

动感世界

DYNAMIC WORLD

吉林动画学院院报 总编辑:郑立国

本期导读

唇舌舌剑 高谈阔论 经典荟萃 艺术绽放
中美漫画论坛专家发言精彩纷呈 | 详见T02 版

我校聘请“2017 中美漫画高峰论坛”
嘉宾为客座教授 | 详见T03 版

中美漫画高端对话共绘新愿景 | 详见T03 版

激情四射 翩翩起舞
中美“漫飞漫舞”高峰论坛晚会情深意浓 | 详见T04 版

2017 年第 10 期 总第 128 期 本期共 4 版 2017 年 5 月 26 日出版 主办:吉林动画学院 主编:陈珍 编辑:柳静 校对:王子 吉林省连续性内部资料出版物 准证编号:JN00-246 内部资料 免费交流

探讨中美漫画 IP 转化 构筑中美文化沟通桥梁

2017 中美漫画高峰论坛在我校开幕

美国驻沈阳总领事馆总领事梅儒瑞致辞。

美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里致辞。

吉林省教育厅副厅长苏忠民致辞。

吉林动画学院院长、校长郑立国致辞。

开幕式由吉林动画学院副院长、副校长刘欣主持。

本报讯 为搭建中美动漫领域人才交流平台、促进漫画产业国际化合作,2017 中美漫画高峰论坛于 5 月 15 日在吉林动画学院拉开帷幕。

论坛由美国驻沈阳总领事馆、美国漫画家协会和吉林动画学院共同主办,吉林炫通网络科技有限公司、吉林动画学院漫画学院承办。论坛以“漫画 - 价值”为主题,邀请中美漫画教育和产业的专家就漫画创作、IP 授权、IP 转化、版权交易等内容的发展现状及前景进行深入探讨,共同挖掘漫画产业无限价值,构建人才培养的全新模式。

15 日 14:30, 开幕式在吉林动画学院文化艺术中心正式举行。美国驻沈阳总领事馆总领事梅儒瑞、美国驻沈阳总领事馆副文化领事东方贤惠、美国驻沈阳总领事馆文化官员于琦等领事馆嘉宾;吉林省教育厅副厅长苏忠民、吉林省外事侨务办公室主任黄丽华、长春市人民政府外事(侨务)办公室主任齐国华等吉林省及长春市相关部门领导;吉林动画学院院长、校长郑立国及美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里等中美漫画教育和产业专家出席开幕式。开幕式由吉林动画学院副院长、副校长刘欣主持。

中美对话 注入漫画发展新能量

论坛开幕式上,省教育厅副厅长苏忠民表示:本次通过中美两国漫画家、艺术家之间的切磋与交流,为漫画产业和文化产业发展搭建了国际交流与合作的平台。相信论坛上中美两国漫画家、艺术家们的交流对话,必将对中美漫画产业未来发展趋势及前景进行全新的展望,并为中美漫画商业合作与发展注入新的能量。在中美文化碰撞中,激发出创新与活力。

苏忠民强调,“通过此次论坛的成功举办,必将提升吉林省漫画行业的整体水平,从而进一步推动我省相关文化创意产业的发展,为吉林漫画走向世界搭建友谊的桥梁,促进泛亚区域教育文化共同繁荣,构筑中美教育与文化交流合作的新未来!”

当前,世界漫画产业发展迅速,作为文化创意产业集群中的重要产业体系和文化传播载体,漫画产业具有强大的发展动力、发展潜力和强大的生命力。吉林作为教育大省,在文化传播、人才培养等方面具有优势。在“高教强

省”和“文化强省”战略的稳步推进下,作为朝阳产业的文化产业风头正健,活力日益凸显。动漫产业是文化产业的重要组成部分,具有广阔的发展前景。

文化不分国界,艺术更需互通有无。此次美国漫画家协会众多资深漫画家的到来,就为中美漫画交流提供了崭新的平台。

美国驻沈阳总领事馆总领事梅儒瑞在致辞中提到,美国漫画家协会作为推动美国漫画产业发展的最大联合体,拥有世界知名漫画家 500 余名,是国际漫画产业的领头羊。他们和吉林动画学院共同举办中美漫画高峰论坛,极大地推动了中美漫画产业的共同发展。“我们有幸看到这么多中美漫画领域的资深人士共聚一堂,深入探讨漫画产业的发展现状和前景,共同打造合作的平台。”梅儒瑞说,此次盛会将极大促进国际漫画产业的发展和交流,同时提升吉林长春的国际影响力。

跨越国界 深挖漫画产业新价值

美国作为漫画产业输出大国,不断引领国

际漫画产业快速发展。然而美国漫画产业的发展离不开《变形金刚》《忍者神龟》等脍炙全球的优秀漫画作品和鲜活生动的漫画形象,更离不开赋予作品感性色彩、给予角色强大生命力和灵魂的漫画家们。

美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里在致辞中表示,美国漫画家协会包含数以百计的世界知名的卡通漫画家、漫画连环画和漫画书的绘制者、插画家、设计师,以及在长篇动画电视电影方面的领军人物。“我代表美国漫画家协会全体成员,我和我的同仁们很开心能来到长春,很荣幸能成为美国漫画家协会与吉林动画学院之间友谊的大使。”他希望,可以在此分享知识,交流技术,用智慧和智慧鼓励吉林动画学院的学生们实现他们的目标和理想。

跨越国界,漫画领域的艺术家能够在长春交流对话,得益于吉林动画学院搭建的平台。吉林动画学院是我国首个建设漫画学院的高校,并与北京电影学院同时获中国教育部批准开设漫画专业,是全国仅有的两所拥有漫画专业的高校之一。学校董事长、校长郑立国表

示,希望通过此次论坛,借助漫画的独特魅力和感染力,与美国漫画家协会及国内优秀漫画教育、产业专家,共同构建动画、漫画、游戏专业人才培养的全新模式,激发漫画创作者的创造性想象力;共同拓展动画、漫画、游戏产业发展全新领域,挖掘漫画产业无限价值;共同推动漫画文化、艺术、交流传播,用“漫画语言”沟通交流,创造跨年龄、无国界的文化共鸣;共同推动世界漫画产业与中国漫画产业的“大繁荣”!

