

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

动画专业系列教材

动漫影视作品赏析

丁海祥 姚桂萍 主编

清华大学出版社

普通高等教育「十一五」国家级规划教材

动画专业系列教材

动漫影视作品赏析

丁海祥
姚桂萍 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是一本影视动画赏析类的教科书,是我院动画专业的系列教材之一。世界经典动画影片非常多,我们选择其中最具有代表性、最有借鉴意义的作品进行深入的分析,力求通过这些精彩影片的分析解读,从各个不同的视角为大家勾画出动画电影创作的思路。

这部动画作品分析教材,旨在使学习者能掌握作为动画影片读解的方法:分别从动画的视角、文化的研究、技术特点、叙事分析等角度对作品进行深入的分析。全书图文并茂,通俗易懂。

本书可以作为高等院校动漫专业学生的教材,也是动漫爱好者很好的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动漫影视作品赏析/丁海祥,姚桂萍主编. —北京:清华大学出版社,2008.11

动画专业系列教材

ISBN 978-7-302-17301-4

I. 动… II. ①丁… ②姚… III. 动画片—鉴赏—高等学校—教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 044156 号

责任编辑:张龙卿

责任校对:袁 芳

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

经 销:全国新华书店

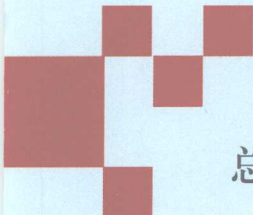
开 本:185×260 印 张:18.5 字 数:440 千字

版 次:2008 年 11 月第 1 版 印 次:2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:49.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:029359-01

总 序

动画是一门艺术,因为它风趣幽默、直观易懂,已成为一种世界文化,为各国人民普遍喜爱和欢迎。动画对于少年儿童来说,更是一种最有吸引力和渗透力的娱乐,它可以影响一代人,在精神文明建设中起着不可低估的作用。动画又是一个产业,而且是一个能够为国家创造奇迹的大产业,已经受到许多国家政府和企业家的重视,成为发展经济的一个新的增长点。因此,动画同样受到我国政府和社会各界的极大关注。

中国动画的创作生产,从20世纪20年代万氏兄弟摄制第一部动画片算起,已有80多年的历史,在世界上起步不算太晚。除欧美外,在亚洲处于领先地位。中国动画有过骄人的历史,但是,作为动画产业,我们至今仍处于起步阶段,不论在作品产量、企业规模、高新技术、产品开发以及机制等方面,我们与动画发达的国家相比,还存在较大差距。要融入世界动画市场,还需要经过不懈的努力,这就是我们动画事业的奋斗目标。

要振兴我国的动画产业,人才是根本,没有大批优秀的动画人才,中国动画要繁荣发展是不可能实现的。要办好动画教育,必须要有高水平的师资和高质量的教材,因此培养师资和编写教材是当前特别迫切的工作。

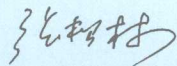
广播电影电视管理干部学院是广播影视系统的一所专业高等学府,在培养动画人才方面是全国最早的院校之一。该院特别把动画作为学院的重点专业,在动画的教学实践中积累了丰富的经验。该院的动画专业被评定为全国高职高专教学改革试点专业,同时还被确定为国家级精品专业和全国高职高专产学合作项目。多年以来,该专业的教师励精图治、学风严谨、刻苦钻研、善动脑筋,并虚心地向老一辈艺术家们学习,在艺术和技术上有所追求,立志要培养出一批祖国动画事业的优秀人才。

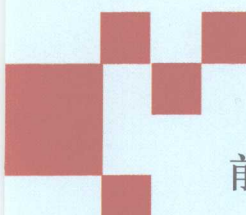
要教育就要有教材,有实实在在对学生负责的教科书。令人欣慰的是,广播电影电视管理干部学院的老师,历经一年,精心编写的一套系列动画教材已经开始陆续出版了,教材包括:《动画概论》、《动画运动规律和时间掌握》、《动画基础造型》、《动画创作技法》、《动画编导》、《动画速写技法》、《三维动画实例教程》、《动漫色彩构成》、《动漫平面构成》、《动画赏析》等。这套教材由浅入深、切合实际,具有很强的实用性,是一套培养动画优秀人才不可多得的好教材。这不仅有利于提高学院本身的动画教学质量,同时对整个动画教育的理论建设也是一个突出的贡献。

