

动漫衍生品产业存在的问题及可持续发展路径

陈林彬

摘要：文章在分析当前我国动漫衍生品产业存在的问题及内在成因的基础上，提出我国动漫衍生生产业发展要注重产业链联动、跨区域资源整合、特色元素的传承与张扬、新兴技术对产业的牵引作用；进而从完善动漫企业内部治理结构、完善知识产权保护政策、创新从事衍生产业人才培养机制等方面阐述了动漫衍生产业的可持续发展路径。

关键词：动漫；衍生产业；创新策略；实施路径

作者简介：陈林彬，男，副教授。（浙江传媒学院 党委院长办公室，浙江 杭州，310018）

中图分类号：G124 **文献标志码：**A **文章编号：**1008-6552 (2014) 06-0064-04

作为动漫产业链的重要组成部分，近几年来我国动漫衍生品的制造与销售经历了从小到大的快速发展进程，动漫衍生产品的产值及其对动漫产业的贡献率不断提升，衍生产品的开发与经营模式得到了有效探索，也出现了若干成功的案例。^[1]但是从整体上说，我国动漫衍生品产业的规模及其竞争力在动漫产业链中仍呈现出严重的“失衡状态”，与国外动漫衍生品产业存在着“代际落差”。从某种程度而言，动漫衍生品产业发展水平的不足将成为制约我国动漫产业核心竞争力提升的重要因素之一。

一、当前我国动漫衍生品产业存在的问题及内在成因

对动漫衍生品产业发展的认识不足制约了动漫衍生产业的成长空间。动漫衍生产业的发展虽然受到动漫创作水平、关联产业的发展基础、市场环境等多种客观因素制约，但不可否认，相关政府职能部门及产业经营者对动漫衍生产业重要性主观认识的不足，衍生产品开发在动漫产业发展战略中的权重失衡等直接影响了衍生产品开发的广度和深度，其背后也折射出当前我国动漫产业发展的一些突出矛盾。一些地方政府和企业盲目炒作“动漫”等时尚文化概念，追求华丽的形式符号，对动漫产业的内在规律认识不足，对衍生产业开发的重要性认识存在着较大缺失，动漫衍生产业开发在动漫产业规划中的份额严重不足，匹配性政策供给存在断层。个别地方政府不顾区域文化状况及产业基础，大力建设同质化动漫产业园区。极个别企业甚至通过粗制滥造动漫产品套取政策性补贴。前者由于专业性的缺失及囿于低水平同质化竞争格局，无力且无暇关注到动漫衍生产业的发展，而后者则缺乏发展动漫衍生产业的直接动能。动漫产业发展中的浮躁现象、功利化诉求等直接损害了动漫衍生产业发展的基础和环境。

动漫产业发展的整体质量与水平制约了衍生产业发展的规模与层次。动漫衍生产业的发展水平归根结底取决于动漫作品的创作水平及社会影响力。《喜羊羊与灰太狼》等动漫作品衍生产业开发成功的基本前提即在于动漫作品本身的内在感召力。^[2]虽然近几年来我国动漫产业获得了长足发展，动漫产量已经居于世界第一，但动漫精品不多，与广大受众的文化心理与审美爱好相趋同，能引起受众情感共鸣的作品屈指可数。同时衍生产业的开发严重滞后于动漫创作的进程，我国大多数动漫企业都是在

动漫作品上市并确立市场地位后才开始着手动漫衍生产品开发工作的，与动漫作品的市场推广节奏不相吻合，较容易丧失潜在的市场机遇。^[3]而美国迪斯尼公司在创作《狮子王》、《玩具总动员》等电影脚本时，就已经开始考虑衍生产品的开发计划了。