开幕式后,论坛邀请美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里、美国安德鲁麦克米尔报业联合出版公司总裁约翰·格林、美国漫画家协会成员、MAD 杂志撰稿人汤姆·里奇蒙、美国漫画家协会成员、著名插画家、网页设计师乔·麦凯里和卢克·麦凯里;吉林动画学院副院长、中国美术家协会动漫艺委会副主任、中国动画学会常务理事常光希;中国美术家协会动漫艺委会副主任、中国动漫金龙奖与漫友杂志创始人金城将进行主题演讲。

(李冰)

本组图片摄影 刘庆发

吉林动画学院与美国漫画家协会签订合作协议

本报讯 5 月 15 日,吉林动画学院与美国漫画家协会建立战略合作的签约仪式在我校文化艺术中心国际会议厅隆重举行。美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里和吉林动画学院院长、校长郑立国共同签署了协议。

签约后,美国漫画家协会将发挥专家资源优势,助推吉林动画学院与国际动画、漫画教育和产业的有效对接和融合发展,为学校 and 产业发展引进优质专家和项目资源,全面提升吉林动画学院教育、产业的国际化综合实力和国际影响力。同时,吉林动画学院也会依托学校和产业资源,尽全力开发并整合国内资源,推动美国漫画在中国市场的转化和中国漫画在美国市场的转化,为漫画创作者和市场提供双向服务,全面提升产业活力。

“吉林动画学院与美国漫画家协会的深度合作,将极大地推动我校人才培养和产业发展,推动我国漫画教育、文化传承创新和产业发展。”吉林动画学院院长、校长郑立国指出,希望借助漫画的独特魅力和感染力,与美国漫画家协会及国内优秀漫画教育、产业专家,共同构建动画、漫画、游戏专业人才培养的全新模式,激发漫画创作者的创造性想象力。

吉林动画学院与美国漫画家协会签订合作协议。

摄影 刘庆发

型人才培养的高等院校,不断深化教育、产业、市场良性互动,用产业集群带动专业群建设,以产

业高端项目引领教学变革,不断强化“学研产一体化”的全平台、项目制教学模式,实施“精准人才培养”战略和分类培养机制,积极推进学生在校期间创业,全面提升了人才培养与市场的对接力。

特别是,在漫画专业人才培养方面,吉林动画学院是我国首个建设漫画学院的高校,并与北京电影学院同时获中国教育部批准开设漫画专业,成为全国仅两所拥有漫画专业的高校之一。多年来培养了千余名优秀的漫画人才,加快了漫画产业学历教育和人才培养体系建设步伐,满足了文化创意产业对高素质漫画人才的需求。

作为吉林动画学院的友好合作伙伴,美国漫画家协会是推动美国漫画产业发展的最大联合体,拥有来自 DC、黑马、迪士尼、梦工厂等 500 余位世界著名漫画家成员,遍布漫画书、报纸漫画、社论漫画、动画、广告、杂志等领域,其巨大的创意经验、产业资源、IP 价值已成为国际漫画产业发展的强大核心竞争力。协会始终致力于通过教育、展览、宣传,推动漫画理想和专业的标准,旨在通过与全球高校的合作,鼓励学

生、激发学习创作兴趣,发掘学生创作潜能,带动引领学生共同发掘市场潜力。

“当我们越深入了解吉林动画学院,我们越感到这所学校创立者的远见、完备的设施和深入且有内涵的授课指导”,美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里对双方的深入合作表现出极大的期待,“我很确定,在吉林动画学院的象牙塔内将会涌现很多富有智慧和创造力的艺术家,他们创作的佳作将会让全世界的观众感到惊讶,或许他们的作品还会反过来激励下一代的艺术家,鼓励他们加入到我们的行业里来。”

吉林省教育厅副厅长苏忠民,美国驻沈阳总领事馆总领事梅儒瑞、副文化领事东方贤惠,吉林省外事侨务办公室主任黄丽华,长春市人民政府外事(侨务)办公室主任齐国华,美国安德鲁麦克米尔报业联合出版公司总裁约翰·格林、投资股东苏珊娜·格林,美国漫画家协会成员汤姆·里奇蒙、乔·麦凯里、卢克·麦凯里,中国美术家协会动漫艺委会副主任、中国动漫金龙奖与漫友杂志创始人金城,吉林动画学院常务副校长胡维革,副院长、副校长刘欣出席并助签。

(王子)

漫域 IP 运营平台正式发布

本报讯 5 月 15 日,中美漫画论坛在吉林动画学院正式开幕。开幕式现场,吉林动画学院创办的漫域网正式发布了全新的 IP 运营平台产品——漫域 IP 运营平台。该平台旨在为 IP 方、IP 需求方和投资商,以及业内专业人士搭建一个无缝对接的商业平台,合作双方将通过漫域的 IP 孵化运营体系实现无缝对接和商业变现。

近年来,动漫 IP 已然成为中国文创产业大热。从《十万个冷笑话》到《盗墓笔记》,从《三生三世十里桃花》到《琅琊榜》……一个个漫画、动画、游戏、影视和文学之间的多维联动,成就了一个个 IP 神话,而这所有的一切都是 IP 产业链横向跨界资源整合的结果。

漫域网作为吉林动画学院创办的网络平台,是中国第一大专业动漫综合门户网站。面对如火如荼的 IP 热以及与之俱增的价格,漫域网希望作为一个破题者,通过推出新的平台产品,

漫域 IP 运营平台正式发布。

摄影 刘庆发

以完善的 C2B 模式,将动画、漫画、影视、游戏、文学等等 IP 提供者(C 端)和 IP 需求者(B 端)相连接,为原创者、行业公司以及观众搭建一座桥梁,从而打造为动画、漫画、影视、游戏和文学五大领域服务的产业化生态系统,以期协同发展,共生共荣。

