

文化强国视野下日本动漫成功因素对中国动漫的启示

金丽清

电子科技大学成都学院 文理学院, 四川 成都 611731

摘要: 动漫产业作为基于多产业融合而成的战略性新兴产业, 具有先行性、导向性和辐射性等典型的特征, 在文化强国的过程中发挥着越来越重要的引领作用。近几年虽然国漫已经崛起, 但还是有很多短板。在这样的背景下对日本动漫的成功模式进行研究, 对中国动漫起到启示作用尤其意义深远。文章首先探讨了动漫产业在文化强国中的作用, 梳理了“国漫崛起”的历程, 并分析了日本动漫对国漫的启示, 以供参考。

关键词: 动漫产业; 文化强国; 日本动漫; 中国动漫
分类号: G114; J951

1 动漫产业在文化强国中的作用

《中共中央在关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》中提到, 要加快发展新兴文化业态, 大力发展文化创意、网络电视、数字出版、动漫游戏等新兴产业, 催生新的文化业态。动漫作为文化信息新兴产业的排头兵, 注定走在建设文化强国的最前线, 中国动漫能否做到以动漫强国带动文化强国, 备受瞩目。

近年来, 我国大力推动国内动漫产业的发展, 先后提出了动漫企业认定管理办法、产业规划、税收优惠政策等。在国家政策的保驾护航下, 中国动漫游戏产业加快了产业结构优化的步伐, 持续提升动漫作品的质量和品牌价值, 开始从追求数量到追求质量的发展, 并不断创新商业模式和盈利模式, 产业规模和市场效益等指标总体上平稳增长。由于受众绝大多数为青少年群体, 动漫产业本身也具有艺术属性, 其也承担着一部分的社会教化责任, 有义务向大众输出当代主流价值观, 引导青少年积极向上发展。现在我国国漫受众超过3亿, 97%以上是90后和“Z世代”(即1995—2009年间出生的一代人), 中国动漫在年轻一代的影响力可见一斑。当前, “Z世代”的年轻人越来越具有自信, 而且对中国传统文化的认同程度也越来越高, 国潮回归就是明显的信号。现阶段也是动漫产

业发展的新契机, 如果有更多的IP及其产品能向年轻一代传递出国漫崛起的信号, 向他们更多地宣扬中国的文化, 会给整个产业注入更大的活力, 取得更长足的发展。

2 中国动漫的崛起及其特点

2018年, 我国动漫产业产值为1712亿元, 电视动画生产数量为241部, 时长为8.63万分钟; 2019年我国动漫产业总产值达到1941亿元, 电视动画生产备案数量达472部、188185分钟, 电视动画生产完成数量达9.47万分钟, 同比增长13.4%; 2020年虽然遭受了疫情的影响, 但还是完成了“十三五”规划的2500亿元产业产值规模目标。2021年, 动漫产业在整体形势严峻的情况下还是完成了飞速的发展。涌现了《斗破苍穹》《斗罗大陆》《魔道祖师》等一大批优秀的作品。据艾瑞咨询的网络视频市场监测系统iVideoTracker数据显示, 过去一年里, 国产网络动画的月均播放时长已经超过了海外动漫剧集。

随着我国互联网的快速发展, 我国互联网网民规模呈井喷式发展。据中国互联网络信息中心网站消息, 中国互联网络信息中心在京发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示, 截至2021年6月, 我国网民规模已达10.11亿人次, 较2020年12月增长2175万人次, 互联网普及率达71.6%。十亿用户接入互联网, 形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会, 这一趋势也带动了我国新媒体动漫的崛起, 快看漫画、哔哩哔哩(以下简称B站)、腾讯动漫等新媒体动漫平台不断涌现, 这些平台的发展也带动了动漫作品的发展。易观数据发布的《数字经济全景白皮书》显示, 近年来我国的动漫产业持续增长, 总产值已经超过2000亿元, 其中, 国产动画在全产业中占比超过70%。

国产动画正在收获越来越多观众的心, 成为中国动漫产业增长的核心贡献力量。2015年, 《西游记之大圣归来》拥有9.56亿元的票房。收获票房的同时, 《西

游记之大圣归来》也收获了良好的口碑，豆瓣评分 8.3 分，成为不少观众和影评人口中的“年度最具诚意的国产动画制作”。这部历经 8 年制作的影片之所以意义非凡，不单因为它是首部票房达到十亿级的中国动画影片，更在于它为国产动画的发展开辟了一条切实可行的发展道路：脱离低幼化，打磨面向大众的影片故事。此后，市场上也涌现出了《大鱼海棠》《白蛇》等一系列优质国产动画电影，2019 年的《哪吒之魔童降世》更是将国产动画电影票房最高纪录拉升到 50 亿元。2021 年，《姜子牙》的票房也超过了 15 亿元，《新神榜：哪吒重生》以及《雄狮少年》等一批优质的动画电影都取得了非常好的口碑和票房。除了国产动画电影，此前还涌现出了《斗罗大陆》《秦时明月》《十万个冷笑话》《全职高手》等一大批优质的国产动画片。它们中的很多作品以国人耳熟能详的神话、历史、传说等故事作为动画电影创造的源泉，提高了群众对国产动漫文化认同感，实现了口碑收视率双赢。有业内专家认为，现在年轻人中有很多国风爱好者、追随者，而国产动画相比国外剧作在画风上更贴合中国观众的口味。例如《雾山五行》以传统水墨技法融合当代审美风格的画面，获得 2021 年第 18 届中国动漫金龙奖的“最佳系列动画奖”。

