

The Third Kind of Contact Between Animation and I 我与动漫的第三类接触

◎胡 韧 Hu Ren

20世纪80年代出生的一代，是幸运的也是不幸的，幸运的是《大闹天宫》、《黑猫警长》等国产优秀动画片还留在脑海里回味的时候，一大批国外经典动漫作品如潮水般袭来，让这一代人在动漫大作的陪伴下顺利地接过了中国新动漫的旗帜；不幸的是，国产的动画片由于各方面原因跌入低谷，就连《大盗贼》这样经典的美术片也没能抵挡住《圣斗士星矢》和《变形金刚》们的多重攻击，渐渐被人忘却。

我们就是这样一代人，曾经沉溺于《变形金刚》从动画片到玩具的久久玩味中；曾经几个伙伴一起一边拿着棍棒打仗攻城；也曾经高举扫把引天长啸：“赐予我力量吧～希曼！”；也曾经想象自己拥有“鹰的眼睛，狼的耳朵，豹的速度，熊的力

量”，去维护西部的和平……很快地，这一切又被“天马流星拳”和“神龟冲击波”取代。但就是在这些漫画、卡通留下的片段中，我们所有人都记住了两个日本名字“车田正美”和“鸟山明”。正是他们和海南美术摄影出版社带给我们的1块9毛8一本的《圣斗士》、《七龙珠》，让我们第一次感受到：原来动画片还可以这样看！

外国的漫画，在我一年级那一年正式进入中国市场。一时间，《机器猫》、《福星小子》、《人鱼传说》、《乱马1/2》、《风魔小次郎》、《阿拉蕾》、《尼罗河女儿》……占领了我们每个人的生活，每天的早饭钱和零花钱全部用在了漫画书上，放学第一件事就是做作业，赶在下午5点半之前做完就有充分的理

由看漫画书到准时播出的外国动画片，那种热情大有父辈们看“坝坝电影”热情的趋势。

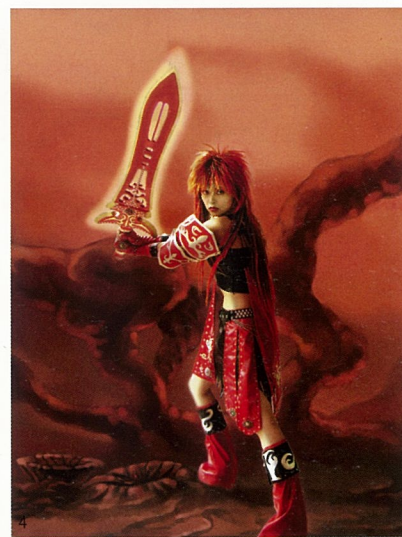
《足球小将》进入中国的时候，甲A联赛也刚好是最火的时候，怀着对足球的无限热情，我们也走向了足球场，努力地像大空翼一样为了足球挥泪洒汗，为自己人生的记忆谱下了美丽的篇章，同样是运动题材的《SLAMDUNK》也继《足球小将》之后，让成千上万的人捧起了那个橘红色的空心球体，在篮球场上，每个人都认为自己的英姿都带有樱木、流川枫、三井等人的影子，而那个时候，我们心目中的那个女孩，代号叫“晴子”。

渐渐地，我们中间有的人拿起画笔，用自己的方式去表现自己心中的漫画英雄。上课时课本上“乱画”，作业本背面画得一塌糊涂。我们亲爱的老师常常被气得哑口无语，时间长了，画技有了飞速的进步，这成了许多人向专业绘画迈进的契机。转向专业绘画的这群人在画速写时的动态和线条都很不错，也算是漫画的功劳。

由外行向内行进军的过程中，眼光和认识水平也在转变。日本漫画吸引我们的地方也由外向内转变。大家不再喜欢那种简单的表现形式，开始关注日本漫画专业水平特别高的作品，如《浪客行》、《城市猎人》等；而年龄的增长也使《EVA》、《攻壳机动队》等内容与画面特别精致的作品成为了大家追逐的对象。欧美漫画作品中那些高超的技法胜于日本漫画。大多数欧美动漫作品都出于插画艺术家之手，这些人的出身较好，基本功扎实，油画功底雄厚。像Donato Giancola的作品，让你不服都不行！而Frank Franzetta这位幻想艺术宗师的素描稿看了之后足以让人产生“和他抢饭碗完全是疯狂的行为”这样的想法。这些大师的作品出现后，我们中的许多人立即与日本漫画分手了。