在漫域 IP 运营平台启动现场,吉林动画学院院长、校长郑立国表示,中国漫画产业已经进入快速成长期,国产漫画 IP 将成为不可或缺的重要资源,为动画、游戏、电影等产业体系开拓出前所未有的市场价值和发展空间。漫画是极具综合性和社会性的文化、艺术、产业形式,是大众文化传播和娱乐的重要媒介,是个性化思维和个体化创作的展现,是 IP 内容产业的“种子业务”,一部好的漫画,其创意是通往成功的大门。一个好的漫画 IP 会产生巨大的市场价值,引领大众的文化认同。

郑立国说,“漫域 IP 运营平台,将通过严

选,规避 IP 风险,解决交易难点,为动漫游、影视、文学创作者实现 IP 价值,为漫画创作者和市场提供双向服务,推动中美漫画的双向市场转化,全面提升产业活力。”

据吉林动画学院企划与战略发展中心副主任、吉林炫通网络科技有限公司副总经理王立成介绍,该平台的发布,将放大 IP 品牌效应,为跨界授权合作奠定基础。漫域 IP 运营平台提供的内容将通过专业的编辑团队进行严选,专业的法务团队调研来规避 IP 风险,专业的项目团队去解决交易难点,平台以“泛娱乐、跨平台、国际化、聚资源”为定位,通过线上线下无缝对接,将具有潜力的 IP 进行深入挖掘,提供一站式宣传推广、品牌运营、国际版权贸易、品牌授权、衍生品开发与销售等一体化服务,释放 IP 潜能,达到 IP 市场和利益的最大化,打造一条完整的 IP 孵化运营产业链。据悉,漫域 IP 运营平台于 5 月上线运营。

(李冰)

唇枪舌剑 高谈阔论 经典荟萃 艺术绽放

中美漫画论坛专家发言精彩纷呈

5月16日,中美论坛邀请到的中美漫画专家:《卑鄙的我2》《小黄人》等优秀动画电影的故事美术创作者、美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里;美国安德鲁麦克米尔报业联合出版公司总裁约翰·格林;美国漫画家协会成员、MAD杂志撰稿人汤姆·里奇蒙;美国漫画家协会成员、著名插画师、网页设计师乔·麦凯里和卢克·麦凯里;吉林动画学院副院长、中国美术家协会动漫艺委会副主任、中国动画学会常务理事常光希;中国美术家协会动漫艺委会副主任、中国动漫金龙奖与漫友杂志创始人金城进行了一场精彩纷呈的主题演讲。现将论坛经典介绍给大家,请分享。

中国漫画与动画的渊源

中国动画学会常务理事 常光希

中国漫画孕育于历史、扎根于群众、成长于生活

中国的漫画形成于近代,但是追根溯源,从上古时期的历史遗迹可以找寻到中国的文明历史对中国的绘画与漫画的影响。中国的漫画来自于明清时代的木版画,一般取材自民间故事、历史人物和社会市井。二十世纪初,这种绘画作品常常见于出版物。直到1925年,《文学周报》在丰子恺的画下方注明“漫画”二字,从此,“漫画”这一画种的名称很快在社会上普及,并沿用至今。中国的漫画家大致分为三个历史阶段。上世纪初的陈师曾和丰子恺,一个被誉为“是中国漫画的始源”,一个以中西融合画法创作漫画而著名。到30年代的张光宇、张仃、万籁天、张乐平、叶浅予等,这些漫画家普遍受到国外漫画的影响,后来逐渐形成了中国漫画的特色。现代的漫画家还有方成、韩羽、柯明、王树忱和贺达等。当代漫画家徐鹏飞、金城、姚非拉、敖幼祥、麦嘉碧等,也形成了自己独特的中国风格。

动画家与漫画家的强强联合 让中国动画独树一帜

1937年,美国迪士尼出品了世界上第一部彩色动画长片《白雪公主》,时隔三年,万氏兄弟创作了中国动画第一部长片《铁扇公主》。这部片子受迪士尼的影响很重。当时的中国动画刚起步,动画也是外来的艺术,特别是美国的迪士尼对中国的动画影响很深。

对他国动画亦步亦趋的模仿是不会利于中国动画电影发展的。1957年,上海美术电影厂厂长特伟提出了“探民族风格之路”的口号,从此开始了中国动画的民族风格建设。

当时上海美术电影制片厂拍摄了很多的经典动画片,都是请知名漫画家参与美术设计,如《大闹天宫》《天书奇谈》《哪吒闹海》《黄金梦》《看戏》等。当然也有一部分作品是漫画家的漫画在社会上已经产生了很大的影响,之后才拍成动画片的,比如《三毛流浪记》。

可以说,正是因为有了中国漫画深厚的文化艺术底蕴做支撑,才能使中国动画具有鲜明的民族风格和特色,更因此形成了今天的中国动画学派。

新的产业链时代到来 仍要坚持走本土化道路

中国漫画起源于本土,但在不同的时期吸收和借鉴了国外漫画的特色。近一个世纪以来,随着中国漫画和动画的本土交融,漫画和动画迎来了新的产业链时代,产生了巨大的文化价值、产业价值和商业价值。

借助多媒体及互联网的传播手段,国际漫画产业已经形成了成熟的产业链,从漫画派生为动画、电影、游戏等多种形态,改变了漫画和动画的传统定位。从吉林动画学院出品的3D动画电影《青蛙王国》上就可以体现当今视觉艺术的探索,和动画教育以及动画产业发展的方向。

我们要保持一颗初心,要走本土化道路,这样才能把我们的动漫、游戏作品推向世界。

漫画的治愈作用

中国美术家协会动漫艺委会副主任、中国动漫金龙奖与漫友杂志创始人 金城

来自英国最受欢迎的作家、哲学家德波顿和阿姆斯特朗。他们合作的《艺术的疗愈》这本书,曾涉及到这个敏感的领域,他们的观点是艺术带我们观看世界,也关照我们的内心,艺术能帮助我们找回情感上的平衡。