作为动画理论和技术的教材,不仅为了教学的需要,同时也为广大动画爱好者提供一份学习资料,且有益于动画文化知识的普及和宣传。

我国政府对发展动画产业特别重视,把它作为推进文化产业的一个重点。这是一项需要群策群力的工作,需要有人精心构思,需要有人埋头苦干,需要有人摇旗呐喊,需要具有各种才能的人都来做的工作。希望我们的莘莘学子能够站得更高,看得更远,相信不久的将来,我国动画产业必将兴旺发达,再创辉煌业绩!

中国动画学会秘书长 国家一级编导

前言

动画艺术以其独特的魅力进入了大众生活,为广大观众所喜爱,它涉及的范围越来越广,已经成为新时代人们所追逐的宠儿。一部动画片从策划到制作完成是一项既复杂、严谨,又充满着创造性的工作。需要更多的人励精图治,把中国传统艺术精华及美术风格融入动画艺术之中,使其成为中国风格的动画艺术。

我院动画专业教师结合长期教学的经验和实践,认真编写了本书,在具体的编写过程中,专业教师姚桂萍参与了《千与千寻》、《聊天》、《木摇椅》等章节的编写和本教材的编辑与统稿工作,董立荣参与了《幻想曲》的编写,贾建民参与了《蒸汽男孩》、《三个和尚》的编写,张庆春参与了《魔法阿妈》、《父与女》、《崂山道士》的编写,隋津云参与了《僵尸新娘》的编写,高鹏参与了《天书奇谭》的编写,张利敏参与了《大闹天宫》、《红猪》的编写,李小燕参与了《小倩》的编写,王新贵参与了《人猿泰山》、《山水情》、《牧笛》的编写,石净波参与了《怪物公司》的编写。

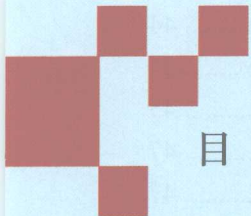
本教材注重选用国内外优秀的动画片进行详细的分析,以发展的眼光和独特的专业的视角去剖析动画电影成功背后的秘密。本书构建了动画影片分析的理论框架,通俗易懂,让教师便于讲述,学生容易接受,也便于与实践相结合,不断提升自身动画影片欣赏能力。本书旨在培养高素质、实用型、全能型的动画设计人才。该书对于从事其他类型的动画专业教学和业余动漫爱好者,都有很好的参考价值。

在此,对为本教材有过很大帮助的北京电影学院动画学院副院长、著名动画导演、教授曹小卉先生深表谢意!

本书肯定还存在着诸多的不足之处,恳请广大专家、同行批评指正。

广播电影电视管理干部学院副院长 王建国

2008年4月

目 录

第一部分 动画影院片赏析 1

第1章 中国民族动画的鸿篇巨制——《大闹天宫》赏析 3

- 1.1 取材来自经典 4
- 1.2 剧情介绍 6
- 1.3 主题内涵 7
- 1.4 叙事结构 7
- 1.5 鲜明的人物性格塑造 11
- 1.6 情节与细节的处理 14
- 1.7 影片风格 15
- 1.8 视听处理 19
- 1.9 分析小结 20
- 1.10 经典片段回顾 21
- 1.11 背景资料 22
- 思考题 24

第2章 多元和谐的中国风——《天书奇谭》赏析 25

- 2.1 影片概况 26
- 2.2 剧情梗概 26
- 2.3 主题立意 27
- 2.4 影片结构 28
- 2.5 角色设定 29
- 2.6 影片风格 34
- 2.7 借鉴 37
- 2.8 充满幻想意味的表现形式 38
- 2.9 分析小结 39
- 2.10 背景资料 39
- 思考题 40

