

何剑伟：让漫画的“种子”发芽开花

■ 洪铃 / 整理

从美术老师到成为一名漫画家,坦白说,漫画于我而言的意义远远超出了职业范畴。它是我的谋生之道,但更像是一股驱动力,引领我投身于更多有意义的事业当中。

在 2022 年成为嘉兴市文艺村长后,我开始意识到自己肩上的责任。为了让更多人认识嘉兴,让嘉兴大桥镇的故事为人所知,我决心用自己的专业知识和技能,描绘家乡之美。

两年来,我发起了一场又一场关于“艺术乡建”的实践与探索,目的就是希望通过漫画讲述家乡大桥镇独有的故事,展现泖泽文化的深邃与农耕文明的质朴。

2023 年底有幸受嘉兴市委宣传部聘任,成为嘉兴市首批文化特派员,结对嘉兴南湖区大桥镇江南村南河浜文化艺术村。2024 年 5 月又受浙江省委宣传部聘任,成为浙江省首批文化特派员,结对杭州市钱塘区河庄街道江东村。文化特派员的身份也让我更加清晰自己的责任。站在更广阔的舞台,我要肩负的,是连接城乡文化、促进文化融合与创新的使命。

为此,我依托自身专业背景和广泛资源,不断挖掘漫画与乡村文化的更多可能。《穿越南河浜》儿童连环画正是在这一背景下创作的,它细腻地描绘了家乡的风土人情、文化底蕴,我希望通过生动的笔触激发村民们对家乡更深层次的认同与热爱。

与此同时,我也积极组织工作坊、漫画创作班,邀请专业艺术家与村民共同学

习、交流,鼓励大家拿起画笔,用自己的方式记录生活,表达情感。从最初的羞涩到后来的踊跃参加,我看到了村民们眼中的光,那是对家乡文化的认可、对文化传承的担当。

我始终相信,授人以鱼不如授人以渔。外界的推动只能是一时的,让文化之树常青的关键还是在于激发村民内心的文化自觉,培养他们对本土文化的自豪感与归属感。只有当每个人都成为文化的传承者与创新者,文化才能生生不息,历久弥新。

这也正如浙江省漫画家协会对我的帮助——协会精心策划并主办了一系列主题漫画展览,每一次展览不仅为我提供展示才华与交流心得的平台,更是我创作道路上的宝贵磨砺。从“浙江有礼”“亚运漫趣”到“画说二十大·奋进新征程”到“铁律扬正气·严规树清风”“节约粮食”,展览的筹备、策划、举办过程让我深刻理解,真正的艺术生命力来源于持续不断的自我挑战与成长。此外,协会“老带新”的优良传统,也为我树立了一个明确的目标,那就是将这份责任与使命继续传递下去。

回望过去,我的漫画之路好像亦如此。从小学时期对漫画的痴迷,到后来勇敢拿起画笔,这一路上,支撑我不断前行的,正是源自内心的的热爱与动力。

在创作过程中,我始终保持着对生活的敏感和好奇。无论是日常的琐碎小事,还是偶尔的灵感闪现,都能成为我笔下的素材。2009 年,我的儿子“天天”出生,我便将这份热爱倾注于他的成长记录之中,《天天快乐》系列漫画也因此诞生。这部作

品不仅是我对家庭温馨时光的珍贵回忆,更是我创作生涯中的一座重要里程碑。它教会我,生活中的每一个细节都蕴含着无尽的创作灵感,只要我们用心去感受,就能编织出触动心灵的故事。

如今,除了自主创业,我也会与出版社合作创作,如与江苏凤凰传媒《七彩语文》共同打造的《天天和元宝》成语漫画故事,就深受孩子们的喜爱。这些经历让我更加坚信,只有贴近读者、贴近生活的作品,才能收获读者的认可。

面对快速发展的动漫行业,我认为热爱、专业技能和创新能力是缺一不可的。只有真正热爱这个行业的人,才能在面对困难和挑战时保持不屈不挠的精神;只有具备扎实的专业技能和知识储备的人,才能创作出符合时代审美的优秀作品;只有具备敏锐洞察力和创新能力的人,才能引领行业潮流,推进动漫事业的不断发展。

对于国漫的未来,我充满信心。我相信随着技术的不断进步和市场的日益成熟,国漫一定会迎来更加辉煌的明天。我们将看到更多优秀的作品涌现,而它们也将用独特的视角和精湛的技艺向世界展示中国动漫的魅力。

未来,我将继续深入创作现有作品,同时也期待能开启新题材的探索。尽管创新不易,但我相信能够用自己的笔触描绘出更多美好的故事和画面,为漫画的传承与发展贡献自己的一份力量。

※人物名片

何剑伟,笔名火柴盒子,浙江漫品文化传播有限公司总经理。作品及个人简介收录《中国近现代漫画艺术家》《中国插画年鉴》《名人世界》肖像漫画集等,为多部文学作品配图并出版。

代表作品:漫画作品《虫仔的幸福生活》《天天和元宝》,以上作品均由本人完成编绘工作。

相关荣誉:2022 年荣获杭州精神文明建设公益广告征集银奖,《百年红船 蝶变嘉兴》入选 2023 第十九届世界漫画大会,《听爷爷讲那过去的故事》入选 2020 华腾猪舍里第三届全国漫画大赛成人组。

上榜 2024 第四届中国青年动漫家成长计划。

张耀：好内容让人“向阳而生”