我认为《你的名字》这部电影好看的原因是因为让人们看了这部电影之后感到非常治愈,包括我这个年龄同样有一种内心得到滋养的感觉。被治愈会上瘾,当今时代,其实我们每个人都渴望被治愈。

想要让自己的作品走向世界 一定要有中国本土风格

我们吉林动画学院一定还是要努力画出我们中国特色,中国风格的作品。我们如果想要让自己的作品打向世界,就一定要画我们自己本土风格的作品。

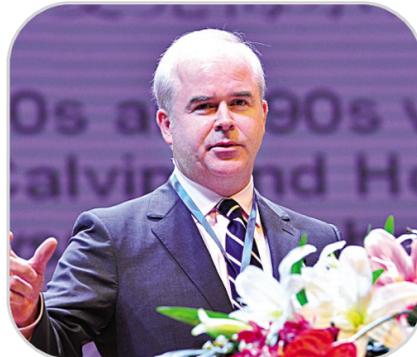
丰子恺的画用中国传统艺术手法描绘出了一幅幅传统中国人的生活,他的画给人感觉有一种仍然是非常温暖人心的作用。丰氏漫画呈现的并不是事物的合理性和绝对性,而是事物的荒谬性和相对性,这是漫画的非常重要的逻辑。

丰子恺的漫画,在市场上,在中国的所有的大的拍卖会上,都是价值不菲,无数次被举牌,是为什么呢?一方面是真有价值,另一方面是因为他手稿的形式。在当今的时代,我们大量的创作是借用电脑完成,但是你千万不要忽略你自己的笔头功夫,不要忘记手工作业,不要忘记用你自己的手绘原稿深一层的打动你的受众。

丰子恺的漫画让我们矫正健忘,播下希望的种子,让我们的内心得到了治愈。相信听过了这场讲座的你一定对于治愈系漫画有了自己的理解,漫画让我们重新认识这个世界。让我们拿起画笔,抚慰那颗最真实柔软的心吧!

漫画的IP价值

美国安德鲁麦克米尔报业联合出版公司总裁 约翰·格林

包括诗、漫画等,还有100多个新的日历标题。

漫画的“五大王牌”

美国漫画时下最流行的作品单幅漫画和连环画是在美国报刊上持续时间最长的漫画种类。在连环画方面,大家所熟知的《花生》(内有史努比形象),已经从1950年一直更新到2000年,每天都有新的作品出现,共绘制出了18000个连环画,创造了巨大的帝国,最高峰时期有75个国家的2600家报纸不断连载。《花生》的成功,与故事人物有很大的关系。它的人物是孩子,用孩子的视角去表现孩子,让儿童成为主角要超过成人的影响力。

《加菲猫》也是非常经典的漫画,从1978年出版以来赢得了各年龄段的读者,在影视领域频繁出现。《凯文的奇幻世界》出版了4500多种书,但没有在影视领域开发。其发行的图书影响着每代人。《杜恩比利》这个带有社会评论风格的漫画已经在1400多个报纸上出版,出了30多套书,历经47年的历史是非常了不起的。《大头奈特》从IP的角度来说非常成功,它在商业模式上有了转变,是先出书再联合发售,它的读者群主要是孩子和家长,影响力非常大。《呆伯特》是美国每年最畅销的图书之列,也获得过诸多的大奖。

我希望有一天这些知识产权能够引进中国,让中国的读者也能够感受这些作品的魅力。

如《EMU俱乐部》是一个儿童侦探系列的漫画,以儿童侦探家为故事主线,可以作为完全不同的知识产权去开发。《10只小恐龙》涵盖各年龄层,从儿童到祖辈都可以成为它的读者。《明珠暗投》是最近发展最快的作品,主要讲老鼠和猪之间的冲突,故事受到读者的欢迎。《菲比和她的独角兽》讲了女孩菲比和她所骑的独角兽之间的故事,这个漫画已经做成了动画片,也很有市场。

从漫画IP的角度来说,这些代表作可以用多种方式进行知识产权的商业化,如先出书,然后进行动画作品拍摄等等,拥有广泛的商业机会。我期待与吉林动画学院进行知识产权的合作,并通过我们的平台把中国的优秀漫画引入北美,共同带给全世界的读者更多优秀的作品。

法取得的成功。到1950年代,迪士尼乐园诞生,带来了巨大的商业成功,为一个惊人的娱乐王国奠定了基石。

英雄辈出的“黄金时代”

随着漫画连载的改版成功,报纸上的漫画连载成为一个新的可以淘金的金矿。到30年代的时候,漫画书已经变得非常流行了,比如说像报纸上的《FUNNIES》是1934年创立的,通过和广告商、分销商以及投资者各方面理顾之后,终于找到了能够获胜的商业模式。

到1938年6月份,《ACTION COMICS(动作漫画)》第一期问世了,这是《超人》的起步,这是整个娱乐历史上最受欢迎的形象之一。最近有一批最早的《超人》的漫画书,在拍卖会上卖到300万美元的高价。足以证明超人这一经典形象的价值所在。

从超人开始,美国漫画进入了英雄辈出的“黄金时代”。《蝙蝠侠》加入了《超人》系列,给数百万人提供了娱乐的形象,很多的出版商在四五十年代都在出版和他们有关的作品,因此四五十年代也被称为漫画的“黄金时代”。

白银时代和漫威电影的发展

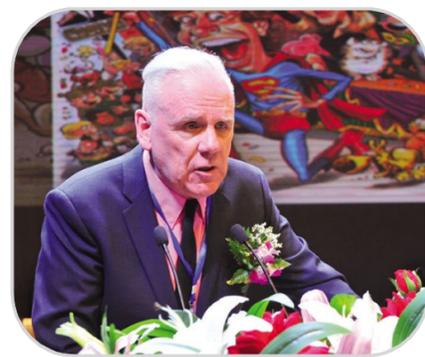
后来美国漫画中出现了一些科幻和恐怖作品,当这些恐怖作品受到新闻审查的时候,又换了一个发力的方向,就是MAD杂志。MAD有65年的历史,而且在强劲的发展。这个杂志对动画、漫画的发展起到了很大的推动作用。美国漫画界的人物形象种类得到革命化的改造,赢得了“白银时代”。

