

第二届中国(吉林)动漫大会开幕式现场。

11月中旬,第二届中国(吉林)动漫大会在长春圆满落幕——

各地文联、视协、影视制作机构、动漫公司、高等院校、独立创作者等机构和个人积极响应、广泛参与,400余部各类动漫作品和论文在这里“华山论剑”;

以影视产业发展、高端产业项目为引领,打通专业壁垒,促进多学科交叉融合,实现艺术与技术的深度融合,以山海神兽“咒”的智能仿生系列展为开端,为众人打开了一扇通向“山海宇宙”的新世界大门;

《吉林省支持动漫产业高质量发展的若干举措》权威发布,多家在动漫领域具有卓越成就和发展潜力的企业对接签约,一系列涵盖动漫制作、游戏开发、IP孵化等多个领域的富有创意和市场竞争力的项目在这里落地生根、未来可期……

从“承百年神韵,启时代华章”的首届到“精彩动漫,新质未来”的第二届,连续两届的动漫大会可谓硕果累累,收获满满。何以精彩“连载”?作为两届大会的第一承办单位和各项活动举办地——吉林动画学院(简称吉动),发挥了关键作用。

作为吉林影视文化的先锋力量和动漫教育、动漫产业的推动者,吉动坚持“产学研一体化”办学特色24年,在人工智能(AI)背景下,吉动创新打造出一批具有吉林特色的动漫IP,致力于构建动漫教育与产业发展的新生态,为艺术教育未来发展提供了吉动示范,更为国漫崛起和民族文化的传承与传播贡献着吉动力量。

抢跑AI新赛道,何以先行

第二届动漫大会上,AI成为贯穿整个活动的核心议题,吸引了包括动漫专家、学者、学生和从业者在内的广泛参与和讨论。

如何在技术革新和产业变革中寻找创新路径?

这也成为吉林动画学院在立足当下、展望未来时,持续深入思考并努力破解的新课题。

“人工智能对于教育而言是影响甚至决定教育高质量发展的战略性、全局性问题,它正以前所未有的速度和力量重塑着教育的新范式和新形态。”11月初,在韩国釜山举办的第二届中韩教育高峰论坛上,吉林动画学院副董事长刘

吉林动画学院师生共创的工作场面。

欣作为国内唯一民办高校代表发表了《共生、创新、重塑》的主题演讲,与参会者共同探索AI在高等艺术教育中的应用与发展。现场还展示了吉动在产教融合实践中,运用AI技术创作的影视作品,充分彰显了吉动推动艺术教育发展的创新力和前瞻性,其创新实践成果得到了广泛认可和高度评价。

作为实行校企双主体办学模式的民办艺术类高校,吉动力争在AI新赛道上“抢跑”布局,先行一步。

面向文创产业发展,布局学科专业,吉动充分发挥“产学研一体化”的办学特色和全过程产教深度融合的人才培养模式。学校把握机遇,汇聚师生作品及产业项目创作的海量数据资源,搭建了集“动漫、游戏设计、音乐、视频及多种人工智能创作”功能于一体的动画宇宙AIGC创作平台,开发出动漫游戏自有训练模型,并在教学和艺术创作中得以应用,为师生提供了更加全面和多样化的创作手段。

“艺术教育必须融合创意思维与AI技术,以适应产业的持续变化,从而培育出既有创新精神又具备技术能力的全方位人才。”在日常教学中,吉动创意实践教学平台双师型教师何振辉一直鼓励学生利用AI技术辅助绘画和设计,以提升他们的创意水平。在学校的协助下,他的团队也构建了一个将学术与产业相结合的实践教学平台,通过高端产业项目推动教学创新,孕育出了一系列具有吉动特色的优质IP作品。

动漫大会何以精彩「连载」

来自吉林动画学院创新发展的启示

本报记者 马璐

《疯狂电脑城》海报

“国漫崛起”之路,何以行远

两届动漫大会的举办,不仅体现在亮眼的数字成绩和对整个动漫产业产生的积极“长尾效应”上,更蕴含着新一代一代动漫从业者的初心——他们渴望国漫的崛起,充满自信,并奋力朝着民族文化和交流创新更进一步。

“国漫崛起”呼声高涨的背后,是底气、是期待,更应是直面短板、提升硬实力的信心和决心。

在吉动,这种信心源自十年磨一剑自主精品IP的全力塑造,那份底气则来自对人才精准培养的持续探索。

秉持“坚持原创、弘扬中华优秀传统文化,打造国际文化产品品牌”的宗旨,“吉动出品”不断推陈出新——

动画作品《青蛙王国》四部曲、《疯狂电脑城》《新卖火柴的小女孩之美蕾雅》《山海经:鸟之战》《四方动物城》、漫画作品《红色漫画》《大道无名》《天启》《无双传》、游戏产品《迷·局》《美食大师岛》《长白觉醒》和《碎火英雄》等,无不是致力于将中国传统文化与现代审美相结合,创造出具有时代感和民族特色的动漫IP和产品。

