

《大圣归来》上映时遭遇青春大片夹击,但票房逆势上扬,引发行业内的思考 CFP供图

《大圣归来》火了 看国产动漫如何逆袭

中国市场对国产动画偏见很大

北京天空之城投资有限公司创始人路伟是《大圣归来》出品人之一。

去年,当《大圣归来》遇到比较大的财务压力时,路伟带着资金和资源进入。在那之前,主创团队已经做了三年,因为资金的问题,影片的进度一直拖着。

他们做了三版海报,花了80万元,这几乎是商业大片的标准了,海报推出时有人点赞,有人质疑,中国电影就是把钱花在营销上,不好好做内容。他们在柏林电影节上放预告片,有人继续质疑,精华都在预告片里,真的看电影就不会那么惊艳。他们请陈洁仪唱片尾曲,歌非常好听,马上就有人质疑,“谁会看国产动画?”路伟说。

他们做了三版海报,花了80万元,这几乎是商业大片的标准了,海报推出时有人点赞,有人质疑,中国电影就是把钱花在营销上,不好好做内容。他们在柏林电影节上放预告片,有人继续质疑,精华都在预告片里,真的看电影就不会那么惊艳。他们请陈洁仪唱片尾曲,歌非常好听,马上就有人质疑,“谁会看国产动画?”路伟说。

路伟还在朋友圈为这部电影做了个众筹,称只要投入10万元,就可以在片尾署上投资人孩子的名字,取名为“给未来的礼物”。他记得当天是中午11点40分发出的信息,到下午3点就已经募集到500多万元资金,由于大量的转发,一周之后,实现了780万的众筹金额,这里面包含89个家庭、109个小朋友。

这些家庭成为了这部电影最忠实的种子观众,在一年多的时间里一直关心着这部电影的进展,每次有新的消息发布,他们都会拼命转发。7月10日,电影上映第一天,排片

情况很不理想,马上就有包场,很快几百场包场就出现了。

过去一年里,电影团队整合了许多资源来做影片的营销。但中国市场对国产动画片的偏见很大,团队遇到的困难与压力比想象中的要大得多。

“影院经理们看到国产动画片,第一反应就是‘又是骗骗小孩子的电影’。”路伟说。

他们做了三版海报,花了80万元,这几乎是商业大片的标准了,海报推出时有人点赞,有人质疑,中国电影就是把钱花在营销上,不好好做内容。他们在柏林电影节上放预告片,有人继续质疑,精华都在预告片里,真的看电影就不会那么惊艳。他们请陈洁仪唱片尾曲,歌非常好听,马上就有人质疑,“谁会看国产动画?”路伟说。

路伟还在朋友圈为这部电影做了个众筹,称只要投入10万元,就可以在片尾署上投资人孩子的名字,取名为“给未来的礼物”。他记得当天是中午11点40分发出的信息,到下午3点就已经募集到500多万元资金,由于大量的转发,一周之后,实现了780万的众筹金额,这里面包含89个家庭、109个小朋友。

这些家庭成为了这部电影最忠实的种子观众,在一年多的时间里一直关心着这部电影的进展,每次有新的消息发布,他们都会拼命转发。7月10日,电影上映第一天,排片

进入运营阶段后,“互联网+”同样让口碑相传成为影片推广的新渠道。

“如果放在两年前,《大圣归来》不可能取得这个成绩。”路伟说。在传统的营销模式里,动画片的优势并不明显,因为缺少明星,也就是缺“颜值”,这是很多优秀国产动画电影票房很难过亿元的一个重要原因。在《大圣归来》上映之前公映的很多动画片如《魁拔》《龙之谷》,品质都很好,却没有形成一次口碑向二次口碑的扩散。

“我们很幸运地抓到了这些人,因为我们满足了他们的需求。”路伟说,“在打动了国漫迷的同时,我们用情怀打动了西游迷。”

2014年6月,《大圣归来》的第一支MV在中国著名动漫弹幕网站Bilibili站投放,收获了400万的点击量。“有爱有燃,有笑有泪”的关键词牢牢抓住了以“80后”“90后”为主体,具有很强的“国产动漫情节”、能产出同人作品的“二次元”粉丝们。这也是后来火爆各大社交平台的

自来水”主力。

与此同时,《大圣归来》冒险在19个城市展开了有针对性的点映,又收获了一批影评人、商业精英、明星和网络大V的口碑,产生了话题效应。其中,马云手拿大圣玩偶为电影点赞的图片广为流传。

随着电影上映,很多人“路人转粉”,开始主动在朋友圈推荐。至此,《大圣归来》完成了从核心粉丝、电影爱好者到普通受众的扩散,成为一部现象级的影片了。

“我们很幸运地抓到了这些人,因为我们满足了他们的需求。”路伟说,“在打动了国漫迷的同时,我们用情怀打动了西游迷。”

