

近日,日本集英社宣布漫画家岸本齐史的《火影忍者》将于 11 月 10 日正式完结。

《火影忍者》是日本三大动漫之一,1999 年开始在《周刊少年 JU MP》杂志连载,至今已经走过 15 年。

“火影”的完结也引发了人们对于这些“长寿动漫”的关注。诸如《海贼王》《名侦探柯南》《蜡笔小新》《樱桃小丸子》《海螺小姐》等等动漫是许多人心中抹不去的记忆。

长寿动漫的生存之道

■本报记者 王俊宁

郭刚制图

成熟稳定的动漫商品

为什么有些动漫能够连载十几年甚至几十年?北京电影学院动画学院讲师叶风表示,“这些动漫首先是符合了许多人的心理诉求,此外更重要的是它们已经成为一个成熟的动画产品,并且在持续的连载中保持着产品的稳定性”。

在叶风看来,一个动漫要想得到长远的发展,在其传递的价值观和世界观上必须得到受众的认可。“在获得认可的基础上,依托于成熟的动漫产业,这些动漫作品才得以持续发展。”

长期研究日本动漫产业、同是北京电影学院动画学院讲师的嫣然则更愿意从市场的角度看待长寿动漫的存在。“众所周知,日本的动漫产业在全世界都有很广泛的影响。国内观众所熟悉的《火影忍者》《海贼王》等只是众多作品当中影响较大的作品。”嫣然指出,“在日本,动漫市场的竞争是非常残酷的,仅靠在报纸杂志上连载漫画并不能维持漫画家的生存。所以每个漫画人都希望自己的作品能够连载出书,并从漫画的衍生作品中获得更好的报酬。”

所以,一个动漫作品能够长期连载是经过市场检验之后的结果,并形成品牌,在这样的基础上维持一个品牌的长期影响力。“市场的残酷表现还在于即便是出版过成功作品的漫画家,作品不符合市场需求也会被淘汰。”

也因此,一个品牌的影响力形成之后,就要充分发掘该作品的市场价值。以《火影忍者》为例,围绕《火影忍者》衍生的产业链早已是互联网重要的组成部分。连载 15 年,与它相关的漫画衍生作品包括广播节目、舞台剧、超过 600 集的电视动画、十多部剧场版动画、数十个不同平台上的 RPG 游戏、动作游戏、桌上游戏、对战略游戏……

普遍适用的价值观念

不只是日本,在同样拥有完善动漫产业链的美国,有些动漫动画也陪伴人们走过了十几年、几十年的时光。

以四名 9 岁的男孩为主角,讲述在美国科罗拉多州虚构的南方公园小镇发生的故事的《南方公园》从 1997 年首播,至今已播到第 18 季。以美国中产阶级家庭为主角的《辛普森一家》,自 1989 年 12 月 17 日首播至今已经走过了 25 个年头。剧中辛普森一家五口的生活早已深入到美国普通家庭,该片更是被许多评论家视为“有史以来最伟大的动画”。

说起日本、美国长寿动漫的不同,中国电影资料馆高级工程师左英在接受《中国科学报》记者采访时表示,“纵观国内影响较大的日本长寿动漫,主要是以青少年热血冒险故事为主。而美国动画则多是以现实为题材,表现保护正义拯救危机的主题”。

曾在美国学习研究多年的叶风也认为,“日本长寿动漫比较偏爱在架空的世界当中,展现青少年的探险精神。而在美国,拿《南方公园》和《辛普森一家》来说,这些动画的创作者本身就是一些优秀美剧的编剧,所以这些动画也偏成人化”。

“不过不管是日本还是美国,这些动画能够受到全世界观众的欢迎,最根本原因是里面传递出来的相同主旨。”参加过多次世界动画

展的左英回忆说,“优秀的动画作品是不分国界的。有一年中国电影资料馆举办动画展映,一些来自丹麦、挪威的欧洲动画片放映时,虽然语言不通,但当时所有人都被里面包含的亲情、爱情、友情因素所感动。”

老少皆宜的作品内容

如果说对大多数“80 后”“90 后”来说,日本、美国的长寿动漫陪伴了自己成长,那么对当前的中国孩子们来说,《喜羊羊与灰太狼》是绕不开的话题。

由广东原创动力文化传播有限公司制作的 530 集动画《喜羊羊与灰太狼》(第一部)在 2005 年到 2009 年期间国内一经播出,就俘获了众多小朋友的心。在其基础上,如今已经衍生出《奇思妙想喜羊羊》等 12 部动画剧集,《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》等 8 部动画电影。根据其制作的漫画、玩具和商品更是不计可数。