■ 兰玉 / 整理

从广告人,到动漫人,“萌芽熊”的创作是我身份的转折点,也让我由此找到了真正希望去做、需要去做的事。我相信,好的内容会给人带来欢乐、释怀、憧憬与希望。

在创作“萌芽熊”之前,我于 2012 年创办了一家广告公司,承接广告分镜脚本、创意、后期执行、3D 出片、插画等业务,积累了一定的经验和收益。

因为压力,我开始思考转型,既然公司具备原创能力和制作能力,何不做些自己想做的事?转型之初我们做了很多尝试,最后确定“萌芽熊”也是机缘巧合。

当时,为了缓解压力,我在窗台边养了些小植物,感觉到植物的陪伴与动物不同,它们对我的关心是无声的,默默为我释放氧气、舒缓情绪。我有时天马行空地想象,如果这些小植物活过来会变成什么样,如果被遗弃了会是什么心情?想得多了,就拿起笔画出卡通形象去尝试做些设计,既有温暖熊抱、也有希望萌芽的“萌芽熊”形象由此诞生。

创作“萌芽熊”的初心,源自我一直相信,所有生物都具有向阳性。每个人都会经历低谷和阴霾,但都会努力向阳而生,渴求美好与光明。我希望通过萌芽熊,通过内容,通过动漫,来给予人们调整身心的能量。希望萌芽熊在人们心中种下一粒小小的种子,种子可以慢慢生长,长成撑起内心世界的一棵大树,去发现生活中的美好,发现那束光就在身边,从而“向阳而生”。

如今,萌芽熊 IP 诞生已有 8 年多,在全球有了超过 3500 万粉丝,视频播放破

百亿,衍生品 sku 超过 800 款,销售额超 4.2 亿……能取得这些成绩,我想主要有三方面原因:

一是定位清晰。我们将受众定位放在了社会最小单元——家庭。基于家庭稳定的消费能力和对内容的需求度,我们的作品可以面向家庭实现亲子共享,让孩子从中收获开心快乐,大人从中收获价值意义。

二是内容优势。一个 IP 想要长久地维持热度,需要长期稳定的内容更新,也需要内容本身自带关注度。萌芽熊在持续输出的同时,力争将每个短视频都成为精品,兼具趣味性与哲理性,这是我们的特色,也是未来的方向。

三是正向反馈。萌芽熊通过儿童心理泛科普,与用户产生紧密关联,而用户对更多更深层次疗愈系内容的期待,也成为了我们努力前进的最大驱动力。另外,萌芽熊的公益短片参与并获得了许多奖项,由此而产生的影响力也激励我们对用户更好地服务。

对我个人而言,这些年做萌芽熊 IP 是件幸福的事。我想和大家分享萌芽熊系列中的一个故事:有一滴小水滴,因为听说“如果一滴水不想干涸,就让它流入大海”。于是心心念念想去往大海,谁知在路上遇上了干旱的土地,它转变了想法,选择留在当下,滋润大地。我们给出的总结是“一滴水如果不想干涸,可以融入生命里”。我相信,很多人一路走来,或许没有真正完成梦想,但这不代表失败。选择留在当下,去做有意义的事,也是对自我的一种认可。正是这个故事,让一位妈妈找到我们,说原本是用短片给孩子哄睡,没想到故事讲完孩子睡了,她自己却感动不

已,哭到凌晨四点多。通过我们的作品,有人从中觉察到自己的内心,获得某种解答和释怀。而这,就是我和团队最大的成就感。

关于萌芽熊的未来,我想,我们还是会坚持“萌芽熊”治愈疗愈的 IP 基因,希望可以针对当下儿童情绪情感教育的缺失,将“萌芽熊”代入到科普教育,去实实在在地帮用户解决一些具体问题。

另外,做一部 IP 大电影是每一个内容 IP 的梦想,萌芽熊也一样。当然,从理性的角度来看,我们目前的重点还是在拓展外围大众的认知度上,可以先从小番剧起步,逐渐提升用户熟悉度,做好积累,希望以更稳健的步伐朝着大电影的梦想迈进。

这次获评“2024 第四届中国青年动漫家”,有很多年轻朋友来找我“取经”。其实,作为一个在影视动画行业兜兜转转的“过来人”,我也走过“弯路”。虽然当初学的是影视动画,后来也在广告和其他行业间徘徊,但是当我回到影视动画领域才发现,那些曾经看似“偏航”的经历都是可贵的积累,都已成为我成长的基石。所以我想对那些有志于投身动漫的年轻朋友说,人生是旷野而非轨道,一时遇到困难也没关系,只要一直保持一颗想创作的心,终究会有机会迸发出强大的力量。

最后,我想借此机会表达自己对中国原创 IP 走向世界的信心。我们看到,中国现在有着全球最完整的产业链,很多衍生品、小物件在这里生产。我相信,随着中国经济的快速增长和文化软实力的不断增强,一定会有越来越多的海外用户被中国文化吸引,中国原创 IP 一定会在世界舞台上绽放异彩。

※人物名片

张耀,笔名萌芽大叔,全网 3000 万 + 粉丝博主,海外 300 万 + 粉丝博主,上海智闻网络科技有限公司创始人。

代表作品:原创卡通形象 IP《萌芽熊》等系列短片及图书,担任作品导演、编剧。

相关荣誉:《萌芽熊》入围 2021 年德国柏林国际短片电影节及 2023 年第 28 届亚洲电视大奖最佳短片系列,2022 年获中国文化和旅游部颁发的中国文化艺术政府奖第四届动漫奖“最佳动漫形象”,2023 年获央视“中国短视频大会”国家(杭州)短视频基地首席推广人/动漫赛道冠军,获首届中国(北京)动画周·提案暨创投大会“最佳设计项目”,2022 年获“奋进新时代”第九届上海市民微电影(微视频)主题活动微视频单元金奖等。

上榜 2024 第四届中国青年动漫家成长计划。