

(上接第4版)

◎ 推出更多弘扬优秀传统文化、增强文化自信的动画电影 党的十八大以来动画产业迎来全面提升

2013年开始,随着相当一部分动画作品取得了不错的商业回报,以及视频平台的崛起,资本开始布局动画行业投资,动画行业的资金问题得到解决,相关政策开始集中到扶持优质作品创作、制定新媒体时代动漫行业标准和保护动漫版权方面。

2017年10月18日,党的十九大召开,习近平总书记 在党的十九大报告中把文化产业提高到国民经济支柱产业的高度并着重强调了文化自信的重要性。可以预见的是,在接下来相当长的时间内,动漫产业以及整个文化产业的发展将会继续被放在重要位置。

产量逐年攀升

在党和政府的政策倾斜和市场发展的助力下,主管部门制定多条政策法规降低动画市场准入门槛,并同时加大对动画产业投融资的支持力度。在此背景下,民营资本和行业外资本开始进入国产动画领域,整个行业打破了原先国有企业独大的局面,呈现出国有企业为主,多种所有制结构和创作主体并存的多元化格局。

短短几年时间,国产动画电影产量开始飞速增长,2012年全国共制作完成和上映的动画电影20部,收获票房4亿人民币;2013年,上映国产动画电影23部,票房6.6亿;2014年,国产动画电影的上映数量达到43部,票房达到11亿元,同比增幅67%。

2015年在中国动画电影发展史上有承上启下的重要作用。一方面,2014年,地方政府取消了对动画的补贴,因此2015年动画电影数量没有出现增长;另一方面,《西游记之大圣归来》在暑期档上映,收获9.56亿票房,创造新的标杆,使动画电影成为之后各路资本追捧的热点。

自此,民间资本接替市场补贴进入动画电影领域,避免了动画电影陷入和电视动画片同样缺乏资金的处境。2016年,在国家新闻出版广电总局备案的动画电影为182部,同比增长30%,全年上映动画新片62部,放映1235.1万场,吸引超过2.2亿人次观影,产出票房70.05亿,三大指标同比分别上涨77.5%、70.5%和58.9%。出现了《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等票房口碑双丰收的优秀作品,《熊出没》、《神秘世界历险记》、《赛尔号大电影》、《大头儿子和小头爸爸》等一批国产动画电影系列也取得了不错的市场成绩。

随着中国电影市场的发展和观众欣赏水平的提高,动画电影在商业院线中面临着日益激烈的市场竞争,再加上自身制作周期较长,目标受众相对较窄,比较容易出现市场波动。来自主管部门数据显示:2017年,中国动画电影市场出现了些许下滑,全年共有52动画新片上映,累计放映1014.3万场,观影人次1.4亿,共产出票房47.2亿元,三大指标同比减少17.8%、34.9%、32.6%。

总体看来,国产动画在产业化之后取得了有目共睹的进步,较好地实现了技术和艺术的融合,被大量观众接受和认可。虽然目前在电视和电影的动画创作领域都遭遇增速放缓,但可以看出动画电影的受众基础和观影需求依然存在,能否在市场上赢得观众的青睐主要是自身创作质量的到位程度。

随着中国电影市场的进一步开放,未来会有更多的进口动画电影进入中国市场,中国动画还需抓住自身优势,切实结合本土市场环境 and 行业所处发展阶段及特点,在故事、画风、色彩、制作等方面全面提升,努力满足观众日益多样化的审美需求。

人才培养体系丰富

产业的发展离不开人才支撑,中国动画的产业化过程中,发展势头经过多次变化,但对于人才的稀缺和渴望从未改变。上世纪90年代,国外动画代工行业大量进入国内,很多动画行业受高制作价格吸引涌入代工行业,造成原创人才流失,国内动画人才出现断层,尤其是创意型人才和手绘技术人才的极度缺乏,直接制约着整个行业的发展速度。

这种情况得到了国家的关注,从2004年动漫产业化开始到2008年,

有四批国家动画产业基地和第三批国家动画教学研究基地获得政府有关部门认可,各大专业院校纷纷开设动画相关专业。截至2013年,全国共开设动画专业的本(专)科院校1300余所,设置动画相关专业近2000余个,每年约有超过10万名动漫相关专业毕业生走进市场。