动漫衍生产业发展配套政策的不足直接恶化了衍生产业的发展环境。动漫衍生产业的发展需要知识产权保护制度、产权交易平台及机制、金融服务体系、园区硬件建设与产业协作机制等多方位政策体系的支持。当前我国在鼓励社会资本参与动漫产业发展、优化动漫产业园区布局、促进园区规范化建设等方面做了大量的工作，但是当前动漫产权交易机制及知识产权保护制度建设等仍然严重滞后于动漫产业的发展，对动漫知识产权的侵害缺乏有效监控、规制与惩戒手段，动漫知识产权对产业的牵引力及其市场价值没有得到合理凸显。一些知名动漫产品因为盗版直接冲击其衍生产品的开发策略与布局，极大地折损了动漫品牌的内在感召力及企业的创新欲望，扰乱了市场竞争的格局。^[4]同时，动漫衍生产业的发展需要跨领域的产业协作。如何构建动漫企业与衍生的游戏、服装、玩具、食品、文具用品、主题公园、游乐场所等产业之间的合作关系，探索有效的产业延伸机制，是困扰动漫产业发展的重要命题。当前，动漫产业协作机制整体上处于起步阶段，主要依赖动漫企业自发性实践探索，缺少政策层面的有效指导与协调，其机制与模式亟待厘清，动漫衍生产品的创新力与生产力有待进一步激发。

二、动漫衍生产业的发展原则与策略

一是注重产业链联动。动漫衍生产业的发展壮大和动漫剧本编创、动漫作品制作、动漫产品营销与推广等产业链各环节存在着密切关系。要克服“先做强动漫作品再发展衍生产业”、“就衍生产业发展衍生产业”等错误观念的影响，坚持动漫衍生产业开发与动漫作品创作实时联动，在动漫作品的创意、设计、制作的初始阶段就充分兼顾衍生产业的开发门类、产品特点及市场空间等，将动漫产品的审美内涵、形式特征、受众结构、市场面向等贯穿动漫编创、制作及衍生产品开发的始终，并将衍生产品的市场评估作为动漫作品立项的重要依据之一，实现艺术、技术及经营理念、经营模式的复合联动发展。要尝试构建“动漫作品创作直接带动衍生产业开发，衍生产业壮大回馈动漫作品再创作”的循环体系，吸取奥飞动漫公司凭借动画片《火力少年王》实现玩具悠悠球2000万个的销量，2010年营业收入9.03亿元，^[5]但由于后续影视产品没有及时跟进而迅速被市场边缘化的教训，注重产业链之间的无缝连接与实时对接，通过全产业链要素的激发，不断巩固和拓展强势品牌市场，形成可持续发展的品牌影响力，最终实现具有核心竞争力的动漫品牌及动漫龙头企业的塑造；始终坚持在产业链集成、推动全产业链繁荣的视角下审视动漫衍生产业的发展。

二是注重跨区域资源整合。动漫衍生产业本身就是融合了动漫衍生产品设计、制作、销售的复合型产业。要壮大动漫衍生产业，必须要打破产业的区域藩篱及行政壁垒，规避“小而全”、“大而全”的发展模式，实现跨区域资源的流动与集成。比如浙江杭州正在打造“动漫之都”和“全国文化创意中心”，^[6]杭州、宁波等地具有较强的动漫作品及其衍生产品的创意设计能力。而浙江云和的木制玩具业历经40年发展，已是国内规模最大、品种最多的木制玩具生产、出口基地。2010年木制玩具产业市值约60亿元。^[7]同时浙江嵊州及安吉的竹编、浦江的水晶工艺品也名闻遐迩，这些都为动漫衍生产品的开发提供了特殊的产品优势。而浙江义乌是目前全球最大的小商品集散中心，被联合国、世界银行等国际权威机构确定为世界第一大市场。整合杭州等地的动漫衍生产品设计资源、丽水及义乌等地的衍生产品制作及销售优势，实现跨区域产业要素联动，将为浙江的动漫衍生产业发展提供全新的空间。同时，在产业发展到一定阶段后，跨区域乃至跨国设立产业创新研发中心也将成为一种必然的趋势。

