

Collection of Contemporary Art and Design Theory

主 编 陈 炜
副主编 徐育忠

当代艺术设计理论集

创意动画 创意未来

徐育忠 著

河南人民出版社

Collection of Contemporary Art and Design Theory
主 编 陈 炜
副主编 徐育忠

当代艺术设计理论集

创意动画 创意未来

徐育忠 著
河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术设计理论集/陈炜主编. —郑州:河南人民出版社,2010.6
ISBN 978-7-215-07102-5

I. ①当… II. ①陈… III. ①艺术—设计—理论研究—文集 IV. ①J06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 228228 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788036)

新华书店经销 杭州万星印务有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 52

字数 1200 千字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定价:330.00 元

前言

当今中国，动漫已经成为一个流行词，全国各地大办动漫节、动漫展，大大小小的动漫基地在各地纷纷成立。众多高校动漫专业也如雨后天春笋般建设发展起来，在政府的扶持和推动下，形成了全国性的动漫热潮。回顾新中国成立以来，中国动画取得了举世瞩目的成就，尤其在艺术短片中中国风格的独树一帜，赢得了世界的喝彩。而从20世纪80年代后期到当今，国产动画一直处于艰难的状态中，和欧美、日本动画大国相比，差距非常明显。虽然有政府的积极推动和扶持，但最终可以走出国门的优秀动画作品寥寥无几，原创力的匮乏、人才的断层、产业链的缺失，导致中国动漫产业呈“瓶颈”之态。

作为在高校从事动漫教育工作的笔者，也总是在思考着中国动画的未来，中国动画的出路。人才的培养是最为核心的，而创新性人才是当今中国动漫最为缺乏的。本书中的相关论文强调原创力和方法论。《中国动画发展三十年》对中国改革开放30年中，动画的发展和问题做了一个概括性的阐述，既总结了成就，也提出了问题。而《中国民间美术在动漫原创形象中的嫁接》一文主要对中国传统文化元素在动漫创新方法中提供了思路，强调继承和创新，将“中国学派”动画之所以为世界所认可，做了一些分析和阐述。本书主要收录了作者近几年在动漫教学和科研中的部分论文，对动漫领域有些思考和探索。文章不免有很多局限和错误，希望读者能指正和批评。

在本书的编写过程中，得到了张新宇老师和陈洁群老师的大力协助和支持，正是他们使这本书得以在这里出版，也非常感谢出版社提供的机会，在这里表示由衷的感谢！

目 录

一、中国动画发展三十年

第一章 中国动画的复兴（1978~1988）	11~17
第二章 中国动画转型和发展（1988~1998）	18~23
第三章 当代中国动画的快速成长（1998~2008）	24~35

二、中国民间美术在动漫原创形象中的嫁接

摘要	37~39
引言	39
第一章 中国型原创动漫形象的落后和苍白	40~46
1.1 当今中国原创动漫匮乏	
1.2 中国型原创动漫缺失的原因	
第二章 原创动漫形象的文化归属和精神依存	46~48
第三章 中国传统民间美术的特征	49~55
3.1 联想象征性	
3.2 圆满完美性	
3.3 自由随意性	
3.4 组合渗透性	
3.5 概括抽象性	
3.6 趣味性	
第四章 借鉴和挖掘中国民间美术是创造中国型原创动漫的重要途径	56~77
4.1 从题材上挖掘	
4.2 从造型手段上借鉴	
4.3 从材料的丰富性上尝试	
4.4 从种类的多样性上探索	

目 录

第五章 民族性的动漫才是推动世界动漫发展的原动力	78~79
结语	80
参考文献	81
三、动漫文化中的商业包装初探	83~87
四、动画色彩的语境渲染	89~92

中国民间美术在动漫原创形象中的嫁接

改革开放30年，中国经历着从政治、经济、文化等各方面的深刻变革。它对中国动画的发展起到了决定性的因素，伴随着这段特殊而伟大的时期，中国动画经历着翻天覆地的变化，这是中国动画过去几十年所没有的。变革、发展和走向未来繁荣是这个时代的使命，机遇和挑战是这段时期最重要的特点。

第一章 中国动画的复兴 (1978~1988)

代表性动画短片：《三个和尚》、《哪吒闹海》、《鹿铃》、《鹬蚌相争》、《山水情》、《火童》、《超级肥皂》、《雪孩子》、《好猫咪咪》、《狐狸打猎人》、《新装的门铃》、《猴子捞月》、《不射之射》（中、日合拍）、《草人》、《蝴蝶泉》、《人参娃娃》、《三毛流浪记》等。

代表性影院长片和动画系列片：《金猴降妖》、《天书奇谭》、《葫芦兄弟》、《黑猫警长》、《邋遢大王奇遇记》、《阿凡提的故事》等。

一、改革开放初期的动画

1976年,历经了10年之久的“文化大革命”终于结束,中国社会开始进入重要的转折和变革时期,政治、文化、经济都面临着深刻的变化。从对“文化大革命”的反思到对“四人帮”的批判,到1978年关于真理标准的讨论和中国共产党十一届三中全会的召开,中国社会经历着划时代的变革。长期的思想禁锢开始得到解放,确立了“解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看”的指导方针。十一届三中全会全面开启了中国改革开放的闸门,将改革开放确定为基本国策。中国进入了一个全新的历史时期。

