

51

动漫之都

沈珉/方淳 著

一座城市的梦幻之旅

 浙江人民出版社

动漫之都

沈珉/方淳 著

一座城市的梦幻之旅

图书在版编目(CIP)数据

动漫之都：一座城市的梦幻之旅 / 沈珉, 方淳
著. —杭州：浙江人民出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-213-05869-1

I. ①动… II. ①沈…②方… III. ①动画片—
产业发展—研究—杭州市 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 277302 号

书 名
作 者
出版发行

动漫之都：一座城市的梦幻之旅

沈 珉 方 淳 著

浙江人民出版社

杭州市体育场路 347 号

市场部电话：(0571)85061682 85176516

责任编辑

毛江良

责任校对

朱志萍

封面设计

王 芸

电脑制版

杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷

杭州钱江彩色印务有限公司

开 本

710×1000 毫米 1/16

印 张

13

字 数

18.9 万

插 页

4

版 次

2013 年 12 月第 1 版 · 第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-05869-1

定 价

35.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

中共杭州市委宣传部、杭州市文学艺术联合会重点扶持项目

目 录

引子:人人心中都有一座“动漫之都” \1

第一章 放飞中国动漫梦想 \5

1. 好莱坞标准的原创3D动画电影《昆塔》 \6
2. 入围奥斯卡的2D动画电影《梦回金沙城》 \9
3. 国内首部大型3D武侠成人动画《秦时明月》 \15
4. 《虹猫蓝兔光明剑》与杭州地域风情 \21
5. 学院风格中国传统动画精品《中国梦幻曲》 \25

第二章 梧桐和凤凰 \31

1. “生于台湾,但我会老死于杭州” \32
2. 浙江女婿朱德庸的杭州梦想 \36
3. “玉皇朝”的雄心 \38
4. 姚非拉:夏天岛上的梦里人 \40

第三章 站在动漫的原野上 \44

1. 中南卡通:手提瓦刀闯动漫 \45
2. 东方国龙:母女俩对动漫的坚守 \50
3. 定格动画:走自己的特色之路 \58
4. 博采传媒:不可能是不可能的事 \63

- 5. 翻翻动漫:期待为杭州培育出世界级漫画大师 \65
- 6. 贝乐文化:漫画是表达生命的一种方式 \67
- 7. 《幽默大师》:沉淀在记忆里的快乐时光 \73

第四章 走马观花产业链 \77

- 1. 说说动漫衍生品 \78
- 2. 关于动漫图书出版的那些事儿 \81
- 3. 《天眼》是只什么眼? \84
- 4. “喜羊羊”冰激凌与功夫熊猫棒冰 \86
- 5. 郭羽和他的《大唐风云》 \87
- 6. 给玩具一颗活跃的“心” \91

第五章 蔷薇花季的全民狂欢 \94

- 1. 决胜千里与运筹帷幄 \95
- 2. 酷卖街的动漫市集 \97
- 3. 名家动漫作品展 \101
- 4. 中国Cosplay超级盛典 \103
- 5. 城市中的动漫精灵 \107
- 6. 群莺乱飞之动漫社团 \112
- 7. 花枝春满之缤纷赛事 \117

8. 一场与夏达的约会 \122

9. 涂鸦 \125

第六章 脱颖而出的杭州模式 \129

1. 蹒跚起步 \130

2. 万事开头难 \135

3. 注入政策保障的强心剂 \138

4. 孵化基地诞生了 \142

5. 钱从哪里来 \145

6. 杭州模式的形成 \147

第七章 中国国际动漫节与其他 \149

1. 神秘的节展办 \149

2. 蓝图中的中国动漫博物馆 \153

3. “走出去”战略与动漫产品交易会 \156

4. “乐乐”闯杭城 \157

5. 杭州电视台少儿频道开播 \159

第八章 动漫人才的摇篮 \162

1. 人才稀缺背景下迅速发展的教育培训 \163

- 2. 中国美术学院的力量 \167
- 3. 2.0时代向3.0时代过渡的大调整 \169
- 4. 一个动漫教师的艰难 \171
- 5. 《梅花三弄》的制作者 \173