三是注重特色元素的传承与张扬。在长期的历史发展进程中形成的特色文化因子、文化典故、文化

传统等体现着一个区域的独特文化精神，它是文化竞争力的重要来源。当前我国动漫产业国际竞争力不足的一个重要原因就是动漫故事结构编排和人物形象设计带有较强的西方动漫作品的痕迹，相当一部分动漫剧本编创及人物塑造缺乏精细化的打磨，传统文化精神的内在渗透性与附着力不足。在新的历史时期，要更加注重特色文化元素在动漫创作及衍生产业开发中的植入。比如将剪纸等传统手工艺技术与动漫衍生产业的开发结合起来，尝试将动漫形象与区域特色文艺样式及文化门类相衔接，将区域特色文化资源纳入动漫剧本编创及衍生产业开发进程中作一体化考察。在服饰开发、主题餐饮设计、文具产品制造等动漫衍生产品开发中更加注重不同区域受众的知识结构、文化层次及购买力水平等，使动漫衍生产品的开发与受众的审美特征更加紧密地结合起来，传承优秀传统文化精髓、塑造中国风格与中国气质的动漫形象，更好地展示中国文化的现实张力，促进动漫产业走出去。

四是注重新兴技术对产业的牵引作用。当前信息技术快速发展，新的文化产业门类、产业内容、产业形态、产业模式等不断涌现，同样也对动漫产品创作及动漫衍生产品开发带来了新的机遇。围绕新技术革命发展的趋势，将手机媒体、移动电视等新兴媒体纳入到动漫衍生产业开发的视野中，创新动漫衍生产业形态、丰富动漫衍生产业门类，这些都已经成为新时期提升动漫衍生产业综合竞争力的重要抓手。新时期动漫企业尤其是动漫衍生产品开发企业要加强新媒体技术研究及开发力量建设的力度，进一步加强与国内相关新媒体企业之间的联系，多方汇聚研究力量，有效利用新媒体平台，为动漫衍生产业发展提供新的产业要素、注入新兴动力。

三、动漫衍生产业可持续发展的路径

一是要完善从事动漫衍生产业开发相关企业的内部治理机制，优化市场竞争环境。当前动漫衍生产业开发有两种主要形式：一种是将衍生产业开发作为动漫企业的经营内容之一，予以重点培育和开发；另一种是动漫企业通过知识产权转让，授权专门企业从事动漫衍生产业开发工作。前者有利于更好地实现各项资源的共享，加强对品牌内在价值的理解，进而提升动漫衍生产业的文化附着力与现实感召力；而后者则通过专业化开发力量的引入，更好地集聚社会资源，扩充市场容量，更易于提升产业竞争力。伴随着我国动漫产业的发展，动漫产业内部分工的进一步厘清，这两种形式将呈现出更为清晰的演化轨迹，即对于部分综合经营实力强、具备核心竞争力的动漫龙头企业，产业链聚拢的趋势将更加明显，动漫衍生产业在动漫企业内部将更加凸显其“主业”优势。而部分动漫中小型企业凭借其独特的“创新创业”能力在市场差异化竞争中占有一席之地，他们将更加注重通过品牌输出，依托外力发展衍生产业，并有效地反馈主业。

对于动漫龙头企业的自主发展模式，需要进一步创新与完善内部治理结构，必须建立起权责明确、管理科学的现代企业制度，完善考核机制，可以尝试建立“动漫品牌成本虚拟交易机制”，对动漫品牌既有价值及衍生产业产出效益进行综合比对，考核其经营绩效等。对于知识产权输出、社会协作型动漫衍生产业发展模式，要将重点放在良好的市场竞争环境与市场规则的建立上，设置动漫高新技术企业界定标准及产业园区准入资格，规避同质化竞争所造成的资源浪费。要加强对动漫衍生产品制造企业的考核扶持力度，建立星级牌照制度，根据其内在成长性、核心创意及技术拥有量、治理结构完善情况、综合经营绩效等发展状况确定星级标准，并给予不同层级的资金扶持。对于规模小、创新能力弱、经营绩效差的动漫衍生企业实施“政策断供”，努力使有限发展资源向优势企业集中。通过市场环境的优化、市场竞争格局的理顺，真正孵化与培育出一批专业精、能力优、实力强的专业从事动漫衍生产品开发与生产的企业，促进动漫衍生产业的转型升级。