题材方面，欧美漫画有几点特点。一是奇幻科幻类的作品，奇幻类作品的经典是《龙与地下城》，科幻类的作品多不胜数，几乎每部漫画都有科幻的元素；二是英雄主义题材，像超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠等，都是个人英雄主义拯救人类甚至整个地球；三是反映社会形态，通过各种犯罪行为或者犯罪心理来反映社会现实，许多反面角色都是社会发展中出现的畸形产物；四是人物造型特征鲜明，内裤外穿，大披风，遮不住脸的面具，极度发达的肌肉等，一看就知道这是美国漫画中的英雄。欧美漫画对时事的洞察力也非常敏锐，例如《G·I·JOE》在1982年推出时，美国人正热衷于《星球大战计划》和受越战阴影的影响，而这部反恐题材的作品超越了当时时代的主题，令世人都感到不可思议。在反恐题材中加入了越战的反思和越战对美国社会造成的变化，反面人物眼镜蛇指挥官就是中产阶级美国人在悲剧和坏运气面前偏执和妄想的一个写照。

美国漫画中最常见的英雄人物成长都很悲惨，蜘蛛侠是被变体蜘蛛咬伤后从一个可怜而又软弱的学生成长起来的，惩

罚者的亲人全被黑帮谋杀逼他走上复仇的道路，再生侠完全就是一个从尸体堆里爬出来的僵尸，看来成就英雄的过程是漫长而又痛苦的！

欧美漫画的风格或者说是画风，是结合了油画与现代元素而成的，前卫而又华丽，较多地使用深色块，夸张而又写实，日本风格的漫画起源于浮世绘，讲究线条的简洁与表现力，留白较多，阅读起来轻松愉快，成为少女们的首选，模仿和学习起来也较为方便。双方风格各有千秋，优势各异，但是欧美的作品更加成熟。除此之外，日本、欧美漫画的相关产品都很丰富，像日本的《高达》系列，从电视剧版到剧场版再到模型手版都很具有收藏价值。美国的《变形金刚》是从玩具开始，再发展到电视、漫画书的，《再生侠》系列的模型是现在市场上最精美最昂贵的模型收藏系列。除了欧美、日本漫画的相关

1. 我和猫猫彩色的回忆	漫画	林 潇
2. 夏天还没结束	漫画	林 潇
3. 无题	漫画	孙 羽
4. 元素传说·火	角色扮演	世纪诺亚动漫社
5. 无题	漫画	胡 韧

产品，很难再在市面上找到中国漫画的周边产品，你见过《葫芦娃》的模型吗？如果谁送给我一个《大头儿子小头爸爸》的模型，我一定会觉得是个讽刺！这就是从漫画、动画再到相关周边产品方面，看中国与日本、欧美的差距！

但中国动漫市场现在还是很火的，不仅是大量外国动漫作品造成的影响，更重要的是中国新一代漫画家成长起来了。他们的作品水平与国外的作品水平差距并不大，但是思想性方面就差远了，过多的迎合市场，迎合出版商，个性的东西反而消失了，虽然数量多，但是都不太叫座。而许多外国作品引入中国后，被制片和电视台弄得面目全非，例如《EVA》被中文配音后播出，成为广大动漫迷的噩梦！看到现在中国的动画水平，不禁感慨：“我们以前看动画的时候还是很幸福的啊！”中国的动画漫画虽多但没多少人看，这些是什么原因造成的呢？我们这一代人现在还无法理解。我们只能期待着中国新动画的成长，从技法到思想的成长，再到动漫市场的成长。

不知道什么时候开始，漫画从平面悄然跃出，带来了新的动漫形式——COSPLAY（角色扮演）。这是起源于日本的时尚方式，在全世界迅速流行起来。制作动漫人物的服装道具来打扮成动漫人物的形象，由自己亲身演绎模仿这个动漫人物，就叫做COSPLAY。从我们这一代人开始，COSPLAY吸引了大量的年轻人，成为中国当前最流行的动漫娱乐形式。

把自己曾经憧憬了无数次的动漫人物模仿出来，让自己成为自己的偶像，被别人崇拜和认可的感觉是很爽的事。希望被关注，被关注的同时又身为万人景仰的动漫人物，对年轻人而言，是最真实的梦幻。亲身体验过COSPLAY的人，都知道COSPLAY其实也是一种艺术创造过程。

像制作工艺一样制作盔甲、刀剑，这个过程是很辛苦而又富有乐趣的。这种立体的动漫拷贝相对于临摹一幅好的动漫作品而言，是完全不同的复制方式，从服装设计到立体构成，再到雕塑，涵盖了很多艺术方面。从实体到精神上，都是对动漫的一种新的塑造。想象一下，高举长剑和高举扫把高喊：“赐予我力量吧~希曼~！”的感觉，是多么不一样；穿着金光闪闪的“圣衣”打“天马流星拳”，让我们儿时第一次看《圣斗士》的心情又回到身边；戴着头套，端着枪，被人惊