第九章 一个独立行走的未来 \176

后记 \180

- 附录一 杭州高新区关于鼓励和扶持动画产业发展的若干意见(试行)\182
- 附录二 杭州市“十二五”期间文化创意产业发展规划(节选)\184
- 附录三 杭州市“十二五”动漫产业发展规划(节选)\191
- 附录四 盘点历届中国国际动漫节\195

引子：人人心中都有一座“动漫之都”

城市和孩子，交错迷离，在时间的波纹中，静静地流淌。每个生活在城市里的孩子都期盼着自己的梦幻之旅，漫天的星光、奇异的城堡、公主与王子、巫婆与小木偶、老虎洞、狐狸窝……他们在奇妙世界里穿越懵懂，迎接自己心中的“动漫之都”。

我生于20世纪70年代，那时家里只有黑白电视机；周末的傍晚，当厨房的炊烟在窗口缭绕，我们可以不必先赶着做作业，而是打开电视机。这时候，“噶滴噶滴噶滴噶滴噶滴，我们爱你！”的歌声就飘荡在寻常巷陌低矮的屋檐下。那个叫“一休”的光头小精灵，陪伴在我们的童年岁月里，他是那么机智勇敢，那么聪明活泼，他史无前例地取代英雄人物成为我们这些孩子的偶像。当他在寺庙里，在月光下，望着一个白色小布偶思念他的母亲时，我就会望一眼正在厨房里忙碌的妈妈，一休对母亲的依恋之心默默地感染着我。

自然，除了“一休哥”，我们还有其他的卡通偶像，比如《排球女将》里的小鹿纯子——她技艺精湛，长发飘逸。我看到她的时候，就一直在想，我到底能不能长成这么美呢？那时候，我10岁出头，动画片里女孩子们穿的裙子，使我对能自主穿衣打扮的未来充满向往。我想，长大了一定要养一头长发，也像小鹿纯子和尤佳那样，学得一门好技艺——当然，还要有一条漂亮的裙子。

随后，我渐渐地从电视机前走开，却发现弟弟已粘在电视机前，像我当初一样。

至今我还记得读大学时拉着弟弟去少年宫买变形金刚玩具的情景：两溜摊贩站在过道上，极其简易的货架下面是四方的储藏柜，货架三面拉着绳子，上面挂满各种各样的动画人物造型玩具。14块！按照当时的物价，都可以买双皮

鞋了——一个玩具居然卖到这么贵！已经懂得为家庭减轻负担的我最后做了一些变通，用大约6块钱买了两本漫画书、两张卡片，总算将钉在那里的弟弟拉了回来。

儿时的兴趣和执着能影响到一个人的一生，弟弟长大后开始了动画片教学与制作的职业生涯。

岁月流淌，我生下了孩子。因为缺少时间和精力陪护教学，我在音像市场挑选了大量的动画影碟和光盘，放置在孩子顺手可以拿到的地方。他在《美猴王》里认识了“猴”字，在《小红帽》里学会了“Red”。自然，每个傍晚，他还会守着少儿频道看那些动画故事，《樱桃小丸子》、《蜡笔小新》、《机器猫》以及《狮子王》等。等到我的孩子成长为少年，一天，院线正在上映《奥特曼超银河传说》，他叫上几个同学就冲向了电影院。

以上就是动漫对于一个普通城市家庭的意义。印象里，从我的孩提时代开始，动漫就不曾离开过我们。孩子们一代又一代地生长，这片茂密丛林需要动漫作为养料。

回顾往昔，20世纪70年代的动画片强调智慧与科学，那是一个百废待兴的时代，社会发展需要充满科学理想、崇高正义的年青一代；八九十年代，物质需求得到初步满足，人们不再以整齐划一的标准塑造孩子，而主张顺应儿童的自然天性，让他们能自由体验日常生活的乐趣，无论是“樱桃小丸子”还是“蜡笔小新”，都以中产阶级生活为主题，表现孩童调皮、活泼、机灵、有趣的一面；到了21世纪的《喜羊羊与灰太狼》，我们看到，随着社会发展，丰富多样的个性得到认同与提倡，孩子们可以根据自己的喜好选择喜欢喜羊羊还是懒羊羊，抑或灰太狼。这些卡通化的偶像充斥在孩子的想象世界里，对他们而言，城市有两个：一个属于现实世界，一个存在于网络和BT下载中。他们认为“现实的城市太狭窄”，网络和BT下载的世界甚至比现实世界更生动有趣。