漫画最大的成就就是对电影的改变。比如说《星际迷航》《变形金刚》等获得了巨大成功。

迪士尼公司是从一个小老鼠开始的,现在已经是几亿亿美元的巨大的帝国,还有皮克斯动画工作室,很多的电影作品《海底总动员》《超人特工队I》等等都获得了市场。不久前迪士尼花了40亿美元收购了卢卡斯电影公司,这个公司曾经生产了《星球大战》,由此可见,美国漫画对电影的影响不容小觑。

美国漫画的历史与现状

美国漫画家协会基金会主席 史蒂夫·麦凯里

从连环画到漫画连载

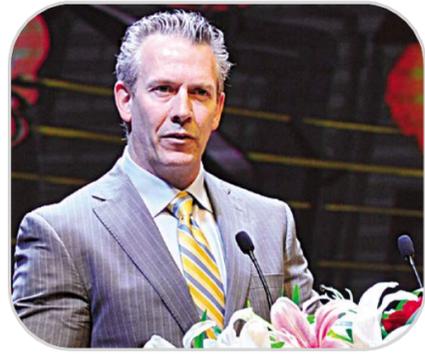
漫画家是一个讲故事的人,他用视觉的传播去表达一个想法,通过很少或者是部分语言来表达。18世纪末漫画开始流行起来,漫画家格威瑞创作了《Doctor Syntax》这个作品,被翻译成德文、法文和丹麦文,还有很多商品应运而生,包括衣服、帽子、木偶、假发、陶制品等,这是一个里程碑的事件。由于全球销售商品带来的附加收入,使得全球的漫画产业不断创造出经济价值。

在美国的18世纪末,报纸作为人们获得信息和新闻的唯一方式,连环画开始见诸于报纸的副版。当时报纸上的漫画连载是每一家报纸最主要的竞争点,各家报纸请最著名的漫画家给他们的报纸画连载漫画。到1896年,瑞典查得的作品,一个穿黄睡衣小人的形象的连环漫画《The Yellow Kid》得到正式的发表,标志美国连环漫画的诞生。

1928年,华特·迪士尼和他的兄弟创作出了米老鼠,电影发布的时候得到了轰动。华特·迪士尼取得了前人无

美国MAD杂志的讽刺漫画

美国漫画家协会成员、MAD杂志撰稿人 汤姆·里奇蒙

开创嘲讽风格 成为美国文化标志性符号

MAD(意思是疯狂)是一本十分特别的杂志,也是美国文化的一个标志性符号。1952年由哈维·库兹曼(Harvey Kurtzman)创办,是时代华纳出版的专门恶搞电影、小说、电玩、卡通的杂志。

一些已经流行起来的漫画作品和漫画流派成为了MAD的主要讽刺目标。讽刺已经成为了MAD的一种风格。MAD在第39期时正式成为了杂志,而不再是一本漫画书,纸张和印刷出版的质量也变得更好。这本杂志一直以一种离经叛道、惊世骇俗的态势,赤裸裸地对美国流行文化进行着毫不留情的嘲讽,它树立与带动起来的这股怀疑一切、嘲讽一切的风潮,深深地影响甚至重塑了美国的流行文化,乃至改变了美国人的思维方式。

六七十年来,几乎每一次社会热潮和流行风尚都逃不过MAD尖酸刻薄的讽刺,把这本杂志多年来的封面摆在一起,几乎就是一本完整的美国流行文化发展史。它开创的嘲讽风格像病毒一样在美国社会四处扩散传播,出现了

无数的模仿者。

随着时代发展 覆盖政治、娱乐和流行文化

后来,我也加入到MAD的团队,开启了自己专业撰稿人的职业生涯。

对于自己在MAD的工作,我认为这是机遇与挑战并存。影视的漫画改编,你要同时完成很多不同的工作,最大的挑战是必须要把握影视中的男女演员画出来,并且要非常像,要大家一眼就可以看出来。MAD的创作方式与传统做法是相反的,一开始就给了我一个文本和完整的布局,明确告诉我到底要怎么做。直到现在,我仍然用沾水笔和毛笔上墨,而不是用数字的方式,我喜欢用传统的做法。

当MAD开始针对电影做漫画的时候,已经跟上世纪60年代对电视剧的讽刺漫画有所不同。我们漫画家要构思、画画、排版等等,从传统角度来讲,影片问世之后两到三个月,漫画就要出来。

现在的影片6周就要下线,所以我们的讽刺漫画只能去针对线上的热门电影,不能每一部影片都涉及了。我们针对的大部分电影都是连锁发售,商业化程度非常高的电影,因为读者如果没有看过这部电影的话,那他看这个电影的讽刺漫画就没有任何意义了,因为他看不懂漫画中的笑点。

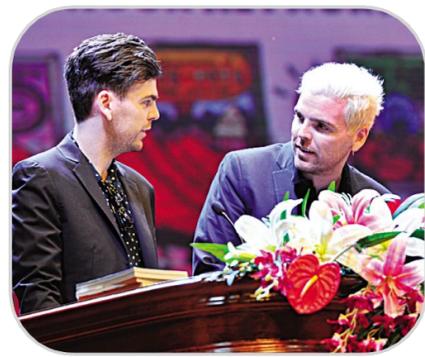
奇怪的是,虽然MAD惯用的手法是讽刺,却反而使他们讽刺过的电影变得更加出名。有的人会认为一个电影如果上了MAD的话,是一件坏事,事实上恰恰相反,上了MAD的话,制片人和导演会很高兴,他们会觉得这是一种荣誉。

MAD杂志已经有了65年的历史,发展到现在越来越能适应新媒体时代观众的不同需求,我们的杂志已经有了iPad版本,而且内容不光针对影视作品,也会针对政治,以及流行文化的方方面面来进行讽刺。但是,针对影视作品的讽刺漫画仍然是MAD的主打作品。