虽然剧集和影响已经到达了前所未有的效果,不过《喜羊羊与灰太狼》还是未能逃脱国产动画幼儿化、说教的指责。

“无论是未来动画类型朝着什么方向发展,儿童永远是动漫的消费主体。”嫣然强调

国产长寿动漫为何稀缺——访动画导演皮三

■本报记者 王俊宁

皮三 动画导演,新媒体艺术家。代表作品《嘿咻日记》《泡芙小姐》。2005 年创办北京互象动画有限公司。

《中国科学报》:谈起儿时的动画记忆,除了《大闹天宫》《哪吒闹海》《三个和尚》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《舒克和贝塔》这些老片子之外,国人对于国产动画的记忆似乎并无太多印象。与国外连载几十年的长寿动漫相比,长寿的国产动画更是寥寥无几。背后原因有哪些?

皮三:首先,国外动漫是在故事的架构和创造上,包括故事的叙述方式、世界观的确立、人物的角色关系、人物性格的张力等设计方面都已经发展得比较成熟。同时国外的漫画和动画同步连载已经经过许多年的发展,制作水平也已经非常完善。

其次从播出制度和产业模式上看,国外的动画剧集是周播,而国内的是日播。周播剧对内容和质量有很高的要求,而日播因为时间较紧,很多创作者便要將原本一集的内容设定放在两集的时长播放,也影响国产动画质量。

周播的动漫作品可以给观众留下长时间的深刻印象,而日播作品短时间内播完,如果没有质量保证很快便淹没在众多作品当中。

《中国科学报》:一个优秀的动漫作品有哪些因素?

皮三:一个好的动漫作品可以伴随记忆的成长,也是一个社会的记录,书写着时代的变

化。所以我经常把动漫创作比喻成足球队,把受众比喻成足球队的粉丝。一个足球队成为明星队以后,就会形成固定的粉丝群。而随着时间的推移,队里的球员要更换,而粉丝也会有新的成员加入。

一个优秀的动漫作品,想象和创造力是必不可少。缺乏创造力的作品,不论是产业扶植,还是独立制作,都不会获得市场的认可。而想象和创造力蕴藏在创作者脑海中,所以人才也是最重要的。

《中国科学报》:近年来,得益于政策支持,国内动漫产业无论是在技术和人员方面都有了很大提升。特别是中国电影市场的崛起也促进了动画电影的发展,这对国内动漫产业来说是否意味着广阔的前景?

皮三:必须看到的一点,近些年国内动漫产业已经获得了长足的发展,进步非常大。不过与日本、美国这样的动漫强国相比,还有很大距离。拿动画电影来说,近两年来动画电影非常活跃,但是很少看到让人眼前一亮的作品,很多进电影院线的作品只能算是电视动画作品的拖长版,作品根本不合格。

相较于旧时代的艺术动画,如今的创作者更加注重商业利润。很多人迷信院线票房,觉得只要进院线了就能赚钱,所以有的动画公司一年能做三四部动画片,拿一两百万元拍个动画电影,就算只卖了两三千万元票房也是赚了。而好莱坞的动画电影都是投入上亿元,然后几十

亿元地挣钱,中国的动画作品不是用内容来撬动市场,而是采用量产战术。

《中国科学报》:你认为国产动漫该如何树立自己的特色?

皮三:随着时代的变化,过去经常取材于神话传说、历史故事的中国动画内容也要向现实题材转移,关注当前人们的生存状况。2010 年,我们与优酷合作播出了《泡芙小姐》系列动画。我常说《泡芙小姐》这部动画传统,别人就笑了。其实泡芙表现的是中国女性当下自己的态度,不是美国人的态度,也不是日本人的,就是用中国人的眼光和手法,来表现动漫的内容。这就是传统,不是非得是脸谱、水墨这样样式化的东西。

《中国科学报》:我们看到《嘿咻日记》《泡芙小姐》都是依托网络为平台,并获得了很好的效果。那么移动互联网时期,国内动漫又会面临哪些新机遇?