2014年6月,《大圣归来》的第一支MV在中国著名动漫弹幕网站Bilibili站投放,收获了400万的点击量。“有爱有燃,有笑有泪”的关键

词牢牢抓住了以“80后”“90后”为主体,具有很强的“国产动漫情节”、能产出同人作品的“二次元”粉丝们。这也是后来火爆各大社交平台的

自来水”主力。

动漫电影,其实只是电影产业中的一个分支。但却是全球电影大国都高度重视的、市场前景广阔、文化产业发展必然争夺的制高点之一。

《大圣归来》创造了现象级口碑传播

“大圣遇到了‘天时’。这个‘天时’,就是‘互联网+’带来的机遇和社群环境。”

此前,“互联网+”下的众筹模式

为《大圣归来》补给了急需的资金。

动漫电影,其实只是电影产业中的一个分支。但却是全球电影大国都高度重视的、市场前景广阔、文化产业发展必然争夺的制高点之一。

“大圣遇到了‘天时’。这个‘天时’,就是‘互联网+’带来的机遇和社群环境。”

此前,“互联网+”下的众筹模式

为《大圣归来》补给了急需的资金。

动漫电影,其实只是电影产业中的一个分支。但却是全球电影大国都高度重视的、市场前景广阔、文化产业发展必然争夺的制高点之一。

“大圣遇到了‘天时’。这个‘天时’,就是‘互联网+’带来的机遇和社群环境。”

此前,“互联网+”下的众筹模式

为《大圣归来》补给了急需的资金。

动漫电影,其实只是电影产业中的一个分支。但却是全球电影大国都高度重视的、市场前景广阔、文化产业发展必然争夺的制高点之一。

“大圣遇到了‘天时’。这个‘天时’,就是‘互联网+’带来的机遇和社群环境。”

此前,“互联网+”下的众筹模式

为《大圣归来》补给了急需的资金。

中国动漫最缺的是到底是什么?

动漫电影,其实只是电影产业中的一个分支。但却是全球电影大国都高度重视的、市场前景广阔、文化产业发展必然争夺的制高点之一。

“大圣遇到了‘天时’。这个‘天时’,就是‘互联网+’带来的机遇和社群环境。”

此前,“互联网+”下的众筹模式

为《大圣归来》补给了急需的资金。

动漫电影,其实只是电影产业中的一个分支。但却是全球电影大国都高度重视的、市场前景广阔、文化产业发展必然争夺的制高点之一。

“大圣遇到了‘天时’。这个‘天时’,就是‘互联网+’带来的机遇和社群环境。”

此前,“互联网+”下的众筹模式

为《大圣归来》补给了急需的资金。

[反思]常州创意产业基地: 10年下来,还在做原创动漫的已不多

位于常州新北区的常州创意产业基地,前身正是成立于2004年的常州国家动漫产业基地。当时常州只有屈指可数的两三家做动漫外包加工的公司。在没有任何动画产业基础的情况下,11年前,常州当地政府决定发展当时被称为“朝阳产业”的动漫。就在当年,常州还拿到了由国家广电总局颁发的首批国家动画产业基地牌子。

企业:做原创动漫的曾有近200家

2005年9月,20家企业入驻常州动漫基地。此后一直到2008年,常州的原创动画进入了一个突飞猛进时期。原创动画企业数量接近200家,年动画产量超过3000分钟。

“那时大家看见动漫两个字都觉得兴奋,而且每个人都说要做原创。”一位在常州创意产业基地工作多年的动漫业内人士回忆,那时技术没现在发达,一部片子做下来,手稿都要堆满一间房间,但是大家都特别有激情。

一窝蜂搞动漫、搞原创,很大程度上来自于政府的补贴政策。只要有片子在央视播出,政府就会按分钟数来给补贴。

“这种补贴方式就是撒胡椒面。”江苏卡龙动画影视传媒股份有限公司(以下简称卡龙)总经理罗沐说。卡龙公司也是常州创意产业基地内最早成立的动漫企业之一。罗沐早年还曾担任《蓝猫淘气3000问》的总编剧。

在罗沐看来,当时一些地方政府的补贴政策,导致很多动画片以量为主不求质,由此也出现了所谓

的“产能过剩”。他说,当时产量全国最高的时候一年有30多万分钟,有很多不能播出。这其实对动漫产业是一种极大伤害。

2008年常州的动漫产业也开始进行调整。当年,常州将动漫基地、软件园和中华恐龙园合并成立常州创意产业基地。

目前,产业基地内与动漫产业相关的企事业单位有百余家,但真正做原创的则寥寥无几。一些企业没有撑下去倒闭了,大部分开始转型做IP开发或通过服务外包养活原创团队。

作品:需要时间和耐心一步步打磨

常州恐龙园旗下的动画影视事业部是目前基地内还在做原创动画的为数不多的企业之一。动画影视部总经理倪燕告诉记者,看了《大圣归来》,让人有惊喜的感觉,特别是特效、后期、美术都很好。

