

“漫”舞未来 热衷成热潮

——探访长春动漫产业“出圈”之道(上)

本报记者 李亚东 左道 孙红丽 郭悦

超150万名观众走进影院观看,发行至加拿大、新西兰、泰国、越南等国家,超25个国家2万余块银幕上映……由吉林本土孕育而生的“国潮”IP——《青蛙王国》系列动画电影,自2013年横空出世,连续三部、一步一台阶,相继火爆银幕,让人看到了以长春为代表的吉林动漫产业的强势崛起。

2023年暑期档电影中,另一部满是长春元素的动画电影火出了“圈”。同样由长春本土团队打造,以东北师范大学附属中学为原型,原创IP校园动画电影《茶啊二中》,收获了破3亿元的票房,成为当之无愧的“黑马”,其系列短剧在YouTube上线。

因时而“动”,“漫”舞吉林。2023年上映的《青蛙王国》第四部《青蛙王国之奇幻女王历险》再获好评,主出品方已经着手打磨第五部;吉动天博影视公司团队专心创作的儿童教育类影视项目《四方动物城》正在紧锣密鼓制作中……

从小到大,从点到面,越来越多贴满“长春制作”标签的动漫产品,群“星”璀璨、熠熠生辉。

创意+创新 动漫产品扬帆“出海”

当前,动画科技发展日新月异,“科技+艺术”是动画创作的一大趋势。

长春动画企业舍得在AI、AR/VR、5G、动作捕捉、云渲染上下功夫,动画的审美体验越来越好。

走进《青蛙王国》动画生产制作机房,电脑屏幕上技术软件瞬间生成的动画形象细微到毛发、生动到表情,惟妙惟肖,活灵活现。谈到如何破解国产动画关键难题,相关企业负责人表示,采用“揭榜挂帅”制,成立相关实验室,先简后难,分级分类,对底层技术和应用技术开展科技攻关,效果很明显。

吉林吉动天博影视制作公司马毓鸿正在电脑上“熬夜”,这位哈尔滨女孩的工作就是让三维建模后的人物模型在电脑上“动”起来。她只是《青蛙王国之奇幻女王历险》等长春原创动画电影产品创作者中的一员,打造动漫原创IP产品是她和小伙伴的努力目标。

步入内容创作时代,“原创为王”成为助推产业发展的“加速器”。深谙此理的吉动文化艺术集团围绕弘扬中华民族优秀传统文化,启动了《山海经》系列——《山海之战》《百鸟之国》故事的创作与拍摄;倾力打造科幻视效电影《传说之影》;开辟“游戏+电商”创新模式的线上游戏《长白觉醒》……将传统文化精华与时代潮流、市场需求以及动漫艺术个性特色相融合,通过打造原创IP助力文旅引流,搭建起支持省市文创产业高质量发展的重要阵地。

长春市三昧动漫设计有限公司漫画副主编杜雨昕所看中的,正是长春这座城市和企业对动漫产业发展的前瞻性。杜雨昕提到的前瞻性,在三昧动漫确有体现——企业不仅建立“中国传统文化漫画技法研发中心”,打造漫画创意工场,还

以原创、挖掘、培养、交易、开发、运营、孵化、转化为八大支点,成功搭建漫画IP生态服务交互平台,实实在在地为产业振兴提供“孵化场”。

“2023年,中国动漫产业总产值有望突破3000亿元,在动漫产业快速发展、产值规模不断攀升中,能否助推中国原创动漫扬帆出海,创意是关键。”长春市三昧动漫设计有限公司常务副总经理马钰博告诉记者。

众人拾柴火焰高。三昧动漫与吉林动画学院共同打造的漫画创意工场,向业界、向世界展现我国的漫画水平和优秀地域文化。截至目前,这里的学生作品已获奖百余项,多部作品在漫画网站与平台上连载,广受好评。

融合+文化 赋能打造产品“爆款”

动画是讲好吉林故事的重要文化名片。

近年来,素有“电影之都”美誉的长春,以其深厚的影视文化底蕴,本地原创动画IP作品在国内外市场显现出强大的竞争力和影响力。

文化广场、南湖公园、解放纪念碑、54路有轨电车、东北师范大学附属中学……在动画电影《茶啊二中》中,丰富的长春城市符号和浓厚的东北地域文化蕴含其中。

“看了电影之后很受触动,最让我惊喜的是里面的东北话是非常‘吉林省的东北话’,亲切而有趣。”北京大学艺术学院副院长李洋表示:“这个电影告诉我们,国漫的发展归根结底要在故事的创作上和地域色彩的挖掘上下功夫。”

吉林省凝羽动画有限公司相关人员在谈到《茶啊二中》的创作时告诉记者,电影从立项到2018年写剧本,剧中最为亮眼的“灵魂互换”情节几度推翻重建。“5年时间,我们团队潜心扎根长春本土,汲取家乡养分,最终将这部极具长春地域特色的东北校园喜剧推向全国。”

原创动画电影《青蛙王国》同样离不开地域文化的助力。

2008年,在吉林动画学院运动会上,校长郑立国看着朝气蓬勃的学生们,脑海中突然冒出了一个想法:能不能用一个动漫形象来展现出这幅画面呢?正是基于这一想法,学校成立创作团队,并最终把目光锚定了吉林特产——林蛙,青蛙王国的主题形象呼之欲出。