皮三:网络可以让最小的力量得到最大的释放,每个人都有平等的机会。而且网络为面向成人的动画作品提供了很大的发挥空间,这是其他渠道无法比拟的。

这几年移动终端的发展特别迅猛,碎片化、移动化是网络动画视频的趋势。将来动画产品要做到多媒体整合,所以我们发展复合型的内容形态来适应不同的观影设备和观影环境,比如《泡芙小姐》以后既会有十几分钟的网剧,也会有几分钟的迷你剧,还会有微电影、微电影,所以动画作品不能再是为某一个媒体单独存在的。

文化微议

故宫老戏台有望重启

戏台是宫廷建筑的特色之一,目前紫禁城里留下的戏台有五处,其中,规模最大的的一处是畅音阁戏台,旧时演出一些祝寿、献祥瑞的戏剧,上下三层戏台上可以同时演出,场面颇为壮观。

近日,故宫有关负责人介绍,未来畅音阁戏台功能有望恢复。届时,游人进故宫有望看到曾为皇族帝后独享的三层戏台同时演出的盛景。

不过,近期有望实现的是在宫中的几处或某处戏台,在特定的时间,比如初一或者冬至、夏至重要节令安排一些特定的戏曲演出。

点评:实景演出当然是最为原汁原味,可惜不能长时间使用,有限的几次演出岂不是一票难求?

广电总局通知针对养生类节目

继 6 月 6 日叫停“健康 365”和“杏林好养生”等养生类节目后,近日国家新闻出版广电总局下达了关于做好养生类节目的通知,要求加强各电视台养生类节目的审查工作,严禁以养生类节目的形式发布广告。该通知将于明年 1 月 1 日起正式实施。

通知指出,“养生节目只能由电视台策划制作,不得由社会公司制作。”为了能向观众提供真实、科学、权威的资讯信息,养生节目必须做到:主持人必须取得播音员、主持人职业资质,依法持证上岗,演员和社会名人不得担任养生类节目主持;聘请医学、养生、营养等方面专家作为嘉宾的,该嘉宾必须具备省级以上卫生行政部门认定的副高以上专业职称、资格,并在节目中据实提示等。

点评:从图书到电视,伪养生专家总能找到地方忽悠。

所以,不仅媒体需要规范,更重要的是对养生专家、养生机构的规范管理,同时要向社会公众广泛公告相关情况。

丰子恺故居被迫关闭

近日,丰子恺研究会发出告游人通告说,开放四年半之久的丰子恺故居被迫暂时关闭。

通告中写道,“在 2014 年的今天,故居的开放却遭到楼下某些人百般阻拦,丰家后人对此某些蛮横、出格的行径一忍再忍……在各级管理部门多次协调无果的情况下,愤怒、伤心、无奈、心寒……”

1954 年,丰子恺定居上海陕西南路 39 弄长乐村 93 号(被丰子恺称之为日月楼)。在此后的 21 年中,丰子恺在这里翻译了多部外国名著,创作了《护生画集》第五、六集。2008 年,丰子恺后人出资回购了二楼和三楼,并在 2010 年将其后代以“民办公助”的形式免费对外开放。此举在当时引起社会广泛关注,吸引了 5.4 万多人次慕名前来参观。

点评:不但普通人对名人故居不关心,就是管理部门对此也重视不够。

取石建房楚长城遭严重破坏

近两日,有媒体发现河南省鲁山县境内阿婆寨山岭一古城墙部分段遭破坏严重。

当地学者曾考察研究认为,这些古城墙是战国时期“楚长城”的部分遗存。当地村民也均称村边的城墙是“楚长城”。

目前这处古城墙部分段已断裂不堪、坍塌于山崖,大约有 2 公里城墙遭破坏严重。据村民说,这 10 多年来,附近的村民取石建房破坏了不少墙体。

针对阿婆寨城墙部分段破坏严重问题,鲁山县文管所所长张怀发出呼吁:“应该选一些重要点段进行保护。”

点评:虽没有列入保护,但没人不知道这是古迹,所以得要当地政府重视才行,如合理修缮、加强管理等。

栏目主持:喜平

文化资讯

首届“汉代赵国与邯郸文化”国际论坛举行

本报讯 10 月 19 日~21 日,由邯郸学院、中国秦汉史研究会联合主办的中国·邯郸“汉代赵国与邯郸文化”国际论坛在古都邯郸举行,来自中国大陆、台湾地区、香港地区、日本及韩国的近 70 余位专家学者共同探讨了汉代赵国与邯郸文化。

与会专家从土地制度、名人故事、宗教信仰、谏言、碑刻、币制、年代、徭役等诸多领域对汉代赵国期间的文化进行了研讨。

赵文化是以战国时期的赵国赵氏家族为核心,形成的一支颇具特色的区域文化,上可以追溯到赵氏的最早祖先五帝之一颛顼,下可以延伸到两汉时期的赵国。

此次研讨会上,学者普遍认为,战国时期的赵国约 200 年,汉代赵国则有 400 多年的历史,秦汉时期的赵国作为赵文化的延伸,学术界尚未开展系统研究,开辟汉代赵国文化研究是赵文化整体研究的一个组成部分。(温新红)