第3章 鬼文化的魅影——《小倩》赏析 41

- 3.1 题材改编 42

3.2	故事梗概	43
3.3	影片主题	44
3.4	叙事结构	44
3.5	人物塑造	45
3.6	喜剧特色与现代风格	47
3.7	美术风格	47
3.8	音乐与对白	51
3.9	与同时期亚洲神鬼题材动画电影的对比	52
3.10	分析小结	55
3.11	经典片段情节赏析	55
3.12	制作资料	56
	思考题	57
第4章	强调原创,发扬特色——《魔法阿妈》赏析	58
4.1	剧情梗概	59
4.2	作品简介	59
4.3	主题立意	60
4.4	叙事风格	60
4.5	影片风格	61
4.6	题材改编	64
4.7	分析小结	65
4.8	背景资料	65
4.9	获奖情况	67
4.10	经典片段赏析	68
	思考题	69
第5章	让音乐与动画一起飞——《幻想曲》赏析	70
5.1	故事梗概	71
5.2	主题内涵	72
5.3	叙事结构	72
5.4	分析小结	77
5.5	制作资料	77
	思考题	78
第6章	老题材与新技术的结合——《人猿泰山》赏析	79
6.1	背景分析	80
6.2	主题和故事梗概	80
6.3	叙事结构	81

6.4	人物设定	82
6.5	视听风格	83
6.6	丰富情感的刻画	86
6.7	音乐的精彩运用	88
6.8	细节刻画	90
6.9	分析小结	90
6.10	制作资料	91
	思考题	92
第7章	创意无限——计算机动画《怪物公司》赏析	93
7.1	影片简介	94
7.2	创意无限	95
7.3	叙事结构	100
7.4	情感的细腻刻画	101
7.5	美术风格	103
7.6	幽默无处不在	105
7.7	技术层面	105
7.8	分析小结	106
7.9	背景资料	107
	思考题	108
第8章	抑郁的狂欢——《僵尸新娘》赏析	109
8.1	剧情简介	110
8.2	影片的构成样式	111
8.3	影片的剧情	120
8.4	背景资料	121
	思考题	124
第9章	亚德里亚海上的“红猪”——《红猪》赏析	125
9.1	剧情梗概	126
9.2	主题思想	127
9.3	影片中的人物设定与造型设计	128
9.4	耐人寻味的细节刻画	133
9.5	影片叙事结构与矛盾的设置	135
9.6	视听分析	136
9.7	分析小结	142
9.8	背景资料	143
	思考题	144

第10章 回归——《千与千寻》赏析..... 145

10.1 故事梗概	146
10.2 主题思想	147
10.3 关于名字	149
10.4 关于千寻	150
10.5 生命力	154
10.6 叙事结构	155
10.7 情节和细节的处理	156
10.8 美术风格	157
10.9 视听分析	159
10.10 情节中的民俗	159
10.11 背景资料	161
思考题	163

第11章 探寻科技之路的恢弘巨制——《蒸汽男孩》赏析..... 164

11.1 故事梗概	165
11.2 影片主题	166
11.3 人物设定	168
11.4 矛盾冲突的设置	170
11.5 叙事方式与视听风格	172
11.6 独特的美术风格与丰富的想象力	174
11.7 关于影片的制作	177
11.8 分析小结	177
11.9 导演资料	177
思考题	179

第二部分 动画艺术短片赏析..... 181

第12章 牧笛的旋律——水墨动画《牧笛》赏析..... 183

12.1 作品简介	184
12.2 影片的特色	185
12.3 音乐与叙事	186
12.4 影片风格	187
12.5 细腻含蓄的情感刻画	189
12.6 分析小结	189
12.7 背景资料	190
思考题	192