我非常喜欢撰稿人的工作,能够为MAD杂志效力,我感到非常荣幸。

动画MV创作经验分享

美国漫画家协会成员、著名插画师、网页设计师 乔·麦凯里、卢克·麦凯里

DIY我们的单曲,我们还编辑自己的音乐演出视频。

在20岁时,我们无意中在爸妈车库里录的一段视频在MTV上播放了两个月之久,效果完全超出了预期。我们要继续将音乐视频做下去。

我们不仅为自己的音乐会做海报、做彩页,也开始也为不同的洛杉矶的地区做海报,并且渐渐地有了自己的漫画风格。越来越多的人开始了解到了我们做的海报,我们的作品也开始从洛杉矶走出了美国,事业也在开始不断地发展壮大。很多时候通过设计,在你的职业生涯中会遇到很多不同的事情,有的事情是很令人欣喜的,而有些事情会突然改变你的生活。

我们要好好利用社交媒体,来让合作商更加容易找到我们。我们每天都在自己的社交媒体上发布自己的漫画新作品,这样的高曝光率也让我们获得了不少的机会。我们的社交媒体上粉丝很多,有很多杂志的编辑也成为我们的粉丝,同时我们也和JK这些人建立起了很好的合作关系。

从概念到文本,到情节串联图版,设计人物、动画,编辑,剪辑,声道和后期制作,我们两个人等于是一整个的动画工作室的人。我们在不断努力地,不断地克服困难的的过程中达成了现在的成就。要永远对自己说!这是我们一直奉行的做事原则,也正因为保持着这样的自信才让我们收获了成功。

我们从小在一个漫画家庭中长大,我们小时候认识的每一个大人都是漫画家。从小受到家庭环境的熏陶,受到了父亲对于艺术的天赋,我们对于艺术也有了非常独到的见解。中学的最后一年我们成立了自己的乐队,发了几张唱片,和很多著名的乐队演出过。不管做什么,我们都把它看作为一个艺术项目,我们设计演出时的海报和彩页,

激发新创意 迸发新灵感 开辟新领域 派生新价值

我校聘请“2017中美漫画高峰论坛”嘉宾为客座教授

本报讯 吉林动画学院不断开拓与国际知名艺术类院校的交流合作,在合作中吸收借鉴国际上先进的办学理念,形成自己鲜明的办学特色。广泛汇聚国内教育名家,引进国际行业大师来校任教,极大地拓宽了师生的国际视野,接轨国际艺术领域前沿。

5月15日,“2017中美漫画高峰论坛”在吉林动画学院举行。此次论坛,美国漫画家协会一行六人来到我校参加了为期五天论坛活动。美国漫画家协会成员为我校师生讲述了美国漫画发展历程和创作灵感,双方深入探讨了漫画产业合作和发展趋势,签署了战略合作协议,共同搭建漫画版权交易和推广合作的平台。

论坛期间,吉林动画学院院长、校长郑立国,副校长刘欣会见了出席论坛的嘉宾。并聘请美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里(Steve McGarry),安德鲁麦克米联合出版公司总裁约翰·格林(John Glynn),MAD杂志长期撰稿人、美国漫画家协会成员汤姆·里奇蒙(Tom Richmond),Fantastic Heat Brothers组合、漫画家、网页设计师、Pop Noir乐队组合卢克·麦凯里(Luke McGarry)、乔·麦凯里(Joe McGarry)担任我校客座教授。董事长、校长郑立国亲自为嘉宾颁发了客座教授聘书,并欢迎各位专家来校交流、授课,深化拓展美国漫画家协会和吉林动画学院的战略合作,成为永久的朋友与伙伴。

截止到目前,我校共聘请来自39个国家和地区的客座教授438位,组织外籍专家讲座五百余场,组建外籍专家工作室达40个。学校外籍专家工作室的优秀作品荣获23个国际奖项,为我校教学与科研带来了极大的促进与提升。

美国漫画家协会成员的到来不仅为我校注入了新鲜血液,为中美漫画创作激发新的创意、迸发新的灵感,产业合作开辟新的领域、派生新的价值,共同推进国际漫画教育快速发展,漫画产业繁荣兴盛!(苗露曦)

吉林动画学院院长、校长郑立国为美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里颁发客座教授聘书。

吉林动画学院院长、校长郑立国为安德鲁麦克米联合出版公司总裁约翰·格林颁发客座教授聘书。

吉林动画学院院长、校长郑立国为MAD杂志长期撰稿人、美国漫画家协会成员汤姆·里奇蒙颁发客座教授聘书。

吉林动画学院院长、校长郑立国为Fantastic Heat Brothers组合、漫画家、网页设计师、Pop Noir乐队组合乔·麦凯里颁发客座教授聘书。

吉林动画学院院长、校长郑立国为Fantastic Heat Brothers组合、漫画家、网页设计师、Pop Noir乐队组合卢克·麦凯里颁发客座教授聘书。

中美漫画高端对话共绘新愿景

5月16日,2017年中美漫画高端对话在吉林动画学院文化艺术中心一楼国际会议厅举行,美国漫画家协会主席史蒂夫·麦凯里,美国漫画家协会前任主席汤姆·里奇蒙,安德鲁麦克米联合出版公司总裁和编辑主任总裁约翰·格林先生,吉林动画学院副院长常光希先生,中国美术家协会《漫友》创始人金城先生,惊奇漫画组合卢克·麦凯里、乔·麦凯里进行了一场高端对话。对话由吉林动画学院企划中心副主任王立成主持。

主持人:“请问,史蒂夫·麦凯里先生在您看来是什么样的环境和氛围造就了美国漫画的黄金时代?”

