

Next Station: “Cartoon”?

◎房方 Fang Fang

下一站：“卡通”吗？

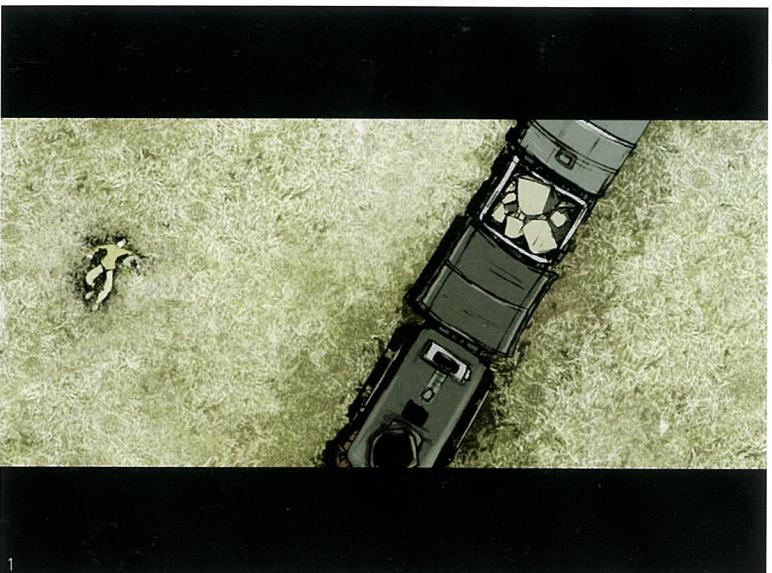
呈现同龄人的艺术状况，是我一直想做的事情。2002年后，韩寒、郭敬明、春树、张悦然等所谓中国“80后”文学新人的火爆登场，再次激发了我寻找“70后”艺术的高涨热情。在走街串巷地看过了许多画室以后，我终于找到了十二个“70后”艺术家——他们都是“科班出身”的，却借前辈们不以为然的“卡通”方式画画儿；从此，他们解开了学院的绳索，过上了“想怎么干就怎么干”的理想生活。

“70后”艺术家选择“卡通”或许缘自他们的童年经历——生于70、80年代的他们，对于《铁臂阿童木》、《大闹天宫》和《变形金刚》的热爱，丝毫不逊于生于60年代的一辈对于“绿军挎”、“红五星”和“老莫儿”的向往。

尽管儿时的“70后”都曾是卡通明星的铁杆儿粉丝，但步入成年的他们借“卡通”上演的并非一出怀旧的超级模仿秀，“卡通”背后是他们高度个人化的精神世界，是他们具体的爱恨情愁，是他们或深、或浅、或虚、或实的人生经验。在一遍又一遍“亲自”观看过他们的作品之后，我产生了这样的感受。

卡通在中国还有一个亲切的称呼叫动漫。多年来，在传媒和流通领域的动漫产品中，我很难找到值得一看的东西——上一次消费动漫，还是两、三年前熬夜看盗版的《千与千寻》和《南方公园》——至于广大国民关注的本土动漫业，虽已对“精品”千呼万唤了许多年，却总是不见“精品”的只鳞片爪。作为业界巨头的动漫国企将生产纳入青少年教育的范畴来规划发展，而方兴未艾的动漫民企无论在盈利方面业绩多么骄人，其产品又总是让我联想到国产跑车“吉利美人豹”。

中国动漫业的微薄稿酬能够孕育出什么样的卡通明星呢？单幅作品几百块的版权使用费简直要把卡通明星“饿死”在摇篮了。相比之下，以卖画为生的“卡通”画家们就大不相

1

同了，他们一张画的收入少则几千多则数万，这比动漫杂志的稿费不知要高出多少倍。那么是谁在给中国“卡通”绘画卖单呢？他们是另外一些“70后”，一小撮先富起来的梦想成为下一个丁磊或陈天桥的创业分子。他们对于同龄人的艺术投资，将有望改组中国当代艺术的阵容，在国企正统艺术家群和外企反正统艺术家群之外另立山头。只要能让这些“70后”的“卡通”画家衣食无忧，就等着他们为欲为吧。

在结束行文之前，我必须对文中“卡通”二字上时隐时现的引号加以说明，那不是笔误更不是抽风。

猜测中国艺术的未来是令我感到刺激而着迷的事业。下一站是“卡通”吗？我们可能要用更长时间来等待谜底的揭晓。

Chinese Animation in My Eyes 也看动画

◎王玺 Wang Xi

我觉得我国动画几乎处于没有的现状，这似乎有点绝对，但电视媒体生活中到处是铺天盖地的古装、大小资、反腐剧，相比之下确实少得可怜这个词语的神经都没法牵动，而能够上电影院的国产动画就更少了。国外的动画没有年龄层的限

