

国际文博会 策展人揭秘国漫崛起的故事

《中国奇谭》

第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会于5月23至27日在深圳国际会展中心举办。本次广东展馆举办“治愈力——潮流艺术展”以及“科技赋能艺术 塑造未来美学”主题系列活动。本期分享这场百年国漫馆与策展人金城围绕“百年国漫崛起之路”和“中国文化产业第一展”展开的艺术对谈。

通过这次深入采访,不仅看到了广东动漫产业的兴盛,更感受到了使命和责任——珍视与传承。过去,见证了国漫百年的崛起之路,让大家感知了整个行业的奋斗历程;未来,将和大家携手并进,共同奔赴“中国动漫走向世界”的辉煌时刻,书写“中国动漫下一个百年”的璀璨华章。

从《大闹天宫》到AI时代

国漫崛起:创新传统,开辟新局

Q:近年来,出现了《大圣归来》《哪吒之魔童降世》《长安三万里》《雄狮少年》等现象级动画。如何看待动漫产业变化背后的文化自信自强?国漫崛起背后主要是什么原因?

金城:动漫产业是一门无中生有的全新艺术创作和表达,一切都是从一支笔一张纸开始,它可以缔造一个庞大的产业帝国,就像迪士尼案例,这是动漫产业非常经典的坐标系。近年来国漫发展非常迅速,有越来越多的动漫作品,也有越来越多的动漫品牌脱颖而出,给整个文化创意产业起到了带动示范作用。

国漫崛起是民族文化复兴氛围下所产生的一种文化现象,这一点我感受特别深。国漫崛起首先是艺术创作者观念的转变,再是市场化适应的有效探索,接着产生了较好的市场和机遇,最后是受众开始接受国漫题材。

无论是从漫画,还是动画角度,包括当代创作人特别活跃的插画,都可以看出新一代的受众,开始接纳国漫用传统文化的表达方式,在他们心目中,国漫自带的传统文化元素越来越有魅力,甚至对国漫题材的关注度超越了对西方动漫作品的关注度。因此,凡是带有传统文化烙印,并且有非常强烈的现代化表达的动漫艺术作品,都能受到青睐。

Q:当下观众对国际动漫的IP印象较为深刻,反而认为国产IP少,原因是什么?

金城:说到国漫IP,诸如《大闹天宫》《黑猫警长》等,这些都是非常强大的国漫IP,在世界范围内有着强大的影响力。实际上动漫IP它是需要靠时间锤炼的,是真正地在历史长河中经过了一轮又一轮的洗刷,才能在人们心目中升值的品牌和形象,才能成为经典的IP。动漫角色像《名侦探柯南》《海贼王》《火影忍者》等一直到今天都有非常好的市场号召力,这一系列作品,都是经过了数十年,甚至是上百年的市场运营过程,才能在如今成为一个

《画江湖之天罡》

金城《海上生明月》极简少女系列

肥志《如果历史是一群喵》

强势的IP。

实际上这也给予了国漫品牌强烈的启发,要在竞争激烈的市场中获得本土观众的喜爱,同时还要使其走向世界,让各个国家、各种文化的受众能够喜欢国漫作品和人物动物的造型与形象,经典的产生是要靠灵感,靠创意,还要靠时间的锤炼。

Q:当前,3D技术、CG技术特别是AI等新兴技术在各行各业快速发展。这对动漫行业产生了哪些影响?

金城:互联网的风起云涌,给行业带来了巨大的冲击和全新的市场考验,但也给动漫艺术创作带来了无限的商机和更加憧憬的产业未来。

AI是非常有效的工具和手段,我们一定要利用AI所带来的全新产业变革,改善过去靠大量人工的重复工作,以此获得创作成就。这是一个非常好的改革机会,也一定是产业未来发展的一种强大推动力量。在如今越来越快的创作节奏要求的当下,我们还是呼吁动漫创作者用心打磨,既要满足市场对出品快的速度要求,同时也必须要能够坚守初心,用心创作,拿出有艺术感染力的作品。

携手共赴下一个百年!

国漫出海:创意之都,无限可能

Q:作为本次文博会“潮流艺术展”参展艺术家,您认为这一艺术展对促进广东漫画产业发展有何助力?接下来会有些什么活动?

金城:近几个月我们本土的动漫艺术特别活跃,6月份也将去到比利时举办“中比动漫文化周”活动,通过这一系列举措有力促进艺术家成长,让作品被更多人看到、被更多地方接触到,同时也让以岭南艺术为代表的本土文化能够被人们所喜欢、被各种文化所接纳,从而走向世界。

在当代艺术的版图上,有越来越多的作品在吸纳动漫元素,你能看到在香港巴塞尔艺术展这一高端艺术拍卖现场上,带有动漫的语言方式和作品,往往能引起藏家的欢迎。我本人作为动漫行业从业者,自己的作品更多聚焦于潮流艺术,也带有自己的个人叙事风格。比如最近在尝试创作一只大大的猫和一个小女孩的反差感系列作品,用这个画面代表个人非常独特的视角,所以不知不觉地在作品中也会渗透个人对于自由、理想、未来的表达,也就天然带有治愈的功能,希望能通过潮流艺术展让作品与社会产生共鸣。

Q:对国漫下一个百年您有何展望?

金城:国漫在整个历程当中,首先是一种艺术的表达,同时它带动了产业,甚至影响了一代又一代人的生活方式,尤其是青少年的成长。

我想不管时代怎么演进,科技怎样进步,国漫无论如何都要牢记自己的使命,希望能够通过自己的画笔,表达内心的充满想象力的世界,编织一个又一个人间真善美的故事,传递非常美好的价值观,让人们对生活充满热情,充满热爱,对未来充满无限可能。

(图文来源百年国漫馆)