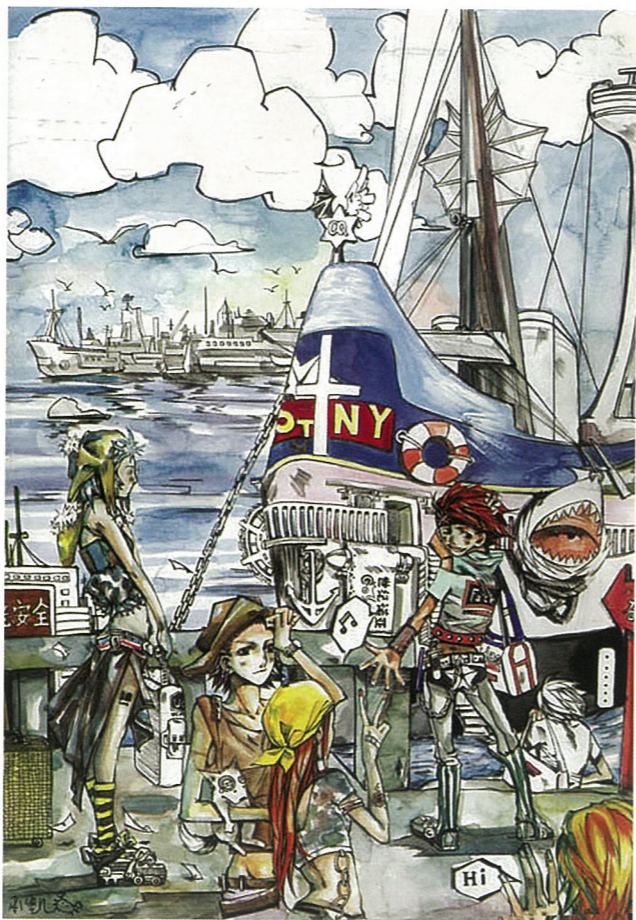
呼：“呀！反恐精英！”的滋味是何等惬意？

梦想实现的那一刹那的快感，使COSPLAY在全球动漫界迅速走红。夸张一点，人们见面都问：“今天你COSPLAY了么？”这种魔力是任何动漫作品都不曾带来的，就像父辈们当年手捧一本《毛主席语录》高喊“毛主席万岁”时一样令人激情四射。

这种全新的动漫体验机会怎么能放过？我们一边享受着动漫大作带来的视觉冲击，一边玩味着COSPLAY带来的真实刺激，与动漫作品的全方位接触，使我们成为了幸运的一代。

我们与动漫的邂逅，美丽而又浪漫。动漫这门源自于艺术的文化，带给我们这一代人全方位的第三类接触。

1、一年一次的蓝色火焰	油画	陈可
2、无题	漫画	龚倩倩
3-4 深海怪物	3D 动画	宋振中

Watch or Not?
It's Still A
Question-to
Face
Contemporary
Animation Art

看还是不看？ 这还依然是个问题

——直面当代“动漫”艺术

◎曾途 Zeng Tu

对于新事物的讨论都有其时效性，因为时间最终会使一切不辩自明。

眼看着“动漫”大潮汹涌，从真实与虚拟全面袭来。新人笑，旧人愁。常使人叹：看得见这开始却看不见那结局。其实，也许我们连开始都未曾留心……

日本“动漫”与中国的新都市一代

曾有一日，在网上误入一日本漫画（以下简称“日漫”）论坛，仿佛叫“全日族”，是些狂热于日漫的FANS建的。日漫在中国如火如荼，网上这类漫画论坛原本不少，均以其免费资源丰富，成员众多又热情的形象，在网上的主题网站中一直人气高居前列。与众不同，该论坛虽高挂不谈政治的免战牌，却规定禁止一切不利于日本的言辞并有详尽的处罚原则，轻者警告，重者封IP（也即是永远拒绝你访问其网

站)。其言行颇受争议却也令其访问量邪旺。

日本作为世界第一大“动漫”输出国，其经济规模之大和形式内容之丰富都不容小视。与好莱坞一样，不管你喜恶如

何，它都已经是个强大的文化存在。加之其与中国文化相邻的优势，九十年代以降，它得以全面影响中国都市的新一代。

九十年代初，日漫以盗版的形式东进中国，港式漫画由南小规模呼应。与之对应的是青少年群落贫乏的文化生活和年复一年以划分社会等级为目的的应试教育所指导的集体学习生活。二者之交汇，就不必再说后话，现状亦然。以组合日漫连载和推介本国漫画人的民办刊物《画王》一时灼手，月发近百万，几成奇迹。不久，国家新闻出版署祭出“5155”国办动画工程，几家国立出版社名下的漫画杂志一统天下。但由于国办事业单位缺乏自主的灵活性，漫画发展很快遇到瓶颈。漫画人在成长，漫画业却被规定永远低龄，随着大量漫画人和成长的观众脱队，中国漫画第一个春天过去了。由于国家的拒斥，这一时期日漫均以盗版书籍的形式在地下流传，可越是地下越是生命力顽强，日漫流入的规模和样式