检验用户喜爱程度，“是否愿意为国产动画开通视频网站的会员”可谓是一项重要指标，即付费率。据 B 站数据显示，在过去的一年里，来自该网站国产动画观众的会员收入同比增长超 120%，并且用户付费率增速超过国外动漫剧集；腾讯视频也在自己的财报中表示，视频付费会员数增长“主要受益于热门动漫 IP 及剧集的推出”，这也从侧面看出国产动漫产业未来发展潜力巨大。此外，国产动画市场具有的光明前景，不停吸引新玩家加入。以短视频平台为例，抖音启动“轻漫计划 2.0”，将建设动画小剧场；快手公布“发电计划”，每月将以亿级流量重点扶持“二次元”（以动画、漫画、游戏等为主）内容。

国漫的成功一定程度上也说明中国文化有其独特的魅力。中国动漫作为一种诞生于本土的大众艺术，近年来，中国文化借助文学、影视、网络产品等多元化形式，开始“走出去”，走向海外，“国剧出海”“国漫出海”“网文出海”……比如，2019 年 11 月 7 日登陆日本院线的《罗小黑战记》在日本斩获票房累计达 5.6 亿日元，创下中国动画电影海外发行的票房纪录；《白蛇：缘起》则在 2021 年暑期登陆日本院线，也取得了不错的票房。只有深层次地挖掘民族文化内涵并

将其有机地融入现代动漫创作，才能创作出具有中国特色的故事与角色，从而使作品乃至整个行业呈现出全新的生机与活力，引发受众的共鸣。也只有通过这样的途径，国漫产业才能不断引入富有创造力与想象力的新生力量，从而推动整个产业转化升级，在根本上真正实现“国漫崛起”。

国内动漫产业已经进入高速发展期，从粉丝圈层大步走向主流。国内目前主流作品仍然以漫画、小说的 IP 改编为主，如《一人之下》《画江湖之不良人》《狐妖小红娘：两生花篇》《斗破苍穹》等，不仅取得较高的网络评分，并且从各大平台的播放数据看也占据绝对优势。值得一提的是，坐拥海量网络文学优质 IP 的阅文集团也在加快动画领域的进军速度，目前正在开发的动画项目超过 50 个，其中包括《大奉打更人》《星域四万年》《第一序列》《全球高武》等拥有极高人气的 IP。当前，国漫最显著的特点体现在不论是井喷式的原创作品不断输出并创造出一系列的现象级作品，还是各种打破文化壁垒的跨行业合作，都彰显了动漫 IP 化的发展趋势。但在这样的发展形势下，国内动漫行业的短板也极其明显。动漫产业作为我国的新兴产业，高速发展背后也隐藏着作品质量不高、传播途径短缺等问题。与日美等运作相对成熟的动漫市场相比，国产动漫还缺乏一定的品牌培养意识，在后期音乐、音像制品、玩具、文具、饰品等开发方面，体系尚未健全。国产动漫 IP 开发的起步时间还很短，尽管内容方面在一定程度上取得了重大的突破，慢慢地被更多年轻人认可、引起受众的共鸣，但和国外知名动漫 IP 相比，国产动漫 IP 仍然存在缺乏整体品牌战略、周边产品体系化开发程度不足、品牌的知名度成熟度不够等问题。而且虽然涌现出了一大批优秀的有内容的动漫作品，但核心创作领域存在一定程度上的内容同质化现象，整体产业也并未形成工业化体系。另外还有一个突出的问题是国内的动漫人才储备不足。目前国内培养的大多数动漫人才都是基于低端生产、低端绘制的技工型从业者，运营经营、策划创意、包装、文化交流、推广等高端领域专门人才的急缺制约了整个中国动漫行业向高层次发展。虽然有一大批优秀的动漫人才留学后回流，给国内的动漫产业注入了新生力量，但整体专业教育没有形成体系，教育与行业存在脱节，学生的创造力严重不足。目前我国的动漫产业人才人数远远不足，远远落后于日韩等国。据最新的数据显示，仅美国迪士尼一家公司，即便在 2020 年 9 月宣布计划裁员 28000 人、在 2021 年 3 月将此计划