记忆中，我从来不曾将动画里的故事和人物与这座城市的建设联系起来；从来没有想到，原来，这些萦绕在我脑海里的虚幻动画人物，有一天会走进我的生活，成为一种和城市经济相关的重要元素。我丝毫不知道，自己已是这个产业链终端消费群体中的一员；我只感受到，孩子们的成长离不开它，它给我的

生活、家庭带来了快乐。

记不清是哪一天了，我发现这座城市的氛围正在发生变化，猛然让人感受到了她的热闹。那天我带着孩子正行走在城市街头，突然看到许多花花绿绿的彩车，一辆接一辆从面前驶过。花车盛装打扮，上面站立着扮演成各种卡通造型的人物。一辆花车就是一个童话故事，伴随着充满庆典气息的歌曲，人们仿佛正追随着卡通世界中的主角们在进行一场童话之旅。城市突然变得鲜艳而生动，成了梦幻的世界。翻看报纸才知道，原来这座城市正在举行一场活动：动漫嘉年华。

尔后，这些活动渐渐落地生根，与我们每个家庭、每个人的生活联系了起来——这就是杭州举办的每年一届的中国国际动漫节。从此，虚拟的世界开始走入我们的生活。比如，我们可以和家人一起去看一场Cosplay表演；在街上，偶尔能碰到萝莉造型的女孩与斗士装扮的男孩，他们的装扮丰富了人们的视觉感受；自从有了动漫节，我每年都需要陪孩子去参加这场盛会，买一些现实生活用不着却又具有诱惑力的动漫衍生品。

“动漫我的生活”真切地体现在民众参与程度的广泛性上。每一年的动漫节，市民们倾巢出动，节展现场锣鼓喧天、人潮涌动，卖票窗和接送班车点缀着街道，小屁猴“乐乐”的粉红身影不时从马路边的广告灯箱上窜出来，一辆辆公交车都因上面喷满动漫广告而流光溢彩，花圃中的植物造型也变得卡通起来，报纸上每天都在倒计时，告诉人们今年的节展有有什么新活动……每年5月降临的季节里，这座城市都跳跃在梦幻的氛围之中。

动漫节究竟给这座城市、给人们的生活带来了什么？它让这座城市变得年轻，并让生活在其中的人们感受到这种年轻。2011年，亚马逊网站发布了“中国20座最爱阅读城市”名单，杭州赫然在列，其上榜的理由，竟是杭州市民钟情于漫画阅读而被评为“最具童心之城”。

关于童心，这座城市的家底也不薄，叶浅予、丰子恺、张乐平、华君武等，都是耳熟能详的重量级人物，他们的漫画作品，都长着一张张个性迥然的经典面孔，宁静中透出幽默，令人忍俊不禁。

从前，这座城市是宁静的，它默默地环绕在我们身边。而自从动漫成为这

座城市重点打造的产业之后，它变得热闹繁华起来，到处有轰轰烈烈的气息。产业在转型，杭州需要快速发展，我不敢判断，这种热闹与快速究竟好与不好，但是，我们毕竟看到了动漫产业给这座城市带来的生机。

我们将在本书中以点代面记录这座城市与动漫产业发展之间丝丝缕缕的联系、所涉及的方方面面的人与事。在这里，我们将以体验者的角度，叙述城市与动漫融合发展的背景下那些闪亮的片段，比如几本动画片、几家企业、体验和制造动漫节欢乐气氛的人群、五彩缤纷的活动等；我们将以观察者的角度，描绘闪亮表象下涌动着的暗流，它就像一只看不见的巨手，在默默地引导、操控与推动着杭州的动漫产业发展，如孵化器的建立、政策的出台、人才的培养等。

这些叙述可能有些纷乱，动漫呈现在我们面前的正是落英缤纷的景象。我们就像梦中人，看不清楚这美丽原野的尽头。在一片花海中，极目远望，无边无际，却又眼花缭乱。

第一章 放飞中国动漫梦想

在中国,可能是日本漫画《七龙珠》、《机器猫》培养了少年们对漫画的喜好,而不是《大闹天宫》。任意问一个被动漫浸泡、催化过的年轻人,他们都会很诚恳地回答你:日本动画片确实好看,这是国产动画片无法比拟的,你必须承认。是的,他们会谈论许多,比如,忍受不了国产动画片的说教意味,不喜欢简单、模式化的故事情节。