中华陶瓷文化即将开启希腊之旅

本报讯 10 月 20 日,中华陶瓷文化希腊之旅河南新闻发布会在平顶山学院举行。希腊亚洲艺术博物馆馆长赞尼奥蒂、中国陶瓷艺术设计大师梅国建等出席了发布会。

据悉,希腊亚洲博物馆为响应中国国家主席习近平与希腊总统帕普利亚斯重新确定建设“21 世纪新丝路”的宏伟蓝色之梦的倡议,积极筹备中华陶瓷文化希腊之旅活动,经希腊文化部批复,希腊驻上海总领馆、希腊亚洲博物馆之邀,中华陶瓷大师联盟组织推荐了中华八大名窑近 30 位当代顶级陶瓷艺术家,计划选出 60 多件当代陶瓷艺术精品进行展出。为此,希腊驻沪总领事馆和中华陶瓷大师联盟来到河南,甄选钧瓷、汝瓷、唐代花瓷、三彩瓷的当代大师作品。

本次中国陶瓷文化希腊之旅将于 12 月 15 日在希腊亚洲博物馆进行为期 6 个月的展出。(史俊庭 曹萍)

新文化运动百年：

如何找回国人精神世界

■本报记者 彭科峰 崔雪芹

1915 年 9 月 15 日,陈独秀在上海创刊《青年》杂志,次年杂志迁往北京,改名《新青年》,影响中国百年历史的“新文化运动”由此展开。

如今,在新文化运动百年发轫之际,北京大学哲学系、复旦大学哲学学院、台湾大学哲学系、浙江大学人文学院和安徽大学文学院等,决定启动“新文化运动百年反思”议程,对这场伟大的运动进行研究与反思。

目标是否实现？

作为一场伟大的思想、文化和社会变革,新文化运动也引发了关于中国现代化的思想、道路和理论的激烈争论。百年将近,新文化运动当初提倡的种种目标到底实现了没有?

北京大学哲学系教授周程认为,陈独秀曾在《新青年》发刊词中强调科学与人权,也就是民主犹如车之两轮缺一不可。但是时至今日,科学和理性在中国仍没有获得应有的地位。

“为什么会出现这种结局?这就不能不考察中国启蒙和西方启蒙之间的差异了。在中国以及日本,如同李泽厚先生所言,启蒙只是个手段,目的是救亡图存。保全国家的独立才是第一位的,至于人的独立需要服从并服

务于国家的独立。这样一来,人的现代化问题就被一而再、再而三地搁置下来了。”周程表示。

他进一步表示,就新文化运动倡导的启蒙而言,西方国家很早就接受了启蒙的洗礼,理性和科学被不断地强调。但是,理性和科学在中国尚未完全扎根,中国的问题不是理性过头了,而是理性不足;科学不是宣传得太多了,而是讲得少了。因此,启蒙在中国还是一个尚未完成的课题。

浙江大学哲学院教授盛晓明指出,一百年后,我们的科学有了一个庞大的躯体,仔细琢磨发现,它其实没有灵魂。“科学精神到底是什么,格物、求实,还是创新?魂在游移。迄今为止,我们在科学的制度化上似乎缺失某种核心的信念。制度就是信念的外化。”

存在负面影响

新文化运动时期,打倒传统的儒家学说曾经成为核心之一。在今天的专家们看来,此举有偏颇之处。

周程指出,新文化运动时期,陈独秀等人提出了打倒孔家店的口号,这在很大程度上受到了日本的影响。新文化运动时期的儒学批判与“明六社”时期的儒学批判有不少相似之处,不同的是儒学在中国是文化内核,

在日本终究只是一种外来文化。

北京大学哲学系教授韩水法认为,“新文化运动”时代,中国知识界和知识分子其实没有作好理论准备。他们对传统中国的理解,多数是基于直接的经验,并不是出于体系性的知识。“中国这样一个巨大的文明体系,在五四之后,通过不断的激进化的行为,在没有充分地了解、没有很好地考察的情况下,就彻底地被摧毁了。”

反思文化“进行时”

“在新文化运动即将迎来百年之际,我们如何对其进行合理的评价与反思,不仅关系到中华民族的未来,也关系着每一个生命个体的思维与认知。”韩水法认为。

他举例说,新文化运动中,人们对儒家,对中国的传统制度有很多批评,“当初人们为什么会提这样的思想?到了现代社会,它们为何又不适用了,或者在哪些方面不适用了?这些都是需要研究和弄清的。”

“本次新文化运动的百周年纪念就是一个从当下的、鲜活的社会文化语境出发,对文化挑战‘进行时’的反思与回应,而不仅仅是‘过去时’的回顾和重构。”韩水法强调。