第 13 章 三个和尚有水吃——《三个和尚》赏析	193
13.1 故事梗概	194
13.2 主题思想	194
13.3 叙事结构	195
13.4 人物塑造与造型风格	196
13.5 情节、细节的处理	198
13.6 视听特征	199
13.7 分析小结	203
13.8 经典片段	204
13.9 背景资料	205
思考题	206
 第 14 章 木偶动画片——《崂山道士》赏析	 207
14.1 作品简介	208
14.2 故事梗概	208
14.3 作品分析	208
14.4 分析小结	212
14.5 背景资料	212
思考题	213
 第 15 章 山水情，情无限——水墨动画《山水情》赏析	 214
15.1 作品简介	215
15.2 主题立意	215
15.3 叙事方法	217
15.4 影片风格：水墨意境，心旷神怡	218
15.5 音乐	221
15.6 背景资料	222
思考题	223
 第 16 章 飞舞的想象——《聊天》赏析	 224
16.1 作品简介	225
16.2 主题立意	225
16.3 叙事方法	225
16.4 影片风格	226
16.5 背景资料	229
思考题	230
 第 17 章 生命与爱——《父与女》赏析	 231
17.1 故事梗概	232

17.2	主题立意	232
17.3	叙事结构分析	233
17.4	影片的风格	234
17.5	感情细节的表达	235
17.6	对比手法的运用	235
17.7	人物造型设计与动作设计	236
17.8	优美的画面场景设计	237
17.9	音乐的运用	238
17.10	背景资料	238
	思考题	239

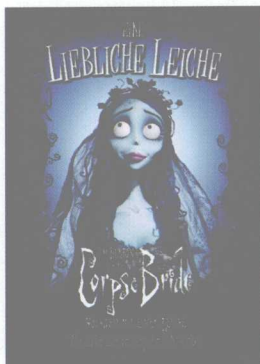
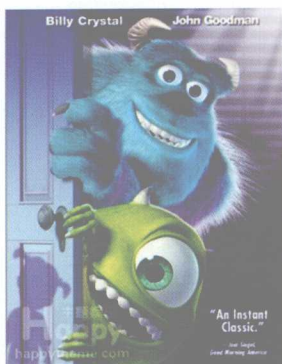
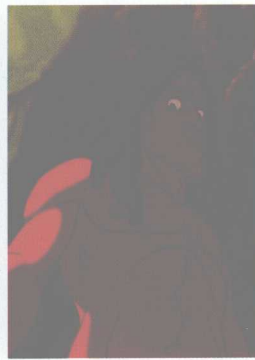
第18章 生命的感受——温情的《木摇椅》赏析 240

18.1	作品简介	241
18.2	主题立意	241
18.3	叙事风格	242
18.4	影片风格	242
18.5	关于木摇椅	245
18.6	关于雪花	246
18.7	背景资料	246
	思考题	248