值得注意的是,动画产业不同环节对于人才的需求也有明显差异。在动画生产过程中,后期制作偏重劳动力,门槛较低;但前期的创意过程对创作能力和影像叙事能力有一定要求,门槛较高。而目前中国大多院校培养的相关专业还存在着教学和 市场脱节,院校盲目招生,师资质量无法保证,课程体系设置不健全的情况,相关专业毕业生也以技术人才为主,兼具审美和创意的高端人才依旧稀缺。

此外,由于动画产业和游戏、广告、影视等相关专业有一定的相通之处,在目前其他相关领域发展势头好 处,在动画领域时,优秀人才外流现象也屡屡发生。

2015年,电影局同美国电影家协会、迪士尼工作室达成协议,从2015年开始每年派出一批国内动画创作者前往美国迪士尼工作室进行学习、充分借鉴好莱坞的动画创作优势,培养兼具国际视野和本土表达的动画创作者,目前这一项目已经连续执行4年,数十名优秀的国产动画创作者从中获益。

但总体看来,国内动画高端创作人才还处于稀缺状态,还需要主管部门从课程安排、师资配置、教学科研等多方面给予支持和帮助,培养本土的策划、编剧、导演、制作等年轻创作者,帮助国内动画制作人才和世界先进水平接轨,构建高水平的动画创作人才队伍,支撑中国动画产业更好更快发展。

优质动画作品相继涌现

从中国动画产业萌芽期起,整个行业的发展一直依赖优质的动画作品支撑,随着产业政策的不断调整以及发展环境的飞速变化,优质国产动画作品在不同时期呈现的出不同特点,但都促进了产业发展,其中一些作品还起到了至关重要的推动作用。

2004年开始,在政府的政策支持下,一大批动画生产基地上马,各级政府也都设立了相应的动画发展基金,动画产量迅速攀升,到了2010年,中国已经从产量上超越日本,成为世界第一大动画生产国。但当时中国的原创动漫充斥着诸多剧情生硬、制作粗糙、时长注水的“骗补贴”作品,除了《喜羊羊与灰太狼》系列、《熊出没》系列、《魁拔》系列等少数作品外,较少出现具有市场号召力的优质作品。

2012年,中国动画产业开始转型,对内调整补贴政策,从追求数量转变为追求质量;对外虚心学习,引进国外的优秀团队,并且开始进行动画合拍片尝试。

2012年“东方梦工厂”落户上海并在2016年制作出了第一部中美合拍动画电影作品《功夫熊猫3》,在中国内地电影市场上收获10亿票房。同年另一部中美合拍动画片《摇滚藏獒》也在中国市场上映,质量颇受业内好评。

此外,在2013年之前,中国的动漫市场基本被亲儿子动画占据。在2014年《十万个冷笑话》上线并受到好评之后,《龙之谷》、《大鱼海棠》等针对非儿童受众或合家欢题材的动画作品开始频繁出现。2017年初,国产成人向动画电影《大世界》上映并引起一定热议,同年暑期,首部自主分级的限制级国产动画《大护法》也登上了大银幕,最终取得票房8760万元。

2015年之前,中国动画都是小制作,即使是动画电影,成本也一般在7000万以下,连续多年取得优异票房的《喜羊羊与灰太狼》系列,单片制作成本甚至不超过2000万元。直到2015年7月10日《西游记之大圣归来》上映,该片在竞争激烈的中国电影暑期档,取得9.56亿票房。这部影片让资本看到了动画电影的市场潜力,随后光线传媒签下了《西游记之大圣归来》导演田晓鹏团队,其他各大制片公司也纷纷开始布局动画电

影,并在动画电影的制作、宣传等环节投入重金。2016年,追光动画出品了其首部动画作品《小门神》,该片制作周期29个月,耗资1.3亿元;2017年7月上映的《豆福传》集结了皮克斯、梦工厂等多家好莱坞制作团队,耗资2亿元。