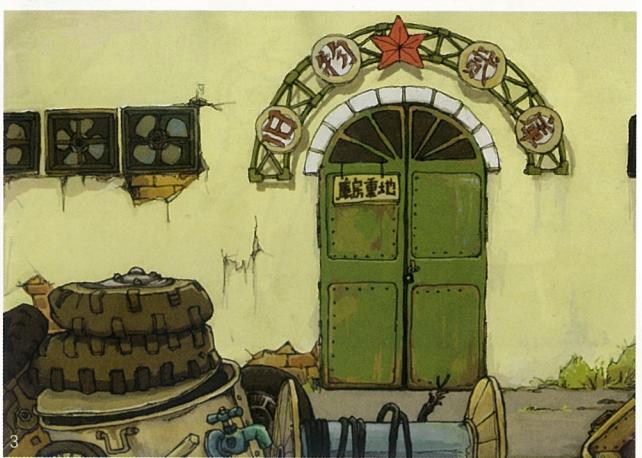
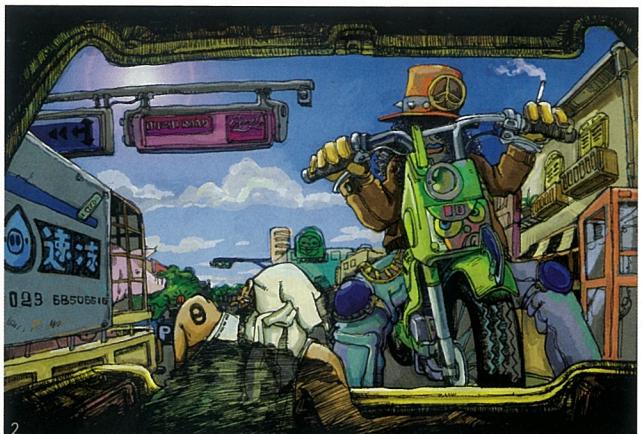
制这是很多人都知道的，我们这里的动画却连小孩都吸引不了，有的人士说国产动画就是低幼化、说教化，这种平淡无味毫无想象力的东西恐怕连低幼说教都表现不出来。很为现在的孩子担忧，由于国外动画被限制，他们基本上看电视娱乐时就

跟着大人们看那些闹剧。那些麻痹人的精神、只求速食的东西，最后的结果恐怕会像食用毒奶粉一样。与其这样还不如让他们看国外动画。

国产动画制作上质量的低劣就不用说了，可怕的是这种质量还动不动就做50、60集。（如果到国外顶多可以作中学的课件）谈到动画电影投入相对更大了，什么xx灯！其质量和国外的TV版动画剧集有时一集的差不多。别老是把这些归因于中国的经济现状导致的科学技术的落后，就算是也是很表面的，恐怕更多的还是人的认识和体制问题。如有些人为了中饱私囊而压缩成本，使得制作公司拿到很少的经费，员工在长期超负荷工作后拿到报酬极少的国产动画任务也只有敷衍了事，（超负荷工作是指报酬相对较好的国外订单）就算有心也无力了，这样恶性循环质量肯定是上不去的。以上是国家投资的一类，另外还有一些私人投资的动画，这类动画也许不会出现上述环节中的前几个，但往往由于掌握资金的这部分暴发户根本不具备动画的专业知识与一定艺术素养，他们也不真正了解当代文化，当然他们认为也大可不必了解。他们在乎的全部内容就是利润回报、就是收视率，而提高收视的方法也极其短视，他们不会有效利用艺术家的工作经验，只按照自己拙劣而片面的认识胡来，专业人士的建议只是次要考虑，任意凭其喜好插手本属于专业艺术领域的工作，其结果是文化垃圾的海量泛滥，贻害后人。也使得很多有才能的人不愿与其合作（如独立动画制作者），很多好的也被国外团队挖走了。这种情况同时也存在于国家投资的那部分中，如领导的好恶等。艺术家需要一个足够自由的创作空间，这一点在不管商业动画还是艺术动画（某些人喜欢这样划分）的设计制作中都是必要的，这里其实有国外一些好的对待人才的经验可以参考。

在制度上，所谓最权威的中国动画学会，它隶属于国家广电总局，在电影产业游戏产业上广电总局已是相对僵化，（大部分热爱电影热爱游戏的青年人都会有此同感），如果它能够改革将会对中国动画发展有重大帮助。如真正正视人性的和先进文化的需求，不要动不动就戴上文化意识形态禁止这个堵掉那个，这很有可能扼杀掉闪光的有前途的东西。永远都会存在已有的知识无法理解的新生事物的情况出现，但对新生事物即使不理解也该避免偏见。如果能给这些小闪光以平等宽容的态度，甚至是支持的话，些许有一天他们当中有些会有更大的成就，也会对我国动画有极大的回报。

还有关于人才的问题，我认识些动画人，他们都是不错也具有专业知识的人，可有时候过于专业而倒使头脑僵化，缺乏想象力。或者是美国日本动画风格的专家，或者仅仅是动画专家不了解艺术的多元，很多他们认为好的动画风格（主要是国内风格）在其它艺术家看来都有太多的规范，太多的定式，这一点欧洲做得较好。有的人觉得在圈里跳舞的人是跳得最好的，其实没有圈的舞者会跳得更快乐的，这样观众也会得到一种轻松感和认可，即使没有那些有精英规范的跳得好。据说国外的学生擅长在没有命题的课上创作，而中国的学生没了老师的命题就困难了。要培养出好的有国际竞争力的动画人才（还要留得住……），恐怕要从教育上下手了（牵涉到教育改革了）。因为旧的艺术教育体系根本没有主动的与正在发生的新兴文化现象进行有效互动，在动画等新兴的视觉形式教育方面只有皮面的建设而没有实质的学术探索。只是对于新兴的事物固有的艺术教育体系没有有效的与时俱进，这是个综合问题和

我国其它行业如电影面临问题有相同之处。需要很多人士的共同努力。不然永远都会只有一两个扶持得“好”的或者根本没有。

在理论界，好多“专家”其发展动画的观点都是建筑在效益、怎样赚钱上，这很必要，但只是功利或者国家民族需要是不够的，我们要热爱她，像其它艺术一样的热爱，只有真正爱她才会做好。才会从中得到快乐。就像一位摇滚乐诗人所说的：“我们要的不是一栋房子、两部车、配种的、大电视、保险……，是某种神圣的东西（我想是爱吧）”。

- 1、刺杀公务员之一 动画 李忠跃
2、后车厢 动画 周扬
3、仓库外 动画 周扬