

电影动漫产业调研： 从迪士尼经验到本土实践的思考与启示

■文/温桂钰

一直以来,我对电影动漫产业的认知,大多停留在办公桌上堆叠的报告和屏幕上滚动的数据分析。那些经过历练的文字与图表,虽然能勾勒出产业的大致轮廓,却总像隔着一层薄雾,让人看不清其真实的肌理与温度。直到近期踏入广东的动漫活动现场,走进一家家企业的办公区与动漫的注塑车间,这种国际经验与本土实践的碰撞,让我对产业发展规律的认识不再停留在表面。

这场深入一线的调研,不仅让“电影经济的核心在于授权”这一判断从抽象的理论落地为具象的实践,更与2019年赴迪士尼交流的经历形成了跨越时空的对话。当年在迪士尼看到的IP运营体系、感受到的产业逻辑,如今在广东的本土企业中找到了呼应与创新。这种国际经验与本土实践的碰撞,让我对产业发展规律的认识不再停留在表面。

IP创作:内容根基的共同守护与情绪价值的延续传承

(一) 迪士尼的内容创作方法论:以情感共鸣构筑IP情绪价值

从《冰雪奇缘2》《疯狂动物城》等作品可以看出,迪士尼坚持“四位一体”的创作模式:导演、编剧、故事板画师、剪辑师协同合作,本质上是为了让故事从构思到呈现的每一环都精准触达观众情感。一部动画长片往往耗资4至5年,其中3年用于故事板创作,这种慢工出细活的耐心,正是为了打磨能引发深层共鸣的情节,让IP的情绪价值在创作源头就扎下根基。创始人发明的故事板机制,让视效动画师深度参与故事创作,既保证了故事质量,更让技术服务于情感表达,例如《疯狂动物城》中朱迪与尼克友情线,通过细腻的画面与情节设计,将“打破偏见”的价值观转化为观众可感知的情绪体验。

迪士尼创作的核心“三字经”原则(精彩故事、可信世界、魅力角色),实则是情绪价值的构建公式:

精彩故事负责牵引情绪起伏,可信世界提供情感代入的土壤,魅力角色则成为情绪投射的载体。动画工作室追求创意和制作的高品质,更注重融入“真善美”的正能量,这种对内容品质的坚守,本质是对IP情绪价值的长期维护,当观众在角色身上看到勇气、善良与成长,便会将自身情感寄托于IP之中,形成跨越年龄与文化的情感联结。正如《冰雪奇缘》中艾莎的“Let it go”不仅是角色的觉醒宣言,更成为全球观众释放自我的情绪出口,这正是迪士尼IP能穿越百年仍具生命力的关键。

(二)本土IP创作传承与突破

广东的“熊出没”“喜羊羊”“猪猪侠”《雄狮少年》等经典IP,在创作理念上与迪士尼有着异曲同工之妙。二代创作者们在守护IP核心情感,这种历经时光沉淀的情绪价值的同时,巧妙融入Z世代青睐的潮流元素,凭借贴近当下生活的剧情设计,让这些老牌IP始终洋溢着鲜活气息。就像一部深入人心的作品落幕,其承载的情感却能长久停留,犹如《繁花》过后,那挥之不去的执迷不悔与排骨年糕、万人争宠的黄河路,以及老法师办公的和平饭店……成为观众心中难以割舍的记忆符号。

再如:每逢“熊”“羊”“猪”等角色的生日,或是《雄狮少年》的相关庆祝日,粉丝们会自发从五湖四海奔赴制作公司,带着亲手制作的礼物,用一场热闹的生日会传递热爱。《雄狮少年》的粉丝团还集体定制锦旗,为坚持梦想的阿娟点赞。这份跨越地域的奔赴与真挚互动,正是IP情绪价值持续发酵的生动体现,也印证了IP生命力的核心在于对大众情感需求的精准呼应。

《哪吒》系列在本土IP的创作之路上,堪称传承与突破并行的范例。它跳出了传统的既定框架,塑造出“魔童”这一让人耳目一新的角色,给这位经典神话人物赋予了全新的性格特质和成长历程。在传承方面,影片牢牢抓住了哪吒故事中反抗命运、重视亲情等传统文化的精髓,延续了大众对经典IP的情感联结;而在突破上,将当代年轻