此后,《大鱼海棠》、《白蛇:缘起》等优质国产动画在收获不错票房的同时也受到了观众的喜爱和支持,2019年7月,国产动画电影《哪吒之魔童降世》上映,上映34天票房突破45亿元,不仅创造了中国动画电影的新纪录,也在澳洲、北美等海外市场飙红,登顶十年华语影片上映首周末票房冠军。

产业基地、产业园区大量涌现

动漫产业基地和产业园区作为产业发展的集中载体,在产业发展初期就得到了国家的重视,并连续多年给予支持。

从2004年6月广电总局在北京为以上海美术电影制片厂为代表的9家首批国家动画产业基地授牌,开启了中国动画产业基地建设的序幕。据公开数据统计,截至2016年底,主管部门批准设立了20个国家动画产业基地,8个国家动画教学研究基地。各个产业基地之间也已经“以点带面”,按照地域分布形成了以长春、哈尔滨为中心的东北动漫产业带,以北京、天津为中心的环渤海动漫产业带,以上海、杭州、常州为中心的长三角动漫产业带,以武汉、长沙为中心的中部动漫产业带,以广州、深圳为中心的珠三角动漫产业带,以重庆、昆明为中心的西南产业带等六大动漫产业带,并各有其发展特色和侧重点,以此构成了中国目前的动漫产业发展格局。

但总体看来,我国的动漫产业基地虽然发展迅速但同质化趋势明显,想要完成建设动漫产业强国的目标,还需要从数量规模增长向质量效益提升转变,注重基地间的特色和差异化发展,走集约式、可持续发展的道路。

动漫衍生品品种丰富,规模扩大

广义上的动漫衍生品是以动漫中的原创人物形象为基础,通过专门开发、设计后形成的各种可供销售的服务和产品,包含动漫相关的游戏、服装、玩具、食品、文具用品、主题公园、游乐场、日用品、装饰品等。

自从产业化以来,动漫产业飞速发展,但由于有市场竞争力的动画形象较少,商业运营理念缺乏,盗版猖獗等原因,相关衍生品却没有取得相应的发展,绝大部分动画企业还是依靠政府补贴勉强度日。

随着整个产业的发展,动漫衍生品领域也得到了足够重视。在种类上不仅包含了食品饮料、玩具模型、文化用品、服装鞋帽、音像制品等“常规选项”,也开始利用动画形象和剧情,进行相关的IP开发。

从2012年至2016年,动漫衍生品市场规模年增速保持在18%以上,2016年达到了450亿元,比2012年翻了一倍。

目前我国动漫IP产业链已经初步形成;上游腾讯动漫、彩条屋影业等国产动漫生产制作企业能够提供以《狐妖小红娘》、《大鱼海棠》、《十万个冷笑话》为代表的优质动漫IP,作为衍生品行业的作品来源;在中游有万代南梦宫、ACTOYS、时光网等品牌方和售卖平台;下游则有规模持续增长、消费能力不断提升、版权意识逐渐增高的消费者用户群体。

来自中商产业研究院的数据显示,2017年中国动漫产业市场规模达到1518.1亿元,同比增长15.2%,预计到2020年中国动漫产值将进一步增长,突破2000亿元。

总体看来,中国动漫衍生品产业发展迅速、潜力巨大,但仍然存在开发力度不够、产业各行业发展参差不齐、产品种类单一,对原创版权保护不够、消费群体发掘力度不足、专业技术人员和推广平台缺乏有待提高之处。在接下来还需在增强开发意识、加强知识产权保护、注重人才培养、挖掘目标受众、构建相关开发和推广平台等方面加大投入。

庆祝新中国成立70周年影史回忆录 革命历史巨片『浓缩版』在广东诞生

■文 祁海

说王厂长同意将《大转折》删剪成一集。

原来,《大转折》在四个城市试映,因篇幅太长,观众和影院都不欢迎。于是,王厂长下决心做一次探索性试验,将《大转折》删剪成一集。

我们拍手叫好。但安副厂长接着说:“王厂长说,就由你们‘三剑客’在广州剪,在广东一省试映,看效果如何。”

我吓了一跳!这可不是剪样片,而是把已录音的放映拷贝大幅度删剪,用接胶片的透明胶纸把一段段被剪断的胶片粘接起来放映,全世界的导演、剪辑师都没有干过这事。我们三人从未当过导演和剪辑师,会做这的“大手术”吗?