第三部分 动画影片图片欣赏 249

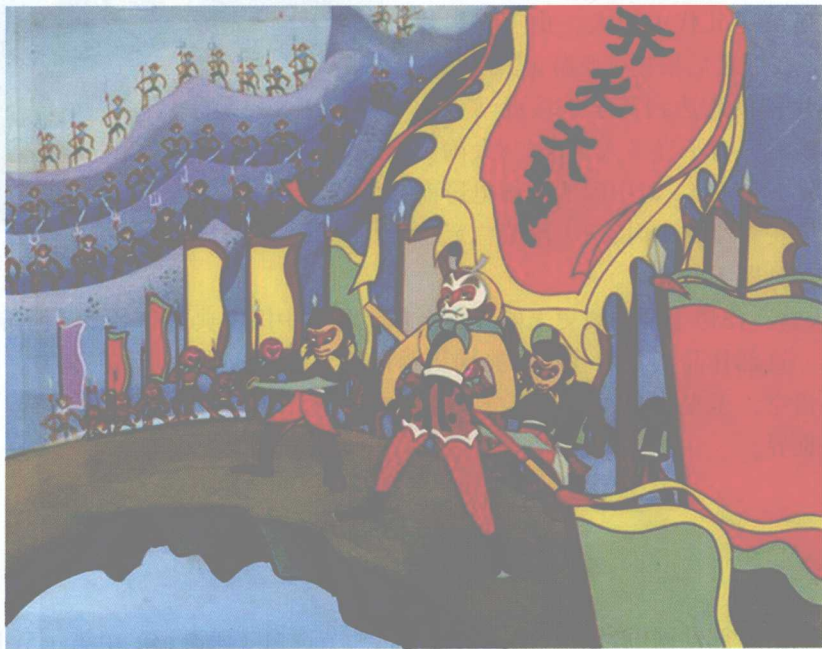
参考文献 283

第一部分 动画影院片赏析

第1章 中国民族动画的鸿篇巨制

——《大闹天宫》赏析

影片简介

片名：《大闹天宫》（上、下集）

编剧：李克弱 万籁鸣

导演：万籁鸣 唐澄

摄影：王世荣 段孝萱

作曲：吴应炬

美术设计：张光宇 张正宇

动画设计：严定宪 段睿 浦家祥 陆青 林文肖 葛桂云 张世明 阎善春

剪辑：许珍珠

录音：梁英俊

演奏：上影乐团 上海京剧院乐团 新华京剧团乐队

指挥：陈传熙 张鑫海 王玉璞

摄制单位：上海美术电影制片厂

出品年份：1961年、1964年

片长：106分钟

《大闹天宫》从1960年到1964年，历时四年时间创作完成，绘制了近7万幅画作，在没有现代的特技、计算机和数字技术的前提下，完全凭手工制作出来的这部动画片，成为中国民族动画的一部鸿篇巨制。影片公映后，其影响一直延续了几代中国人。由于对影片的刻骨铭心，在这之后根据《西游记》改编的许多动画影片都没有达到甚至是接近《大闹天宫》的影响力。对于许多人来说，《大闹天宫》已经成为一种情结。对中国的动画电影而言，恐怕在很长一段时间内，《大闹天宫》都将无法超越，如图1-1所示。

图1-1 《大闹天宫》图片（一）

《大闹天宫》作为中国动画史上的经典之作，是对中国古典文学名著《西游记》最好的动画版诠释。这部作品具备着我国古典神话题材最为瑰丽的想象力和创造力，塑造了一系列像猴王孙悟空、玉皇大帝、龙王等个性鲜明的人物，并且构建了一个集佛、神、妖、人一体的神秘世界。

1.1 取材来自经典

作为我国第一部动画电影长片的《大闹天宫》节选自《西游记》中第一至七回的故事，原著《西游记》是一部思想性和艺术性都臻于第一流的伟大作品，是中国最优秀的古典神话小说。原著《西游记》以其丰富的想象力和独特的艺术构思，描写的幻想世界和神话人物，本身就为动画片的改编提供了丰富的素材。

在情节方面，原著的七回中，主要的情节段落是：石猴出生成美猴王，渡海寻师学艺，龙宫寻兵夺宝，大闹幽冥界，官封弼马温，自封“齐天大圣”，大闹天宫，对阵十万天兵，被俘成“火眼金睛”，被压五行山等。从上述的事件中可以看出，原著为影片的改编提供了丰富的剧本基础。在人物方面，原著中除了生动刻画了唐僧师徒四人的形象外，还刻画了众多鲜明有趣的人物：外表雍容却又怯懦的玉皇大帝、急躁嚣张的托塔天王、外交小吏、色彩浓重的太白金星、趋炎附势外强中干的龙王、阴险求荣的太上老君等人物，个个都显得

性格形象鲜明、特点突出。而作为主角的美猴王更是一个集“猴的特征、神的威力、人的感情”为一体的中国式英雄，所以有如此生动详细的人物塑造，为影片的展开更是提供了不可多得的资源。在群众方面，《西游记》有着很强的群众基础，是流传了几百年老少皆知的一个故事，而且在民间通过连环画、小说、说书、皮影戏、戏剧等艺术形式进行演绎，深得人们的喜爱，为影片提供了深厚的群众基础，如图1-2和图1-3所示。