扩员至32000人的基础上,依然拥有十万以上的员工,更不用说我国缺乏分层次、分种类的专业性人才来应对暴涨的动漫需求。

3 日本动漫的成功因素及对国内动漫的启示

动漫产业最为发达、产品制作水平最高的国家当属日本。日本调查企业——帝国数据库公司(Teikoku Databank)发布的一项调查显示,日本动漫产业2020年销售额总计2511亿日元(约合148亿元人民币)。因为疫情的影响,日本近十年来动漫产业销售额首次出现下降,相比2019年2557亿日元的销售额减少1.8%,但即便如此,动漫产业依然是规模超过2万亿日元的国民支柱性产业之一。在国内,很多经典日本动漫也广受好评。探究其成功的因素并引导国内动漫产业的发展在当下意义尤其重要。

日本动漫产业之所以能取得成功,首先最重要的一个原因是高品质、高覆盖面的作品层出不穷。日本动漫作品的高质量是众所周知的。从内容上看,日本的动漫产品汲取了亚洲各国的文化元素,因此很容易能引起受众的共鸣;从制作环节上看,从作者到声优(即配音演员)再到配乐等各个阶段,日本业界都有非常专业和优秀的人才;另外,日本动漫作品的覆盖面很广,题材较多,针对性较强,能满足各类读者的需求,反观中国,国内动漫直到近几年才开始摆脱面向儿童、教育性质这样的标签。

日本动漫能够风靡世界,还与其商业化操作、文化经营分不开。日本动漫业界形成了一个完整的、成熟的产业链,动画作品有“滚动开发”的特点,能细分动漫的消费者类型,在此基础上分析其消费行为,对动漫的市场结构与消费偏好进行分析,再制作出对应的产品。另外,日本的游戏产业对动漫的助力也功不可没,一些著名的游戏公司以动漫人物为主题设计游戏,从而使更多的受众可以有更多的机会来接触与体验,增加对动漫人物的黏性。各种带有动漫标志的周边商品也为动漫创作公司带来巨大的利益,国内动漫在这方面还很欠缺,虽然有例如《雾山五行》与奶茶、帆布鞋品牌发布联名款这样的案例,但怎样实现跨行业的联手,并使动漫产品实现最大价值化,还需进一步探索。

日本动漫产业的发达也离不开国家的大力扶持。虽然日本动画片起步比中国晚,但一开始日本政府就

把动漫产业当作一项重要的出口产业,同时更把它作为一种独立的文化形式来培养,不仅在资金上给予其支持,在组织上也给予其帮助。日本政府还把日本动漫作为文化外交的一部分,即所谓的“动漫外交”,通过动漫增强与他国的交流,也输出了本国的文化以及价值观,实现了文化战略。当前,国内也出台了很帮助推动动漫产业发展的政策,优酷视频、爱奇艺、腾讯、哔哩哔哩等网络平台也借移动互联网发展之势,积极在动漫领域加强布局。优酷在2016年年初提出动漫“创计划”,致力于为国产创作者提供广阔平台,鼓励精品内容创作,通过刺激中国动漫市场使国产进入一个新的成长阶段,推出了多部包括《侍灵演武:将星乱》《少年锦衣卫》《京剧猫》等在内的精品大制作原创动画,但整体上还没有形成燎原之势,亟须相关部门出台进一步的扶持政策。

4 结束语

动漫能在一定程度上体现一个国家的软实力,在我国打造文化强国的征途上任重道远。近几年,中国动漫的崛起给从业者带来了新的希望、新的契机。动漫作为文化的载体,在满足人们的娱乐需求的同时,也承载着价值输出的功能。日本从文化立国战略到动漫外交战略,不仅实现了经济效益的巨大化,也实现了日本文化的输出。日本动漫产业的成功因素有值得借鉴的内容,但也不能全盘复制。中国国内动漫产业首先要完成自身质的转变,才有可能在世界遍地开花。国产植根于中国的土壤,只有深层次挖掘民族文化内涵并将其有机地融入现代动漫创作,才能创造出引发观众共鸣的作品。而这些作品要衍生出周边价值产品,并最终实现整个产业链的统合,还有很长的路要走。

参考文献

- [1] 李常庆.日本动漫产业与动漫文化研究[M].北京:北京大学出版社,2011.
- [2] 赵航.日韩动漫产业链运作模式与衍生品开发分析:以“哆啦A梦”和“爆笑虫子”为例[J].出版广角,2020(22):66-68.
- [3] 佟婷,王文彪.2020年国产动画“走出去”前瞻[J].对外传播,2020(1):22-25.
- [4] 龚滔.改革开放以来中国动漫产业发展研究[D].长沙:湖南师范大学,2021.
- [5] 韩卫娟.新媒体对中国动漫产业营销传播的影响及优化策略研究[D].石家庄:河北经贸大学,2021.
- [6] 冯达.新世纪中国动漫电影的价值谱系研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2021.
- [7] 周宗凯.中国动漫“国”之特色建构方法思考[J].美术观察,2021(1):19-20.