但我们也明白,这项试验在远离八一厂的地方进行,阻力会少得多。

安副厂长说:“王厂长不是乱点将,她认为你们‘三剑客’熟悉观众心理,其中一把‘剑’还是电影制片厂的创作人员。不要小看自己嘛。”

说得也是,我在珠影从业20年,对影片的结构、节奏、组接都较了解。删剪《大转折》如获得成功,可打破贪大求全的巨片创作模式,无论制片、发行、放映均可节省大量人力物力财力,是很有意义的创举。值得一试。

于是,我们三人就接了这个任务,集体讨论删剪思路,由我具体执行。

我不会蛮干,动剪之前先动笔。我在该片完成台本的文字本勾勾划划,对每一个镜头的弃或留都反复琢磨,不是光为求短而胡删乱砍,而是一次精心推敲的艺术再创作。《大转折》的精彩内容全部保留,只是挤掉那些沉闷、重复、拖沓、离题的“水份”,使影片简炼紧凑,节奏加快,精华突出。

砍掉可要可不要的情节和人物

如蒋介石与宋美龄谈时局,乡亲们送烈士下葬、刘邓首长看望老乡、邓小平发现土改工作队队员遗体、毛泽东看京剧,等等,不精彩,都整段删去。一些人物没有用(如我方的陈毅、粟裕,敌方的蒋经国、胡宗南、叶震覆、俞济时),也都删去。

删掉纯属交代的多余镜头

原第3本,杨勇将军赶到指挥部见邓小平,影片细致地表现杨勇策马来到的指挥部门口,下马进院,进入院子之后与参谋打招呼,问司令员上哪儿了?参谋说司令员和参谋长到村东头找军区赵司令员去了,今天政委值班。杨勇点点头,向屋里走去。屋内,邓小平写东西,杨勇走到邓小平跟前敬礼喊“报告”。

杨勇与参谋的对话动作既不是塑造人物,又不是为后面的情节留伏笔,纯属多余。于是,我将杨勇进院子的镜头全删掉,杨勇策马来到的指挥部门口,立即接上他进屋向邓小平敬军礼喊“报告”。镜头组接干净利索。

影片中还有大量啰嗦的对话,或一般化的的开会、上下车、进出门、上下楼、吃喝睡之类的过场镜头,都砍掉。仅是讨论、议论的镜头就删去近40分钟。

又“删”又“留”的巧妙重组

有些台词,我没有全部删掉,留几句删几句之后再重组,就像改文稿。

例如原版结尾,是晚年的邓小平回忆当年挺进中原的讲话(共6个资料片镜头):“苦头是吃了不少,但是困难都胜利渡过了。/在整个作战过程中,可以说没有一个部队没有完成任务的,/全部能够承担艰难的任务。/一个新部队也能很好地完成任务。/概括全体,情况都是这个样子。/就说这么多,讲的是故事,值得回忆啊。”

这一笔颇有历史沧桑感,应该保留。但老人说话节奏缓慢,很占篇幅。这段话的内容在影片的情节中已表现过了,无需多讲,于是,我删掉第2、3、4、5个镜头,剪短第6个镜头,九句话变成三句话:“苦头是吃了不少,但是困难都胜利渡过了。/值得回忆啊。”既简洁,语言衔接也通顺。

我认为,作品的“分量”与“体量”无必然联系。《大转折》如不剪成单集,无法取胜,“三剑”不能接。

此事就这样搁下了。

两个月之后,八一厂副厂长安澜突然飞来广州找我和赵军、周俊杰,

远去/蒋介石招手,让一名侍卫从画面远处来到蒋介石跟前/蒋介石吩咐侍卫:“通知俞济时……”

我认为“通知俞济时”的命令,只是一般的交代性台词,蒋介石吩咐嘱咐同去办亦可。这组戏最后一个镜头是蒋介石坐着(后景),侍卫站着(前景),观众只见侍卫的下半身背影,不见侍卫的脸。