在经历了“哈日”后,我们又迎来“哈韩”的时光,韩国电视连续剧家长里短、絮絮叨叨的故事,曾经赚取了多少中国妈妈的泪水!我们必须发自内心地承认,就是这样貌不惊人的平庸故事,却深深打动了我们。

“哈”代表的是一种被吸引的姿态,“哈”后我们能从这些外来文化中学到什么?“哈日”“哈韩”在我们的头脑里留下了什么?又或者,如果我们停止“哈”的脚步,是否能够创造出“哈中”的作品来,就像一些优秀国产电视剧也曾经风靡东南亚一样?我相信,在“哈”的漫长旅途上,我们最终能够走到“哈中”这一步。

眼下,杭州动漫代表性作品的出炉,让我们感受到了这种趋势。这条道路充满艰辛和泥泞,劳作者一路洒下辛勤的汗水,当我欣赏时,似乎能够品尝到其中咸咸的滋味。是的,杭州终于有了本土动漫,虽然每一步走得都颇不容易,它们也许还不能满足所有中国少年儿童的欣赏口味,或许还存在这样那样的不足,但是,它们毕竟是拓荒者心血的结晶。

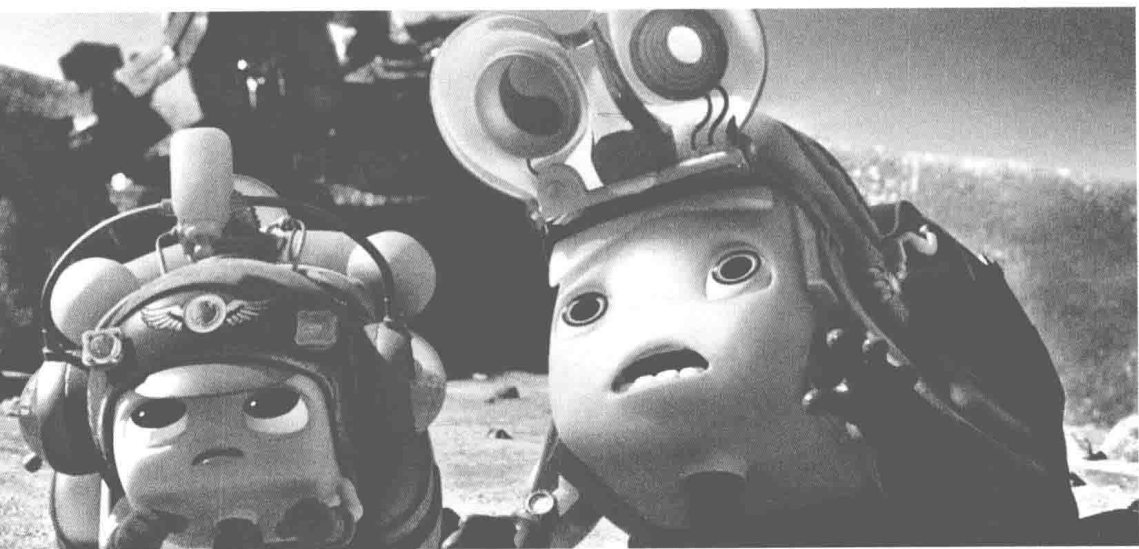
1. 好莱坞标准的原创3D动画电影《昆塔》

远远的那一边 我发现新的世界 飞得高你就看得见
风吹来的一边 地平线辽阔的天 长大后你就看得见
风筝就该越飞越高 越看越远

.....