人所推崇的“不惧偏见、活出自我”的价值观念融入其中,成功让传统IP以年轻化的姿态走进大众视野,实现了情绪价值的代际传递。

今年暑期档上映的《浪浪山小妖怪》由上海美术电影厂出品,为传统文化IP的创新提供了范例。影片以“草根取经团”的独特视角重新演绎经典,既传承了上美影的深厚文化底蕴,延续了大众对经典故事的情感记忆,又贴近当代年轻人的叙事方式,引发共鸣,通过精准触达当下的情绪痛点,为“中国奇谭”IP矩阵打下了坚实的内容基础,这与迪士尼对经典IP进行代际更新以延续情绪价值的逻辑是相通的。截至8月26日票房突破13亿元,成为国内二维动画的票房冠军。

这种对经典进行创新性改编的方式,本质上是对IP情绪价值的延续与重塑,让老IP重新绽放光彩,赢得了观众的广泛情感认同,也为本土IP的创作提供了极具价值的参考。

IP授权:从单一品类衍生到生态化运营的跨越

(一)迪士尼的全链条授权体系

迪士尼构建的“电影——衍生品——乐园”版权价值链,是IP授权的成熟模板。米老鼠、各大公主团等IP通过文具、潮玩、主题乐园等多种场景渗透,形成闭环。正如迪士尼动画公司总裁Clark Spencer所说,即便动画片本身的利润不高,他们仍不断打造能用于各种场景的原创角色,让百年文化通过这些IP得以传承。

(二)本土企业的“电影+”实践创新

据银幕穿越者报道,2025年暑期档电影衍生品收入同比增长120%,动画电影的非票房收入正在成为拉动“电影+”经济的关键。广东企业在IP授权方面的探索呈现多样化的创新。喜羊羊的衍生品涵盖文具、潮玩等多个领域,紧扣IP内核实现全面覆盖;方特集团则将授权从简单的产品附着升级为场景沉浸,主题乐园里的游乐项目、餐饮都围绕“熊出没”IP设计,还借助VR技术增强体验感,既延长了消费链,又增强了用户黏性。

杰森娱乐的哪吒主题卡牌成绩亮眼,上市一周销售额突破1亿元。其提前获取IP授权,在《哪吒之魔童闹海》上映时同步推出收藏卡及周边,不仅在国内市场大受欢迎,还吸引了海外消费者,成为文化输出的新方式。

《浪浪山小妖怪》的“电影+”生态堪称标杆。IP衍生品品类繁多,不仅有常见的毛绒潮玩、冰箱贴、徽章等,还有联名潮玩、香氛、主题餐厅、VR体验等各领域。合作品牌约30个,商品的SKU总体超过1000个。从实体到虚拟全方位开发,充分体现了“非票收入”的巨大潜力,为IP生态化运营树立了榜样。

产业支撑:科技赋能与务实精神的双驱动

(一)科技对产业的硬核支撑

迪士尼900多人的团队中有130多位技术工程师,强大的技术实力为特效制作和IP呈现提供了有力保障。这种“科技+内容”的融合模式,在深圳瑞云科技得到了体现。该公司为《哪吒》《流浪地球》及奥斯卡获奖影片提供渲染服务,通过技术让影视内容更震撼,形成了“科技支撑内容、内容反哺技术”的良性循环。上影元为《浪浪山小妖怪》开发的VR大空间产品,也体现了科技对IP体验的提升作用。

(二)务实精神筑牢产业根基

迪士尼用900多人的创作团队、5年时间、亿元投入打造精品,体现了“重实效”的专业态度。广东企业则展现出务实的特点:《雄狮少年》出品方之一易动公司的办公环境并不豪华气派,甚至有些“简陋”,团队规模也不算大,却凭借着对动画的热爱与执着,潜心打磨作品,将岭南醒狮文化融入动画,创作出了这部口碑与票房双丰收的佳作;东莞制造出全球的1/5电脑、智能手机;制造出1/4全球动漫衍生品;中国近85%的潮玩产自东莞。这些不图虚名、踏实肯干的精神,为IP衍生品的落地提供了坚实支撑,与迪士尼的全球供应链逻辑一致,共同构成了产业稳健发展的基础。

延伸拓展:本土IP的多元化路径

方特集团在国外打造的第一家主题乐园,是本土IP“走出去”的重要一步。“熊出没”等角色在海外场景落地,既借鉴了迪士尼的全球IP运营经验,又传播了中国文化。而杰森娱乐的哪吒卡牌在海外市场受到关注,越南店主专程代购、美国消费者反向“海淘”,体现了中国IP的国际吸引力,与迪士尼通过IP传播美国文化的方式形成对比,展现了本土IP全球化的广阔前景。