功夫不负有心人。最终,这部饱含团队创作心血的原创3D动画电影不负众望,荣获了中宣部第十三届精神文明建设“五个一工程”奖。

动漫产业是21世纪的朝阳产业,也是文化与经济结合最紧密的产业之一,《青蛙王国》《茶啊二中》的成功,用实例印证了文化与动漫相融合催生出的“酵母效应”。

走进长春动漫学院二楼学研产一体化展厅,满满的学生作品让人目不暇接。一组《千里长白图》作品更是引人注目,作品包含书签、小屏风、鼠标垫、扇子、拼图等形式,所有作品的内容无一例外地都选用了长白山风光,用青绿的色彩展现出长白山脉地势

图、天池图景等自然景色。吉林动画学院企划部负责新媒体运营的曹译天介绍说,学校鼓励学生创作,地域文化是这些作品的创作源泉。

在文化赋能发展的背景环境下,长春动漫产业大放异彩,本土动漫企业创作生产的漫画《诡异志》全网点击量近10亿次,热度不减的原创品牌动漫IP《茶啊二中》系列网剧全网播放量超78亿次,院线电影豆瓣评分创下近8年来国产喜剧电影的最高评分……如今的长春正成为独具特色的动漫产业发展高地。

值得一提的是,长春正依托深厚的电影文化底蕴和资源,打造影视产业布局。目前正在打造的“长春国际影都”项目,涵盖摄影拍摄、数字影视、影视教育、影视文旅、影视孵化、影视总部六大基地。其中,位于净月高新区的影视文创孵化园建成后,将培育和引入一批高校影视和动画相关专业及影视制作企业,打造影视创新创业生态圈。

市场+生态 城市与产业“双向奔赴”

“我们一直致力于把长春贴牢‘动漫’标签,让人们提起动漫,就想到长春。”长春知行合一动漫有限公司董事长李岩松说,好的市场、良性的生态,才能实现城市与产业“双向奔赴”,才能让动漫产业做大做强。

加强全产业链布局,深入挖掘IP产业价值。衍生产品开发方面,长春动漫人在这场“竞跑”中已提前加速。《青蛙王国》一直坚持产业反哺内容的模式,通过玩具衍生品等多途径的变现方法,配合热播动画片的播出,推出多个玩法新颖、造型独特的创新产品,衍生业务覆盖玩具、出版物、儿童休闲食品、舞台剧等超百种品类。

资源整合、合作创新、技术交流、市场拓展、信息发布、项目对接……长春知行合一动漫有限公司打造的数字文娱优创平台,集多功能于一体,在推动产业链上下游协同发展,提升产业竞争力及推动数字化经济可持续发展方面发挥着重要作用。

记者了解到,该平台汇集了企业、科研、投资等数字媒体产业资源,可有效促进动漫产业链上下游的合作与对接。同时,平台还可随时关注数字化产业情况、开展市场调研、分析产业发展趋势和市场需求,为企业提供市场推广和品牌建设支持,提升产品竞争力。

动漫产业生态日渐形成。知行合一、凝羽动画、吉动天博等公司在进行影院产品制作、剧集动画制作等工作的同时,有的还在探索游戏CG制作、“新农人计划”、幼儿教育等方面内容,以动漫为载体,提升环境土壤,建立产业集群。

作为国家文化产业示范基地,吉动文化艺术集团高度重视动漫的全产业链发展,依托动画学院院属的全产业链人才支撑,推动产业发展与人才培养互动融合,全面打造全新的文化创意产业生态链。吉动天博影视制作有限公司特效总监梁常庚告诉记者,围绕自主影视IP《青蛙王国》《电脑都市传奇》《芙蓉雅》、“山海经”之“神兽系列”等设计开发与销售的衍生品有千余种,投入市场300余种,并在线上、线下自有品牌店铺销售。

“我们已形成影视、IP、互娱、文创、文娱、创意制作等六大事业群,既独立运营管理,又交叉互动。”吉林动画学院行政运行管理中心企划部主任谭皓月认为:“集团已实现了‘艺术、技术、文化、市场’的有效融合。”

随着越来越多的动漫企业成长壮大,“长春制作”从最初的找市场,到现在在市场找,正越来越多地被认可。如今,长春动漫产业链集群已具雏形,规模效应、协同效应、互补效应逐步显现。采访中,相关负责人表示,长春将继续引导企业深入开辟电影、潮玩、游戏、餐饮、服装、主题乐园等业务,以跨界融合促进长春动漫产业“补链”“延链”。

“动漫产品还可以更强,一定会是未来商业品牌的生力军。”对于吉林动漫产业的未来,有着近20年行业经验的动画导演、独立动画人王辰充满信心。

产品当道,文化为王,动漫为技,期盼在更短的时间出更多的爆款,吉林动漫产品在路上。

- 图片说明:
- ①中国(吉林)动漫大会闭幕式晚会。
 - ②《茶啊二中》宣传海报。
 - ③《青蛙王国》宣传海报。
 - ④动漫《自然法则》宣传海报。
 - ⑤越来越多的人走进影院关注长春动漫。