在倪燕看来,真正要做一部好的动画作品,需要时间打磨,像《大圣归来》就花了8年时间,而很多老板没有耐心,等不及,想着赚快钱。之前一些动漫企业,甚至以每年一部的速度来搞动画。公司与好莱坞一些电影公司有合作,“人家好莱坞公司,有时候一个前期(即剧本的原

创等)就要花3年时间,而且人家的投资人等各个团队都非常专业,有耐心去一步一步打磨,就像一个小孩,你需要花时间陪着他慢慢成长。”

在与境外动漫企业的接触中,倪燕发现,老外讲故事的方式和国内有很大不同。比如国内一些动画片里的搞笑桥段,会将笑点建立在一个人倒霉的基础上,而老外就不会这样,他们觉得这是对人不尊重。

“常州创意产业基地现在做原创的不多,在我看来是很正常的。从当初的一窝蜂混补贴,到现在很少的企业坚持下来了。”倪燕说。

技术:在这方面国内外差距已很小

事实上,《大圣归来》就有常州动漫产业的血缘,在后期特效制作过程中,由位于常州创意产业基地一家公司提供技术支持。

这家公司是赞奇科技发展有限公司。不仅《大圣归来》,《熊出没之雪岭熊风》《潜艇总动员5》《龙之谷:破晓奇兵》及最近热闹上映的科幻电影《捉妖记》等,赞奇公司运用国内领先的“渲云”云计算平台,大大缩短了动画影视作品在后期过程中的渲染制作周期,将细节表现得丰富精细。

《信息时报》的观点则更为乐观,“这部电影的意义在于,它标志着中国动画和美日动画100年的差距,已缩短到了10年。”值得注意的是,《大圣归来》也让电影从业者看到动画产品链的市场潜力。马云拿的“大圣玩偶”已经断货多次,粉丝不断留言要求增加贴纸、磁铁、信纸、明信片、杯子、枕套等新产品开发,并调侃该电影剧组为“史上第一个被催着赚钱的剧组”。

很多人对《大圣归来》中迎风飘扬的长长的斗篷、亭台楼阁林立的悬空寺、仙草异木丛生的险境等壮观场景赞不绝口。

记者在赞奇公司参观见到了大型机房。苏晓林说,赞奇的渲染技术一位业内人士说。

不仅在于硬件的投入,还在于他们自行开发研制的调度软件。目前,赞奇公司在国内市场排在第二。而公司研发预计8月份上线的“渲芸4”,技术功能将更强大、广泛应用于游戏、广告、建筑、家居等领域。

“《大圣归来》看完,我感到很激动。”苏晓林说,国产动漫之前很多给人粗糙的感觉,现在《大圣归来》而渲染就是这个烘烤的过程,它赋予单调的三维模型色彩、材质、光泽等效果。

像《大圣归来》,通过云计算快速渲染,调度500台服务器1个半月时间就完成,而如果用传统的方式制作,需上百人十个月的制作。

“从技术角度来说,《大圣归来》让我们看到,国产动漫和国外的差距已经很小了。”常州创意产业基地一位业内人士说。

扶持:政府正打破单一的补贴政策

“其实春天早就来了。11年前我们成立常州动漫产业基地时,动漫产业的春天就开始了。”常州创意产业基地管委会副主任张南军说,《大圣归来》是一个里程碑式的作品。经过这么多年的发展,国产动漫开始从量变步入质变。正是有了前面的积累,才有了现在的爆发。

记者采访了多位业界人士,大家都提出了一个普遍存在的问题:动漫作品播出机制不够市场化、买方和卖方不对等。“动漫生产企业在排队等着电视台播出,播出时有的甚至要反过来给电

视台钱。”一位业内人士说,比如播1分钟给200块钱,成本都远远收不回来。在这样的机制下,阻碍了动漫产业的发展。

罗沐认为,动漫的生产、销售是市场化的,播出却不是市场化,这有待于进一步的体制改革,尊重艺术创作的规律和市场规律。

张南军说,由于常州的动漫产业基地成立早,当初也是最早制定按分钟补贴的地方政府之一。这种单一的补贴政策,在现在看来有很多弊端,“可以说吧,我们常州人搞得最早,这个政策也就‘误导’了全国动漫

产业。”张南军半开玩笑地说。

不过,常州人再次领先一步。张南军介绍,常州创意产业基地在几年前就在进行改变,对动漫企业的扶持,不再是单一按分钟数补贴,而是精准细分,到剧集、形象等各个行业进行助力。比如基地内的两家企业,分别做出了炮兵、麦拉风,他们深耕新媒体领域,通过互联网+动漫的方式,取得很大成功。

张南军说,相应地,动漫企业也应多元化发展,在不具备较好的原创条件的情况下,可以将创意触角向细分市场延伸,并尝试跨界合作。