广州塔金逸院线的“观影+城景”模式,将电影消费与城市景观结合,类似迪士尼“IP+地标”的创新;东莞作为全球玩具制造基地,为IP衍生品提供了强大的产能支持,凸显了“创意设计+先进制造”的城市产业协同优势,二者都体现了IP产业与城市发展的紧密联系。

从迪士尼的经验到本土的实践,电影动漫产业的发展规律逐渐清晰:以IP内容为核心,以多元授权为路径,以科技为创新引擎,以务实精神为根基,以代际传承为活力。“电影+”模式的发展,是观众情绪价值的延伸需求,这种需求正推动产业从依赖票房转向“内容+场景+衍生品”的生态化发展。正如上海电影(集团)有限公司董事长王虓在接受采访时表示,“电影上线了之后,它在一段时间内收入是有‘天花板’的,作为衍生产品来讲是无限的。基于内容的IP授权以及产品的开发是长线,更长线。”

本次调研让我们深刻认识到,中国动画电影产业有着深厚的文化积淀和创新潜力。希望我们融合迪士尼的全链条制作模式和本土企业的实干经验,继续探索电影经济即“电影+”的可能性,为推动产业高质量发展尽显绵薄之力,让更多中国IP走向世界。

风自有方向,未来已在路上 ——第5届平潭IM两岸青年影展侧记

■文/本报记者 姬政鹏

9月7日,由福建省电影局指导,福建省广播影视集团、平潭综合实验区管委会主办的第5届平潭IM两岸青年影展落下帷幕。青年电影之夜上,本届影展各个单元荣誉逐一揭晓,60余项表彰授予了年轻的影像创作者们。

青年影人以镜头为笔,书写时代,两岸学子以作品为桥,跨越山海。五届之间,征片数量从3000部到超12000部,单元从短片竞赛扩展到AIGC、Vlog、产业创投,其中的坚持与积淀,也印证着影展“打一束光,照亮未来”的初心。当海风裹挟着光影的气息再次拂过平潭,光影的青春故事仍在续写;风,自有方向,而未来,已在路上。

微火成光点亮青春梦想

清华大学学生刘羿昇的《上场吧!女孩》获得了本届影展主竞赛单元“麒麟优秀短片”荣誉。作品讲述了单亲少女吴凯越追逐足球梦想的历程,既有理想的炽热,也有成长的阵痛。现场,00后观众林薇忍不住在观众席上送上欢呼与掌声。她说:“片中的吴凯越让我看到生活中的自己。青春不是滤镜,而是汗水和伤疤结成的勋章。”

新锐创作者和青年观众的共鸣背后,是影展的坚持与积淀。五届影展共收到12705部参赛作品,年均增速高达41%。到了今年,主竞赛单元征片数量再创新高,达到6021部,大陆院校投稿量同比增长17%,台港澳及海外院校增长42%。最终,50部入围作品覆盖全球399所高校,创作者平均年龄仅24岁。本届影展评委会主席、演员陈冲感慨道:“青年创作者的真诚与艺术成熟度令人惊喜,他们是中国电影的新希望。”

在面向更年轻的创作群体时,影展大胆创新。今年,主办方携手抖音发起“在拍一种很新的vlog”单元。在平潭西航国际影城的展厅里,一部部充满活力的vlog与短片不断亮相,年轻创作者们以镜头记录成长、观察社会、思考时代。

《疯了!我从北京走路200公里去看海》的作者周焯琪直言:“选题的真实与表达的谦逊,是打动人心的关键。”曾杨鑫在《是一场迟到了七年的“毕业旅行”,还好它发生在夏天》中实现了从记录世界到探索内心的转变。映后交流时,他坦言,尽管毕业后因现实压力选择商业摄影,但仍坚持在生存与热爱之间寻找平衡:“只有自己最懂自己,只要真诚表达,就一定会被看见。”

这一单元共征集到超50万部作品,累计播放量突破202亿次,吸引了16.1万青年创作者参与。最终,周焯琪(抖音昵称:鱼丸支持包心的!)、曾杨鑫(抖音昵称:Xxin要早睡早起)等30位青年作者脱颖而出,入选“抖音精选新星vlogger”。他们不仅获得了展映和交流机会,还将得到创作基金、签约资格等支持,登上更大舞台的可能性由此打开。

“每一部作品都是一簇微火,汇聚成光带,照亮华语电影的未来。”平潭IM两岸青年影展创始人、福建省广播影视集团副董事长洪雷表示,“我们会持续为全球华语新生力量‘打一束光’,陪伴青年从短片初啼到长片启航。”

