是《解码外国动漫》,这是 2012 年我对自己之前写的一些研究文章的汇总。在这本书中,我对外国动漫的一些现象予以提问,并通过研究进行解答,例如“宫崎骏的动画为什么不出续集?”“当时《灌篮高手》为什么不拍全国大赛篇?”“Hello Kitty 为什么没有嘴?”等。第三本书是《卡通形象营销学》。我在日本读商学时,观察了日本动漫产业,这本书主要讲卡通形象怎样跟实体经济融合发展,用动漫形象营销企业品牌和产品品牌。

第四本书是《动画赏:与梦想合影》,这是我的一本影评集。

第五本书是《当动漫与旅游牵手》,这是在文旅融合背景下,我写的一本书,它是卡通形象营销学在旅游方面的具体应用,书中总结了动漫与旅游融合的四大类十九种模式。

第六本书是《中国动漫产业评论 2016-2020》,是我国第一本产业评论专著,它汇总了我在“十三五”时期的产业评论约 58 万字,包含了我对整个改革开放以及“十三五”时期中国动漫产业发展的特点及趋势分析。

华东周刊:好的产业研究能引领实践。您所做的动漫产业研究,有没有一些实践的成果转化?

宋磊:做产业研究,必须把产业研究的结果进行转化。例如通过《卡通形象营销学》,我希望动漫从业者关注到动漫并不只是做动画片这件事情,它可以关联所有产业,为实体经济赋能。写完这本书之后,我发现很多企业开始尝试用动漫的形式做营销。有人和我说,是因为看了我的书才开始从事动漫产业,我会觉得很自豪。

2016 年,我就职的中国动漫集团将这本书拓展成为一个行业活动——中国卡通形象营销大会,至今已经举办了 4 届。中国

卡通形象营销大会实现了动漫与实体经济的嫁接。2017 年,文化部推出数字文化创新发展的指导意见,其中提到“形象营销”这一概念,也是来源于这本书。《卡通形象营销学》逐渐让业界看到卡通形象营销市场,这就是一种成果转化。

动漫文艺评论

华东周刊:您是一位资深的动画影评人。您从什么时候开始写动画影评?您的动画影评有什么与众不同的地方?

宋磊:我从高中开始写影评,那时还是在论坛上。我觉得大家爱看我的评论可能是因为我能提出一些新鲜的观点。

除了惯常的从人物、剧情、美术等方面进行评论以外,我在做动画影评时,会着重从动画中“带出”什么来入手。动画是想象的世界,观看动画时,观众往往会随着导演进入他的想象世界,但最终我们要回到现实世界生活。这时,能从动画中带出什么回到现实就是特别重要的。我希望那是一种正能量的东西,能让我们在现实中更好地生活,比如某种情感、文化,抑或是团队精神。而如果是一些负能量的东西,我就会进行批判。比如有一部国产动画片的主人公用送礼的方式闯关成功,我就觉得这种“带出”是不好的。主人公战胜对手,可以靠技术,也可以靠道德,但是就是不能靠送礼,这是一种行贿行为,我在影评中就把这点指出来。

华东周刊:能否说一说令您印象深刻的动画和影评呢?

宋磊:我本人受宫崎骏的影响颇深,读研期间,我写过一篇影评叫《解读“宫崎骏时间”》。

动画工作者最终能成为大师,他一定有自己的独到的想象世界的方法。比如同样是为了描写魔幻森林,宫崎骏可能会在树上添加众多类似小精灵的视觉符号。而迪士尼则通常把树拟人化,为它画上鼻子、眼睛、嘴巴,让枝条变成手脚。这就是宫崎骏和迪士尼两位大师想象世界的方式不一样。

宫崎骏想象这个世界的方式就是在画面中融入大量符号,而且这种融入不是四平八稳的,而是有着波瀾的。当大量的想象符号集中性涌入画面时,比如进入一个神奇的房间,一座移动的城堡走来等等,它就给予观众强烈的视觉体验。我把它称之为“宫崎骏时间”。这篇影评就是对宫崎骏这种表达方式的一种分析。

华东周刊:您提出,要让影评成为影响中国动画发展的力量。这是怎样的一种考量呢?

宋磊:我们做影评总能发现影片存在的问题,于是我就在想,为何不能让影评前置,在影片制作中前期就去点评,比如在剧本阶段就介入,及时与导演沟通,让影片能较早发现问题并通过较小成本解决问题。所以我组织了动画影评俱乐部,邀请影评人为一些影片从剧本大纲时就进行分析,取得了不错的效果。其实这在好莱坞应该叫做“剧本医生”。我们中国的动画电影需要“剧本医生”这个环节,而这也是影评人可以发挥力量的地方。

华东周刊:您目前在做一个全新的短视频影评系列“宋天师聊动漫”。可以介绍下这个系列的特点吗?为什么采用短视频的方式,未来还有什么设想?

宋磊:“宋天师聊动漫”主要是用短视频来做文艺评论,因为大部分年轻人不愿意看长篇大论的文章,更倾向于在 B 站等观看短视频,所以我也尝试着改变一些评论方式。“宋天师聊动漫”里面的评论主要是三种,一是对上映的动画电影或者正在热播的动画片进行点评。二是挖掘大众没有关注到的优秀作品,例如《下姜村的绿水青山梦》《大王日记》等。三是讲述动画小知识,比如什么样的动画适合用动物形象等等。我希望通过这些短视频评论普及正能量的动漫文化。

动漫创作

华东周刊:近年来,您也开始了动漫的创作,担任了《手指的魔法》这部动画短片的导演和编剧。您能介绍下这部作品的背景和特色吗?