周华健亲切而熟悉的声音传来,在这首叫作《不可能是不可能的事》的主题曲中,那个叫菠菜的盒子男孩与他的好朋友奶泡泡准备好行装,行走在寻找昆塔的路上。菠菜相信,一定能找到那个遥远世界的绿洲中叫昆塔的美丽仙人掌植物林,延续干旱的花生星球盒子世界的生命。怀揣着这个梦想,他历尽千辛万苦,终于真正成为昆塔的传人。

在这部叫《昆塔:盒子总动员》的国产3D动画电影的字幕上,出品方除了浙江博采传媒之外,杭州市委宣传部、杭州动漫节展办也赫然在列,这让我想起2010年,在杭州领导人一次集体欣赏外来巨片《阿凡达》之后,有关媒体对时任领导的采访,这位领导诚恳地说:“我们要有自己的《功夫熊猫》,我们要

菠菜和奶泡泡穿行在沙漠中

有自己的《阿凡达》。”而3年后,我们的国产3D电影就上了院线,不能不让人感叹杭州实现这个梦想的速度。

是的,做出自己的3D大片,这是我们的一個梦想。3D动画电影对于国人来说,是一个崭新的世界,它已经出现,《昆塔》用主题歌和电影本身告诉中国人,“我可以走出一片天”。

因此,《昆塔:盒子总动员》在院线上映,不仅仅只是一部动画片的上映,更具有国产3D大片梦想美梦成真的意义。我在观看之余不由赞叹这些为梦想而奋斗的人,他们的行动点燃了我们追求梦想的激情;当周华健亲切地唱起这支梦想之歌时,我感受到他仿佛正在道出中国人的心声。

《昆塔:盒子总动员》播映之前的2013年4月26日,在杭州开幕的第九届中国国际动漫节上,《昆塔》首次亮相便备受各方关注。当晚,央视“新闻联播”栏目以2分多钟的篇幅,对第九届中国国际动漫节做了“中国动漫产业步入转型关键期”的重要报道,《昆塔》等几部制作精良、品质超凡的国产原创动漫作品格外引人注目。从报道中的动漫节现场画面和影片预告片中可以看到,在“注重品质、创制精品”的产业引导和鼓励下,动漫节上出现了一批投入大、制作精良的原创动漫作品。《昆塔》作为其中的典型代表,无论从形象设计、音乐配音、技术实现还是视觉感受上,都给参观者、媒体和片商留下了深刻的印象,被业界赞誉为“一部真正可以与好莱坞比肩的国产原创3D动画电影”。在此前的2012年初,《昆塔》成为首部登上法国昂西国际动画节主论坛演讲台的中国电影。

《昆塔》叙述的是这样一个故事:干旱的花生星球上,生物们依赖“昆塔”而生存。沙漠城镇“巴拉布城”因为干旱,面临着缺水和“昆塔”消失的危机。一个名叫“菠菜”的小孩是这个城市里最调皮的孩子王。一天,这个麻烦制造者在一次捣蛋的过程中,亲眼看到了能拯救巴拉布城的奇观,可是他的说法没有一个人相信,于是他萌生了一个念头:我要证明自己!菠菜怀揣着这个信念,与胆小又贪吃的好朋友奶泡泡结伴,踏上了前途未卜的旅程。一路上,危险频出的状况一直在考验着他们的意志,他们交到了患难与共的朋友,也遭遇了机械蜥蜴的疯狂阻挠,甚至还奇迹般地从天堑里生还,一连串的奇遇改变了菠菜及其伙伴的人生轨迹,也拯救了整个巴拉布城的命运……

2013年8月2日,这部历时3年精心打造的《昆塔:盒子总动员》欢乐上映,公映时间正值暑期,各地影院挤满了带孩子来看这部动画电影的家长们,北京、杭州、武汉等地影院各个场次连连爆满。作为一部此前没有推出过电视剧、没有任何粉丝基础的国产动画长片,能赢得家长和孩子们的欢心,主要是因为其震撼的3D视效和欢乐萌趣的剧情。小朋友们对《昆塔:盒子总动员》的喜爱程度大大超出制片方的预想,杭州比高影城购票现场排起了长队。前来影院观影的半数孩子都由家长陪同,一位家长谈了自己的看法:“现在动画电影市场的作品参差不齐,有些动画片有暴力等不良价值倾向,作为家长很担心这会给孩子带来不好的影响,现在一般会提前把把关。早先有了解过《昆塔》的情况,在网上看过剧情介绍、预告片等,感觉有好莱坞动画片《马达加斯加》、《功夫熊猫》那个劲儿,所以决定来看。小孩特别喜欢里面的角色,菠菜、奶泡泡、嘎嘎、蜥蜴王,每一个制作精美的画面都令人倍感震撼,还有一种振奋人心的强烈情感深藏其中,特别感染人。”影片台词也萌趣横生,“买东西就上淘宝啊”“最美味的东西就是地沟油了”“跣什么,你真以为自己是Lady Gaga了”“菠菜,你的脚真是太有味道了”“英雄总得有些随从、副官什么的”等嘻哈、流行、搞笑台词让小朋友们大笑不已。我也特别喜欢奶泡泡的角色、狄菲菲撒娇可爱的配音。虽然整体故事对于成人而言略简单了些,但画面、音乐、视听效果、价值导向都很赞,《昆塔》无疑是这个8月带给全国小朋友的一场奇妙欢乐盛宴。