生生不息的创作力量

青年电影之夜的推介环节中,青年创作者姜柏廷带来了由她编剧、导演的电影项目《小径分岔的花园》。这个项目曾在2021年第二届影展以短片形式获得“麒麟优秀短片”荣誉,2023年扩展为长片项目后又入选“生生不息成长训练营”优秀提案。今年2月18日,这部电影正式开机,如今已完成拍摄,进入后期制作阶段。这是首部由IM人才培养体系孵化出来的长片。姜柏廷回忆起站在平潭影视服务中心XR虚拟制作棚开始拍摄时感慨:“那一刻,我知道,所有坚持都值得。”

《小径分岔的花园》背后的“生生不

息成长计划”,也是影展培育长片项目的摇篮。今年的166个长篇剧本项目中,不乏曾凭借短片在平潭崭露头角的创作者,他们在此获得孵化资金与产业资源,实现从短片到长片的跨越式成长。

这些青年导演的作品主题鲜明,剧情片多关注“家庭”“自我”和“社会”,非剧情片则在聚焦“社会议题”的同时,探索私影像、女性表达和人工智能等新兴方向。担任本届“生生不息提案大会”年度决策人的演员吴慷仁评价道:“他们的成熟度远超预期,对文本的积累与表达充满想法。我始终相信,年轻导演的剧本值得被看见。”

见证青年创作者成长的同时,影展也成为了两岸电影人对话的高效平台。至今,已有30余所台湾高校提交近500部作品,基本覆盖了台湾的主要影视专业院校。

台北艺术大学学生颜浩轩的《囚犬》获评本届影展的“麒麟最佳影片”荣誉。在接受采访时,颜浩轩感谢了平潭和IM影展,“这是一个很好的机会,可以认识不一样的创作者,期待我能够继续创作,然后带着这份能量往前走,能够写出、拍出更好的故事,影响更多人、感动更多人。”

也是在今年,12支大陆院校队伍、2支台湾团队、1支抖音vlog创作组和1支自媒体团队,共同在限定时间内完成作品,用镜头捕捉在地文化,展开跨越海峡的创作对话。这是“从平潭出发·72小时极拍”单元首次迎来台湾高校团队参赛。最终,台湾电影旧浪潮霹雳悍娃草根根的《平潭寻奇》和抖音vlog创作组的《与岛无关》并列获得一等奖。

“5分钟的时长,要求极限的创意必须像烟花一样在瞬间就能被看见”,《平潭寻奇》导演游智杰表示,他的长片项目也正在筹备中,“今年有点来不及,希望明年可以参加‘生生不息成长计划’”。

技术与未来的交汇点

随着新技术的浪潮涌入,影展的格局也在不断拓展。今年,影展与即梦AI联手发起“未来已来·AIGC单元”,共收到3443部参赛作品,其中《彼岸信号》《安妮》《晨间新闻》等30部作品成功入围并参与线下展映。

“参赛作品既有延续传统叙事的探索,也有彻底拥抱实验性的先锋表达,技术正在重塑‘作者’的定义。”AIGC单元评委、中央美术学院设计学院副教授陈卓坦言,AI生成的奇幻画面与哲学思辨,激发了人们对科技与人文关系的思考。

最终,《出神》获评本届影展AIGC单元“未来之作”,《电火花之舞》的创作者杨力鉴获评“最佳AI创作者”。AIGC单元评委、纪录片导演崔伊表示:“AI时代为电影创作带来了前所未有的机遇和挑战。希望青年创作者们勇于尝试,坚持做好内容,在浪潮中找到属于自己的方向。”

从主竞赛到AIGC、vlog、极拍等多元单元,平潭IM两岸青年影展正在实现从文化交流到产业协同的跃迁。而影展对于青年影人的陪伴与支持,接下来还将更上台阶。

据平潭综合实验区管委会副主任刘小军介绍,平潭将以影展为依托,从三个方面赋能本地影视产业的高质量发展:“第一,是依托影展构建一套全方位、系统化的人才培育体系;第二,推出一套专门支持短片、微短剧拍摄的扶持政策,为相关创作提供更多资源与便利;第三,计划为影展打造永久性的举办地,拟建设‘平潭海峡两岸电影官’,进一步提升影展的品牌影响力和持续发展能力。”

因影像而焕发文化魅力的平潭IM两岸青年影展,正以科技赋能创作,以包容联结两岸,让青年影人的风帆迎向更辽阔的银幕海洋。在可预见的未来,这座海岛不仅会是青年影人的起点,更将成为他们奔赴未来的坚实后盾。