图1-2 《大闹天宫》图片（二）

图1-3 戏剧演绎的《大闹天宫》

关于在对原著的改编上，导演万籁天先生是这样介绍的：“在将《西游记》原著改编为《大闹天宫》文学剧本时，我的体会也是很深的。我与李克弱同志接到改编任务后，首先就产生了敢不敢“碰”的问题。我们研究了《西游记》前七回认为含有极其深刻的现实意义，虽然它是以神话形式写成的，但反映了压迫者与被压迫者的尖锐的冲突与斗争。因此在《大闹天宫》文学剧本中，戏剧矛盾集中表现在孙悟空与以玉帝为首的统治者之间，通过一系列矛盾冲突，孙悟空的勇敢机智、顽强不屈的性格逐渐成长成熟起来。但是，由于原作者思想的局限性，在前七回里也还有一些消极和不够完美的地方，特别是考虑到美术片的表现特点，如果不提炼原著情节，适当地加以改编，有损于积极的浪漫意义的光彩和深厚的主题思想。例如原著第四回写猴王与众监官对话引出猴王嫌官小的一节，这里不仅对话多，缺少形体动作，不宜于用动画的电影语言把它表现出来。我们在这一场戏中加入了马天君这一人物，来刻画天庭对他的欺压，使孙悟空一怒之下造反冲出南天门，加深了矛盾的冲突，如图1-4所示。

我们在观摩兄弟剧种演出的有关《西游记》剧目时，注意推陈出新、不落窠臼。我们以动画的眼光看到，各兄弟剧种演出取材于《西游记》的剧目时，由于生理、物理等条件的限制，在时空的处理上，在形体动作表演上，不能不受到一定的影响。而动画艺术在这一点上，就具有其他剧种所没有的特点，如上

图1-4 《大闹天宫》中马天君

天入地、驾龙驱凤、三头六臂、腾云驾雾等，因而我们就应该努力显示它的特殊性。在孙悟空的外形和内在品质方面，我们认为做到统一是必须的，但这个统一一定要包含他所具有的猴、神、人三者的特点，缺一不可。孙悟空是猴，首先具有猴的机灵活泼的特征；但他又是神，具有人所不能有的变身遁形的本领；他的思想感情，却又是具有现实生活中正直的人们的高贵品质。因此在人物形象的塑造上，我们除了吸取各剧种的优点外，还给予必要的夸张和想象。在神话的情节和境界中，通过人物形体动作的表演，人物心理活动的刻画，以及环境气氛的渲染，孙悟空形象所孕育着的内在的力量和丰富的性格就有了充分显示的机会，给人以饱满真实的感觉，就更能吸引人和感动人。这样做在结合现实上，又能给人以驰骋想象的广阔余地。（原载于1962年《解放日报》，万籁鸣先生关于《大闹天宫》的创作文章。）

1.2 剧情介绍

很久以前猴王孙悟空在花果山水帘洞过着自由自在的生活。每日操练小猴练武。一日猴王孙悟空因手里缺少一件称心的兵器，于是去东海拿了龙王的镇海之宝——金箍棒作为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计：将孙悟空骗上天庭，明封为弼马温，其实是一个管理喂养天马的小官，而在暗中则压制软禁他。孙悟空去到天庭后，识破诡计，捣毁御马监，造反冲出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”，如图1-5所示。

玉帝恼羞成怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是，在花果山的上空，展开了一场激烈的战斗。孙悟空神勇无比，众天神纷纷败退，哪吒出战也不敌。天王无法，摇旗收兵，逃回天庭，向玉帝请求增兵。玉帝再次接受金星献策，假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃园交他掌管，想把他骗来，软禁在天上。

孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，而且只许在蟠桃会上享用，孙悟空不服，自个儿挑选个大的仙桃，饱餐了一顿，如图1-6所示。正值王母寿辰，七仙女奉命摘桃，来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空。经过盘问仙女，孙悟空得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没他。孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋，火冒三丈，先是大闹蟠桃宴，自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷一空，装进乾坤袋，准备带回花果山。哪知酒醉迷糊，撞

图1-5 孙悟空操练小猴练武

图1-6 孙悟空偷吃蟠桃