史蒂夫·麦凯里:美国人此前的娱乐是牛仔、匪帮的题材,现在美国人需要新的类别的娱乐,接下来是《超人》,科幻,一旦超人和科幻出来了以后,想象就无限了。

当我是一个男孩的时候,我读过一些漫画作品,西方的儿童是通过漫画来识字的。因为漫画非常简单,容易理解,报纸上有几个小画框,里面有漫画,西方的孩子通过漫画来识字。这样在报纸上的连载或者是漫画书给西方儿童很大的影响,当我看到《超人》《蝙蝠侠》对我影响很大。我出生在英国,当时英国主要的报纸都有三到四个漫画的版面。作为小男孩,漫画作品给我留下了很深的印象。很多孩子看了漫画书以后开始模仿,自己画。我从一个小孩子的时候,开始不断地画。看到的任何新的漫画作品给自己画带来新的灵感,你会去临摹,然后画自己想象当中的人物。

主持人:新时期,美国的漫画对于中国来说影响显然不如之前的漫画影响力那么大。您觉得是什么原因造就了那个时代给人感觉整个的美漫创作灵感是迸发的状态?

史蒂夫·麦凯里:今天,世界是互联互通的,娱乐形式太多了,娱乐的多样化起到很大的作用。所以,我并不认为汤姆·里奇蒙先生,当年的《超人》《蝙蝠侠》《蜘蛛侠》,当时这几个形象被拍成了全世界最流行、最受欢迎连续剧形式的电影,产生了数以亿计、百亿计的收入。

主持人:请问一下汤姆·里奇蒙先生,您觉得一个漫画对一个儿童或者是青年产生多大的作用?

汤姆·里奇蒙:易于理解漫画,有很多视觉的线索,图文并茂。所以,在美国孩子很早认识漫画,并且把它作为认识外部世界的桥梁,读书、识字,说话,随着他们年龄的增长,接触的漫画作品越来越深奥,而且表达的思想也越成熟,越来越深奥,是伴随他们成长的。

主持人:美国漫画家协会是怎么样的组织?或者是运作方式是怎样的?

5月16日,2017年中美漫画高端对话在吉林动画学院文化艺术中心一楼国际会议厅举行。

摄影 刘庆发

汤姆·里奇蒙:联盟是1946年创立的。是一批当时美国的漫画家,他们为二次大战做一些漫画,然后他们彼此通力合作之后创立了美国全国漫画家协会,现在已经有七十多年的历史。

这是世界各地的漫画家人脉的网络,除了美国的漫画家,还有来自于英国以及加拿大和其他国家的漫画家,这不仅是美国的漫画家协会,还是世界的,他们可以有灵感的学习,观摩作品,沟通,访谈,分享彼此的经验。

主持人:中国动画的第一次高峰如何形成的?

常光希:如果说我们的漫画起源于上个世纪三十年代以后,中国的动画片在漫画的影响下最黄金的时代,是诞生在五十年末一直到七十年代,包括八十年代这一时期。应该说这一阶段是企业非常特殊的环境,要创作片子,首先不考虑市场,我们可以进行自己的选择,自己的创作。不管会不会赚钱。这种情况下,使我们得天独厚出来了一些经典的影片。

主持人:请问常院长,目前中国《大圣归来》《大鱼海棠》收购5亿票房,走的方向是否和您的思考方向一致?

常光希:动画的发展主要是技术的发展,技术的发展影响原先传统动画的定位。过去我们没有接触过电脑,觉得很新奇。2000年以后,新锐的导演,年轻人慢慢地适应了环境,技术达到了一定的高度,艺术追求也逐步和国际接轨,有很多的新作出来。《大圣归来》和《大鱼海棠》,《青蛙王国》这代表中国新一代的动画的发展方向。说明中国的动画在不断地前进。

主持人:请问金城老师,中国的漫画是不是已经到了以内容为王的时代?

金城:我同意这个说法。因为漫画就是从那个时代画连环画,到今天这个时代,也就是说在我们今天往前看都是纸质漫画非常繁荣,非常发达的时期。不管是这个时代怎么变化,人们始终看的还是漫画的角色,漫画的内容。

主持人:金老师,您认为中国的漫画应该采

用怎样的方式才能获得未来的成长空间?

金城:我认为,无论是动画、还是漫画,个人更倾向于我们应该更主张有营养的漫画、动画。我希望漫画更加有一种自我的风格,我希望漫画同样有自己的中国的艺术元素,尤其是中国的思维,中国的一些传统的民间的艺术,都是可以植入进来的。

主持人:惊奇兄弟是在座的里面两位颜值是最高的,年龄也是最小的。对未来的探知,还有好奇心,你们怎么看?

卢克·麦凯里:要考虑到你们对艺术的激情,你必须要有自己的想法。

主持人:惊奇兄弟,你们创作第一部作品的时候,什么样的状态?创作的内容是什么?

乔·麦凯里:我们的第一部专业级的作品,是我们两个人一起为一个杂志画了一个音乐家的图画。

主持人:小时候练画吗?
卢克·麦凯里:如果苦的话,我们不会走上

这条道路,我们非常热爱画画。

主持人:请问常院长,在您心目之中,真正能够诞生出来启迪天赋,激发每个人想象力的教育应该是什么样的教育方式?

常光希:我们现在的孩子有自己的自主的能力,自主的想象力,是自己做喜欢的事,而不是父母逼着自己做的事。这方面中国的教育慢慢和国际接轨,让孩子充分发挥他的个性。

主持人:如何让美国也接受中国的内容和作品?

史蒂夫·麦凯里:一种方式是可以专门创作一些在西方得到认可的作品。另外,外部世界非常大,中国漫画可在漫域上将作品展示给世界。

主持人:中国漫画国际化方面,我们做出了哪些努力和尝试?

金城:这些年,我们和外面的合作大概还是欧洲和美国,就是外国人出剧本,中国人来画画。包括美国的一些有名的漫画角色,也是都有中国漫画家在里面来偶尔露一手。在欧洲,比较成功的作品,李坤武的作品,《从小李到老李》。还有一位中国的聂崇瑞,画了《包拯传奇》在法国出版了第五版,每一版都是2万册,也不错。总之要立足于民族,才是世界的。

主持人:中国可能要迎来新的一个动画漫画的黄金时代。中国可能会迎来新的机遇的时候,我们如何准备,如何布局才能实现初衷?