我灵机一动:删去“蒋介石示意让顾祝同离去,顾祝同远去/蒋介石招手让一名侍卫从画面远处来到跟前”的两个长镜头,顾祝同还未离去,我便接上“蒋介石吩咐:‘通知俞济时……’”的镜头。顾祝同与侍卫都穿军装,但画面不见侍卫的脸和肩章,这就有意让观众产生错觉,把侍卫的身子当成顾祝同的身子,以为顾祝同还没走,蒋介石是对顾祝同下令。剪掉顾祝同离去和侍卫过来的两个长镜头,可删28.4英尺。

“减法”可以变成“加法”

在《大转折》删节本中,“减法”不仅节省了篇幅,在剧作上也有新创意,大大提高了作品的思想性和艺术性,“1-1>1”,这就变成“加法”。

如原版中,刘邓大军南下大别山前夕,影片用大量篇幅写了特大洪峰和敌军大部队都已逼近。我认为这两笔不仅多余,而且容易使观众误以为刘邓南下是为了保存自己而逃命,便删去这些镜头,突出刘邓南下是为了引开包围党中央的敌军,刘伯承、邓小平的形象就更感人。

原版第315号镜头是:蒋介石愤怒地说:“难道还想让张灵甫的惨剧在六十六师重演吗?”

我删掉下面28个交代敌我双方开会的镜头,一下接到第344号镜头:一声大爆炸巨响,敌碉堡飞上天——敌六十六师陷入我军的天罗地网。

这就不仅使影片更简洁,而且成为一种独特的音响蒙太奇组接:产生了颇有象征意味的呼应效果,惊天大爆炸仿佛是对蒋介石的回答,暗喻敌六十六师又在重演张灵甫七十四师的悲剧!是“一语成谶”的形象化写照。

我根据删节的文字台本制作了一盘录像带,王厂长、安副厂长看后很满意,只提了几点小意见便同意剪拷贝了。

于是,这部八一厂影片在珠影剪辑车间动“大手术”,我请曾获金鸡奖最佳剪辑提名的珠影老剪辑师杨幸媛依删节本剪片子。她认为被删的487个镜头只有一个镜头应保留,其余被删的486个镜头都剪得好。我和杨老师奋战5天,将《大转折》上下集剪成一集,由原版1377个镜头20284英尺7格剪成891个镜头11296英尺,舍片头片尾字幕也只有2小时零2分。

《大转折》浓缩版组接顺畅,精炼紧凑,故事人物也完整,可看性大大加强,又不失大片的磅礴厚重,历史的来龙去脉也讲得一清二楚。

我们不露声色地请一位珠影老导演看《大转折》删节版,他竟看不出是被我们剪过的,大赞八一厂拍巨片有进步,能拍得这样简洁。

广东上映的20多个《大转折》拷贝都在珠影重新剪接后上映,果然大受影院和观众的欢迎,仅在广州市的票房收入就接近50万元。

一石激起千层浪!粤、京、沪的报纸刊登了《浓缩减一半,短了更好看》、《战争巨片也非长长益善》、《一个“长”字,苦煞人——由《大转折》“广东版”想到的》、《剪辑动得好》等新闻,为我们擂鼓助威。

陕西、新疆以及长春市、大连市的发行公司都要了我们的《大转折》删节本删剪该片拷贝,上映后也很卖座。

这正是:一把剪刀稍动,两个效益大增。

脑筋的大转折,使《大转折》在市场上“大转折”,对电影创作部门震动极大,八一厂、广西厂立即将刚拍好的几部上下集巨片(如《大进军》系列的“解放大西北”、“席卷大西南”、“南线大追歼”和《长征》)都删剪成单集,效果也很好。从此,中国影坛再也见不到上下集的革命历史巨片。

《大转折》的导演韦廉老师改革更彻底,他后来执导的《大进军·大战宁沪杭》和《太行山上》,都是一集,长度都不足2小时。

广东是改革开放的前沿。我和我的战友在这片热土上,曾为开拓中国文化市场披荆斩棘,终生难忘。