宋磊:《手指的魔法》是国家中医药管理局指导,由中华中医药学会、中国动漫集团和腾讯视频三方联合推出的中医药题材的动画短片。这部作品讲述一个中医世家孩

子,子承父业,学习中医知识,通过推拿按摩手法帮助运动员缓解伤病,重返赛场取得好成绩的故事。

《手指的魔法》做了大量的调研工作,我们前往了国家体育总局相关部门的工作现场,观摩如何做运动理疗按摩。剧情中也加入了我们跟中医专家调研时获得的一些接地气的情节,比如按摩要做好,要有童子功,这部影片大概是首次表现捻小米、扎马步这样练习童子功的中医药题材国产动画。影片中还融入了大量中医元素。

华东周刊:未来,还有哪些您参与创作的动漫作品会跟大家见面?

宋磊:目前,我正在编剧一部中医药题材的电视动画片,叫做《灸童与童九的故事》。灸童是中医药动漫形象,被列入八部委联合印发的“十四五”时期中医药传承发展工程实施细则中。我希望通过灸童这个可爱的中医药小使者形象,拉近青少年与中医药传统文化之间的距离,让更多人关注中医药,喜爱中医药。

中国动漫向未来

华东周刊:从一个研究者的角度,您观察到的中国动漫产业的发展趋势是怎样的?

宋磊:近 20 年中国动漫的发展,是一个体系构建的过程。“十一五”时期,主要构建的是发行播出体系,我们更关注动画频道的上星、院线播出动画电影的增加等等,通过拉动需求去刺激供给。“十二五”时期,我们关注动漫的产业联动体系建设,动漫如何与娱乐行业上下游产业去关联,比如从动漫、小说到游戏、影视,动漫作为中间层,它可以与上下游这些环节进行联动。“十三五”时期,我们关注动漫的融合发展体系建设,也就是动漫怎样和实体经济结合,深入非文化娱乐行业,例如航天、旅游、工业、农业等。我们会发现许多传统企业都打造了自己的动漫形象,这时候动漫就是一个为实体经济赋能的手段。“十四五”时期,我们关注动漫的数字化服务体系建设。当动漫进一步破圈,不再是就动漫谈动漫,它会成为我们社会各个领域的底层服务。比如我们用数字化呈现一场灯光秀,用 VR 让文物活起来,这都是通过动漫实现的。

在数字化服务体系构建时,所有人民群众都可能成为动漫受众,动漫的服务范围极大拓展,动漫行业迎来新的机会。我们要在这种数字化服务浪潮下,将动漫的魅力与影响力尽可能发挥出来。

华东周刊:从一个评论者的角度,您觉得国漫目前是否崛起了,或者说国漫崛起的标志应该是什么?

宋磊:国漫崛起的标志有很多,如市场容量的扩大、精品力作的诞生等,其中一个隐性元素是动漫文化在社会上的普及程度,我们能否像邻国日本一样拥有较为成熟的动漫文化。动漫不只是给小孩子看的,当社会形成一个非常有正能量的动漫文化氛围时,它就会为动漫崛起提供良好的土壤。

此外,国漫崛起的另一个标志我认为就是新品成功率的提升。我希望中国的动漫市场能够为新品提供一个良好的成功机制。一个成熟的市场一定要有比较大的新品成功率。要想提升新品成功率就需要品牌化,从作品品牌扩展到导演品牌与公司品牌,这样才能让作品站在前人的肩膀上来发展。

华东周刊:从一个创作者的角度,您觉得如何更好用动漫方式实现文化传承和创新?

宋磊:用动漫来实现这种传统文化的创造性转化、创新性发展是一种非常好的手段,因为它非常亲切,更容易受到大家喜爱。文化传承的过程中,最重要的是要有好的创意。比如美国的《寻梦环游记》,它以墨西哥文化为基础创作了一个情感故事,这就是文化传承的创意点。能不能找到一个大家都喜欢的故事,用好的模式打造一个非常好的创意,让大众喜爱这个创意,这是动漫文化传承非常重要的一点。同时,我们也要掌握国际化的表达手段。

华东周刊:您既是一个产业研究者,也是评论者和创作者,在动漫事业中,您个人的目标是什么?

宋磊:我上学时,清华大学有句口号,叫做“为祖国健康工作五十年”。所以我的目标就是能够为祖国的动漫事业健康工作五十年。大概我这一辈子都会给动漫了。

※人物名片

宋磊,国家文化和旅游部青年拔尖人才,中国文艺评论家协会会员,曾任《文化月刊·动漫游戏》杂志执行主编。中国动漫集团发展研究部主任,国家动漫创意研发中心策划咨询部主任。

代表作品:《卡通形象营销学》《中国动漫产业评论(2016-2020)》《保护与迷失:中国动画荧屏配额政策研究》《解码外国动漫:源流·创作·观念·营销》《动画赏:与梦想合影》《当动漫与旅游牵手:卡通形象营销 @ 旅游》,动画短片《手指的魔法》。

相关荣誉:《手指的魔法》获 2021 成都创意设计周“金熊猫天府创意设计奖”数字创意设计类铜奖。

上榜 2023 年第三届中国青年动漫家成长计划。