这些作品不仅在国内收到较好的市场反馈,更在国际舞台上备受瞩目。同时,吉动也抓紧促进动漫产业链的成熟,强化动漫衍生品市场的开发,扩大动漫产业的盈利渠道和市场潜力,把“国漫崛起”的创新之音传播得愈加洪亮清晰。

近年来,吉动把人才培养的重心不断向“就业竞争有实力、创新创业有能力、职业发展有潜力”的高素质应用型人才方向上倾斜,更在构建动漫教育与产业发展相互促进的新生态上铆足劲头,构建从人才培养、艺术创作、科技创新到市场转化的融合型创新发展模式。

依托国家级创新创业学院建设单位,吉动积极构建“意识培养—技能提升—项目培育—孵化转化”全链条创新创业教育体系,打造“课—项—赛—孵”四位一体创新创业体系,将创新创业教育贯穿于人才培养全过程,为学生提供双创孵化基地、双创课程体系、双创竞赛实训、双创培育机制、双创投资体系、双创孵化奖励等全角度扶持,点燃创作者的激情,增强动漫作品的创意和市场吸引力。

在省教育厅指导下,由吉动牵头发起的“吉林省高校创新创业(文创类)联盟”,携手省内59所高校,相继组织开展了文化产业融合创新峰会、大学生创业市集、项目路演大会、AI人工智能辅助艺术创作训练营及省文创行业企业访企拓岗活动等丰富多元的创新创业活动,省首届“联盟杯”创新创业大赛也在今年全面启动……在营造我省文化创意产业创新发展“拴心留人”的良好环境下,吉动的脚步从未停歇。

2013届吉动毕业生路妮妮切实体会到了这些支持的好处。他在大三期间创办的长春三味漫画设计有限公司在学校的扶持和帮助下,通过校企深度融合的发展模式,依托吉动强大的专业人才培养支撑现已发展成国内一流的国漫漫画企业。

“道阻且长,行则将至”。每一次创新实践,都在助力一个动漫教育与产业相互支撑、共同繁荣的健康生态系统在吉动成长起来;每一部佳作“出圈”,都让“国漫崛起”的吉动之路行得更稳,走得更远。

面向未来,吉林动画学院将持续发扬创新理念,坚守文化自信,深入探索并传播吉林乃至中国的传统文化,将其融入动漫作品中,助力中国动漫走向国际舞台,贡献更多的吉动智慧和吉林文化力量,使世界更加深入地了解中国,认识吉林。

(本栏图片均由吉林动画学院提供)

梨树是全国闻名的“中国二人转之乡”,而曾用名“梨树县地方戏曲剧团”的吉林省二人转艺术剧院,更是让这个东北二人转的发祥地如虎添翼。吉林省二人转艺术剧院名气大、实力强,常常让人忘记它曾是一家县级剧团,而它背后究竟有着怎样一位不同凡响的带头人?带出一个好团到底需要具备哪些特质与条件?我们从与该院院长赵丹丹的对话中,或许可以洞悉一二。

“水没来先垒坝”

“80后”的赵丹丹今年40岁出头,当团长已经十五六年。她是梨树二人转曾经“以团带班”式培养的最后一批学员,很早便进入了这个剧团。少女时期的赵丹丹就深信一个道理:“水没来先垒坝”“机会总是留给有准备的人”。因此,那时的她不惧吃苦、认真学习,总是准备着、准备着,等到机会到来的那一天。终于在17岁那年,赵丹丹凭借单出头《杨排风》,在全省的舞台上大放异彩,获得了吉林省第一届二人转·戏剧小品艺术节个人表演一等奖。“杨排风”的登台亮相,让年纪尚小的赵丹丹被人们看到了她的能力与才华,而她依然没有停止努力,继续准备着,一系列省级、国家级奖项在她的加倍努力下接踵而至。

这种“未雨绸缪”的性格不仅给她个人的演艺生涯带来了成功,也在她当团长的十几年中发挥着积极作用。

2009年赵丹丹当上团长,2012年剧团迎来了转型期。当时的剧团可以说是“轻装上阵”,一位年轻的团长,带领着一批年轻的成员,一起传承着东北二人转这个有着三百年历史的地方曲艺。压力很大,但赵丹丹秉持着“水没来先垒坝”的理念,一步步着手建设这个剧团。从招兵买马开始,连续两年时间,赵丹丹每天都在招揽人才、培养人才,带着年轻的成员们一起练功、练唱、排戏。两年后,一部大型吉剧《狼妻》横空出世,青年演员阵容让这部充满浪漫主义色彩的大戏成为“青春偶像剧”版的吉剧剧目。