作为中国第一部按照好莱坞标准制作的原创3D动画电影,它产生于中国最先进的影视制作技术平台,就连电影主题曲也由豪华阵容打造。华语歌坛两位大哥——周华健和李宗盛首度联袂,为《昆塔》创作主题曲,演唱的部分则由周华健和台湾女歌手苏慧伦共同完成。周华健、李宗盛与《昆塔》的情缘始于3年前的电影筹备期。2009年初,周华健得知博采传媒正在筹备该片的网络前导“盒子世界社区”后非常感兴趣,立即着手做了音乐小样,并高兴地告知导演李炼:李宗盛和他聊过后也很喜欢盒子世界,会为它亲自作词。于是一首由李宗盛作词、周华健作曲并演唱的《盒子世界主题歌》由此诞生。有意思的是,周华健、李宗盛向李炼索要的报酬只是两杯啤酒。由此,两位天王级巨星开始了与《昆塔》的不解情缘,并最终再一次联袂贡献了电影《昆塔》的主题

曲《不可能是不可能的事》。

随着动画电影的制作成功,动画游戏《昆塔英雄》也呼之欲出。卡通风格游戏《昆塔英雄》2013年4月18日首次封测,这一盒子世界研发团队精心打造的ARPG(动作角色扮演类游戏)页游大作,画面唯美清新,无论是场景设计还是人物形象刻画,均显得细腻而绚丽。形象很萌很卡通,没有暴力和血腥,展现了一个充满温情的世界。

每个人心中都有一个缤纷的卡通梦,梦想自己也能变成卡通人物,自由地遨游在卡通世界。《昆塔英雄》中有面容清秀、身材曼妙的花仙子,也有帅呆了的小王子,树会说话,花会跳舞,是卡通的天堂,精灵的乐园,到处都是超萌的幻兽。比如“清新可爱绿萝萝”,由一颗绿萝花修炼成仙,拥有恬静的外表,看似柔弱,却拥有强大的攻击和控制能力,清新甜美的气质风范可以让玩家沉醉在“回眸一笑百媚生”的意境里。又如“极具御姐范彩虹贝贝”,是生活在东海的蚌仙女,高贵优雅,看似不食人间烟火,却喜爱热闹,她掌握了水系魔法力量,极具魔化色彩,还有强大的群体攻击能力和自我恢复能力。

Q版游戏的“Q”,源于英文Cute(可爱)的谐音,Q版游戏凭借可爱的人物形象和轻松的游戏风格,深受广大玩家喜爱。《梦幻诛仙》、《冒险岛》、《弹弹堂》无不让人爱不释手。超过90%的网络游戏充斥着血腥、破坏、攻击性的内容,网游暴力化趋势令人担忧。在网络游戏健康娱乐的内涵逐渐被淡化的当下,盒子世界携《昆塔英雄》而来,其可爱的画面、温馨的氛围及休闲轻松的娱乐方式为网游注入了一股清新可爱风。一个又一个剧情故事向我们展示了盒子世界的美好和对生活的热爱,忠诚、友谊、合作、奉献,真善美在这里得到宣扬。经典的英雄文化和清新的卡通表现手法完美碰撞,再次掀起Q版游戏热潮。

2. 入围奥斯卡的2D动画电影《梦回金沙城》

穿越千年的相遇 那是我们的故事

回到梦的 梦的 故土

展开了 展开心灵的翅膀