二是建立知识产权转让交易机制，完善知识产权保护政策。良好的知识产权保护机制的建立是动漫衍生产业可持续发展的根本依托。要加强对动漫知识产权转让规制、转让机制、转让平台的建设，

建立动漫知识产权的合理估价机制，完善转让方式，规范转让程序等。比如杭州中国国际漫画节专门安排了动漫版权交易会，并对动漫版权保护实施了贴身服务。要建设好法律、金融等中介服务平台，为动漫知识产权保护提供相对完善的软环境。要进一步加强知识产权的保护力度，建立针对动漫知识产权保护与侵权界定的技术标准和法律法规，明确动漫知识产权保护的构成要件、技术指标，明确不同层级知识产权侵害的判定标准与依据。制定符合动漫产业特点、具有可操作性的知识产权保护制度与法规。根本不用程度的侵害知识产权的行为，行业主管部门应处以勒令整改等的处罚，通报并处理直接责任人，对情节严重的还可以通过司法渠道予以解决。整个行业通过行政、司法和市场手段的综合作用，为动漫知识产权保护营造良好的环境。

三是完善动漫经营人才培养机制，为动漫衍生产业发展提供强有力的人力资源支撑。要加强高校文化产业管理等专业的教学改革，建立复合式的知识结构框架，既要了解与明晰动漫及其他文化门类的艺术创作现状，更要掌握动漫及文化产业发展的规律及特点，实现艺术鉴赏力、技术理解能力与产业经营能力的同步提升。要实行产学研合作实践型教学模式，与动漫公司建立紧密型合作关系，鼓励把课堂建在重大动漫衍生产业开发项目中，在项目实施中培养学生的能力，以学生参与项目的实际表现、对项目的贡献率作为课业成绩考核的重要内容之一。要建立专职与行业兼职相结合的师资队伍结构，建立专业教师送行业进修、送国内外知名院校进修的双送机制，通过建立一支紧贴行业的师资队伍，提升人才培养的绩效，为动漫衍生产业的发展提供强有力的人才资源保障。

动漫衍生产业的发展是一个系统工程，既与动漫创意和设计密切关联，也受制于区域内其它关联产业的发展基础状况。回归到根本，动漫衍生产业的发展在于解决好内在的发展模式及动力机制问题，解决好外在市场竞争环境及规则建构问题。动漫衍生产业作为一项新兴产业的每一步探索，不仅对我国动漫产业的发展，也会对文化产业的发展带来一定的启示。

参考文献：

- [1] 徐育忠，张振兴. 浅谈国内外动漫衍生产品开发模式 [J]. 装饰，2011（2）：132.
- [2] 寇强，夏光富，魏波. 美日动漫产业链及其盈利模式研究 [J]. 新闻爱好者，2010（15）：71-73.
- [3] 徐群晖. 生态型动漫产业链模式及其发展策略研究 [J]. 新闻与传播研究，2007（4）：84-88.
- [4] 杨丽，周世群. 我国动漫产业链构建的市场化运作分析 [J]. 新闻界，2011（8）：118-120.
- [5] 耿卫. 论动漫产业的发展模式 [J]. 艺术百家，2011（7）：23-36.
- [6] 陈林彬. 挖掘动漫产业竞争力 创建杭州“动漫之都” [J]. 新闻界，2008（3）：151-152.
- [7] 万句. 中国木制玩具市场透视 [N]. 中国国门时报，2012-5-16.