在赵丹丹的带动下,整个剧团都呈现出了“时刻准备着”的状态,从人才、剧本的储备,到“二人转+”模式的推出,再到如今新媒体平台的直播试水和二人转博物馆建设的构想,赵丹丹正在和吉林省二人转艺术剧院一起,垒着一层又一层坝。

“谁行谁就上”

在吉林省二人转艺术剧院,不管是得过多项奖的国家一级演员,还是年纪轻轻的新演员,都有充足的登台机会来展示自己的才华。这不仅得益于团里丰富的剧本储备,更得益于赵丹丹“谁行谁就上”的剧团观念。

在赵丹丹心里,每个演员都有成为“角儿”的潜力,所以她希望给团里的演员打造出“只要努力就能得到”的工作氛围。“在我们团不怕有竞争,竞争是为了互相学习。”赵丹丹说。

对这家剧团来说,A角、B角的划分从来不是演员大小的区别,赵丹丹表示,“A和B的区别仅仅是代号的的不同,同一个角色我们会让两位国家一级演员去争,也可能让不同资历的演员去比。”同时排练,两组人互相观摩,你学我的优点、我学你的长处,就这么一天一天到了决定角色归属的时候。“我习惯把难题留给自己、留给我们团的领导班子。”两组人都优秀,怎么选?赵丹丹和团里的几位副团长会根据表演的细微之处与角色的性格贴合度来决定最终人选。“我不怕落埋怨,因为我们的‘肉’(戏)管够!”赵丹丹

赵丹丹(中)与剧团演员一同排练剧目。

单出头《杨排风》剧照。

在吉剧《狼妻》中,赵丹丹饰演狼小芳。

自信地说。

足够的剧本和多样的平台,是赵丹丹自信的来源。“这部戏没争到,我们还有下部戏,这个舞台没登上,我们还有更大的舞台。”体会过没戏可演的赵丹丹深知剧本和舞台对演员的重要性,不管是从全国各地征集剧本,还是请业界专家编写剧本,无论是全国性大型展演,又或是走出国门登上国际舞台,赵丹丹尽可能给剧团的演员们创造机会,演员们也在竞争与努力中锻炼出了能够代表“中国二人转之乡”的水平。“我要让我们的演员都有能成为‘角儿’的实力与信心!”赵丹丹说。

“摸着石头过河”

从剧团转型到剧本创新,再到人才培养,赵丹丹喜欢用“摸着石头过河”来形容自己和剧团一路走来的历程。“当初我们没有什么可以参考、学习的对象,所以一切都要边走边看,跌跌撞撞到今天,也算穿过了一道道浪。”这不仅是她带团的过程,也是她传承、发展二人转的过程。

2023年,梨树县二人转传承保护中心成立,二人转在梨树的传承又有了新的发展,而赵丹丹也在思索着如何能在当下这个新媒体时代将二人转更大范围地推广出去、发挥出二人转艺术更多作用,“我想我们是时候穿过一条更宽广的河流了。”

现在,剧团每天下午都会在短视频平台进行直播,新开辟的直播间、专业的直播设备、紧密的节目设置让人看出这个剧团在直播上的蓄势待发。“我们有才艺、有实力,为什么不能在直播这条赛道上闯出一番名堂来?”而在直播背后,赵丹丹有着更宏大的计划:“助力乡村振兴!我们希望通过二人转把梨树县、把四平市的特色农产品推广、宣传出去!”正处于直播试水阶段的吉林省二人转艺术剧院,目前每天直播流量基本能达到千余人实时在线,“或许春节前后我们就会有下一步动作了。”赵丹丹笑着说。

记者手记:

在别人眼中,赵丹丹是素质过硬的演员,也是有胆有识的团长,但在地心中,成为一位全面专业的团长仍然是自己近期的目标。所以现在的她热衷于参加培训,导演班、作曲班、编剧班……只要与专业相关,她就去报名、去学习,结识人才,也提升自己。从艺以来,她有三次舞台更大、待遇更好的跳槽机会,每一次都因为这个团、因为二人转,她选择了放弃,她想通过自己的努力,给更多喜欢二人转的人创造更大的舞台、提供更好的待遇。或许要建一座二人转博物馆?或许要办一家戏曲学校?她脑子里真的有很多关于剧团与二人转未来的想法。心中有火,眼中有光。谈起二人转的赵丹丹,眸光熠熠,二人转是她心中愈燃愈旺的火,于是她的眼中,便闪出了越来越亮的光。

(本栏图片均由吉林省二人转艺术剧院提供)

本报记者 裴雨虹

用热爱带好「我的团」

访吉林省二人转艺术剧院院长赵丹丹