常光希:现在是多媒体发展突飞猛进的时代,但是还必须关注技术的发展,关注文化的积淀。

主持人:惊奇兄弟,如果只推荐一本漫画给我们的学生,您会推荐哪一部?理由是什么?

卢克·麦凯里:对于我的工作产生的最大的影响的画是《丁丁历险记》,法文叫《单单》。

乔·麦凯里:我的看法和你有点不一样,我主张的大家丹尼·科露丝的作品,《魔鬼世界》,他是我推荐的漫画家。

主持人:请问金城老师,我们向外国推荐一部中国的作品,你会推荐哪一部?

金城:我觉得和外国朋友推荐蔡志忠老师的《庄子说》。为什么?因为我是觉得他把中国文化符号化,整个造型非常简洁,而且讲中国文化不会故弄玄虚,不会讲得很高深,讲得很通俗。

主持人:史蒂夫·麦凯里先生,如果给嘉宾推荐一部动画片,您推荐哪一部?

史蒂夫·麦凯里:《卑鄙的我》和《小黄人》。

主持人:常院长,如果让您给国际朋友推荐一部中国作品,并且向嘉宾推荐一部值得观看的作品推荐哪一部?

常光希:我推荐水墨动画片《山水情》。但是我更倾向于1963年上海美影厂拍的一部动画《牧笛》。

激情四射 翩翩起舞

中美“漫飞漫舞”高峰论坛晚会情深意浓

本报讯 5月17日晚,在同学们的热切期盼中,吉林动画学院2017年中美“漫飞漫舞”高峰论坛晚会在我校中央大道隆重举行。出席本次晚会的嘉宾有吉林动画学院院长、校长郑立国,美国漫画家协会基金会主席史蒂夫·麦凯里, MAD杂志撰稿人汤姆·里奇蒙,安德鲁麦克米克尔报业联合出版公司总裁约翰·格林,安德鲁麦克米克尔环球投资股东苏珊娜·格林,漫画家乔·麦凯里、卢克·麦凯里,常务副校长胡维革,副校长刘欣,副校长常光希、郑立军、王晓岩,董事会监事张砚为、朱莉,党委副书记、校长助理盖凤明,校长助理孙淑梅、金鑫、王首民。

本次晚会由吉林动画学院主办,旨在欢迎自美国远道而来的嘉宾,加强中美友好合作关系。主办方花费数日于我校中央大道搭建露天舞台,并彩排三天之久。为了打造尽可能完美的表演效果,工作人员吃苦耐劳、夜以继日地筹备

晚会工作,希望能给校领导、外国友人及全体师生留下深刻的印象。

晚会开始前,中央大道早已人头攒动,热闹非凡。在中美领导到场时,同学们报以雷鸣般的掌声,对美国友人表示真挚的欢迎。在狂热的欢呼声中,晚会舞蹈《梨花颂》火爆开场。22位面容姣好、体态优雅的女子,身着玫红色长裙,脚踩天蓝色鞋子在“云雾”中翩翩起舞,真好似仙女下凡,观众如被引入世外桃源般如痴如醉。

第二个节目是由4名多才多艺的男生带来的歌曲沙画表演——民谣,男生们弹奏着吉他、敲打着架子鼓,诉说着民谣里故事,配以大屏幕上抓人眼球的沙画表演,一下子把观众带入了安静恬美的氛围,清澈的歌声在夜空潺潺流动,流入观众心中,流入民谣的梦里。

耳边的民谣刚刚散去,观众的幸福又一次得到了满足。第三个节目《传统服饰展》以

21名帅哥靓女的精湛表演博得台下观众阵阵欢呼。该节目用歌曲《茉莉花》为背景音乐,将国画的魅力展现得淋漓尽致,男模特身着绅士服装,女模特着红花白底长裙、浅蓝长裙、蓝色旗袍,手持油纸伞,尽显中国江南古韵文化之美。

服装秀落幕时,吉林动画学院院长、校长郑立国将一副极具中国艺术气息的水墨画赠与美国友人,尽显中美合作之好。

在享受了江南文化的熏陶之后,Cosplay舞台剧《九九八十一》以强烈的视觉效果、极具动感的音乐将动漫文化精彩演绎出来。个性鲜明的coser拼尽全力将故事演绎得精彩纷呈,让观众大呼过瘾。

在此起彼伏的欢呼声中,晚会的重头戏——美国惊奇兄弟组合登上舞台。乔·麦凯里和卢克·麦凯里兄弟是英国籍著名漫画家、插画家和网页设计师,致力于 Fantastic Heat Brothers

组合和 Pop Noir 乐队,拥有诸多成就,其影响力也非同小可。他们的出场赢得了热烈掌声,两位颜值与实力兼具的歌手为观众带来了激情的摇滚歌曲,凭借独有的魅力掌控了整个舞台。现场的气氛被提到了最高潮,同学们热情高涨,摇滚之魂在校园中点燃,晚会现场如同一场热烈的狂欢。摇滚不死,青春不老。惊奇兄弟以舞台上的纵情释放感染着大家,告诉同学们要趁年轻尽情挥洒汗水,释放激情。

激情过后,在晚会的尾声,《一起奔放》的音乐在广场上方回荡,让同学们度过幸福的时刻。

本次中美“漫飞漫舞”高峰论坛晚会,深深拉近了中美漫画产业合作之间的关系,使两国合作者共同欢笑,共同发展。本次晚会展现了吉林动画学院独具特色的校园风采,丰富了同学们的课余生活,为我校未来的发展道路增添了浓墨重彩的一笔!

(高思宇)

吉林动画学院院长、校长郑立国向史蒂夫·麦凯里赠送国画。

晚会现场,中央大道热闹非凡。

《梨花颂》

《传统服饰展》

乔·麦凯里和卢克·麦凯里兄弟登台献唱。

Cosplay 舞台剧《九九八十一》。

《一起奔放》

《歌曲沙画表演——民谣》

本版图片摄影 刘庆发