从1978年至1980年3年间,中国社会生活贯穿了对“四人帮”的批判,和对“文艺黑线”以及极左思潮的彻底清算,对“四个现代化”的憧憬和对科学的宣传,动画片的创作也表现出其过渡时期的复杂性。对“两个凡是”和真理标准的讨论全面展开,使人们从过去个人崇拜和教条主义的枷锁中逐步解脱出来,思想空前活跃。但是,由于又处在“文革”结束初期,文艺创作思想的变革还保留着浓厚的“文革”时期的“以阶级斗争为纲”的特点,创作理念弥漫着强烈的阶级斗争的硝烟和暴露出浓重的时代政治意识,具有代表性的有揭批“四人帮”文化专制主义的《画廊一夜》;有力图摆脱现实主义,充满斗争意味的《奇怪的病号》。据不完全统计,上海美影厂在1978~1980年这3年里共生产影片39部,其中1978年完成12部(30本),1979年完成11部(29本),1980年完成16部。这些影片当中,有些并未完全摆脱“文革”时期文艺创作思想的影响,内容上强调路线斗争,艺术手法上还是遵循“三突出”的创作原则,人物形象概念化。

同时,在这3年中,中国动画片创作人员随着社会的巨大变革,也迅速调整创作思路,制作出一批题材丰富、风格各异的优秀作品。除了在“文革”期间被封存的《神笔》、《牧笛》、《金色的海螺》、《大闹天宫》等得到了公映,新的一批动画短片开始制作和杀青。随着在文革中被打击迫害的动画艺术家的平反,中国动画创作人员获得了前所未有的思想解放和创作热情,中国动画开始迎来春天,开始复苏。其间有教育孩子们要勤学本领的《好猫咪咪》,有对美好未来憧憬向往的《母鸡搬家》,有充满浪漫主义和唯美主义风格的优秀影院动画片《哪吒闹海》、艺术短片《雪孩子》,有宣扬科学的科幻片《丁丁战猴王》,以及剪纸片《狐狸打猎人》、《八百鞭子》、《张飞审瓜》、《刺猬背西瓜》等;其间,我国动画历史上第一部系列木偶剧《阿凡提》也在那个时期开始制作。

这三年中,我国动画片连续在国际上获奖:1978年,水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》在南斯拉夫第三届萨格勒布国际动画电影节上获一等奖。动画片《大闹天宫》(上、下集)在英国第二十二届伦敦国际电影节获最佳影片奖。1979年,水墨动画片《牧笛》在丹麦第三届欧登塞国际童话电影节上获金质奖。1979年,动画片《人参娃娃》获得埃及第一届亚力山大国际电影节最佳儿童片奖。1980年,剪纸片《狐狸打猎人》获得南斯拉夫第四届萨格勒布国际动画电影节美术奖。这些获奖,带动了中国动画走向国际舞台,结束了10多年的闭关历史,为中国动画艺术风格确立了国际地位。

1978年到1980年是中国动画最关键的几年,中国动画经历了从衰落到复苏的重要历史时期,由于处在社会历史大变革的特殊时期,动画作品也呈现出其特殊性和

复杂性。既有“文革”时期阶级斗争的创作理念，又有批判“四人帮”的时代政治特点，同时肯定解放思想，实事求是，提倡科学和真理，顺应改革开放，走出国门的时代特征，多种特点交织在一起，人们在反思和变革的进程中创作动画作品，为动画的下一个辉煌奠定了基础。

二、中国动画的黄金时期

从新中国成立后的30年中，中国的动画片生产和其他电影产品一样，是由国家下达生产指标、国家拨款、生产完成后由国家收购，最后由国家的电影公司发行。一切都由国家包办，不存在市场机制，动画生产单位不存在盈亏。整个中国动画产业是在计划经济的体制下，这种模式对动画产业的发展是具有双刃剑作用的。一方面对动画艺术短片的发展提供了很好的创作土壤，另一方面对商业性动画片是有制约作用的，压制了其健康发展。所以在这种计划经济体制下，在改革开放的新时代背景下，涌现了一大批动画艺术家和艺术作品，他们可以吃着“皇粮”安心地追求自己的动画艺术梦想。这一批艺术家本身就是美术工作者或者画家，所以，在作品的形式上更多地展示了其对中国传统美术形式的理解和追求，作品的特点更多的是美术短片，个性化和唯美主义是这一时期作品的主要特征。随着改革开放思潮进一步深入，创作队伍思维更加活跃和大胆，涌现出一批动画语言上追求鲜明个性，主题内涵上揭示社会心理和人性弱点、展现人生和艺术高远境界的作品。各种动画艺术形式被不断尝试，进而在这段特殊历史时期，出现了中国动画事业的空前繁荣，从原来只有上海美术电影制片厂唱“独角戏”的状况发展成全国十几个创作基地。

国际性的动画大奖也频频闪现中国动画的身影，这是社会环境造就的状况，也是必然的和合理的。

在这段时期，中国动画的繁荣主要表现在：（1）产量稳定，其间共生产了100多部作品，4000多分钟，是以往40年的产量的全部。作品主要是动画短片，制作精良，技术成熟，动画系列长片相对较少。（2）涌现了十几个成熟的制作基地和较大的创作队伍，从业人员也是历史最多的，动画艺术家人才辈出，为当代动画事业的发展积累了人才储备。像特伟、徐景达（阿达）、王树忱、严定宪、何玉门、胡进庆、唐澄、钱运达、林文肖、钱家骏、曲建方、戴铁郎、常光希等等，都是那个时期在动画事业上达到辉煌的导演。（3）在国际上获奖的数目也是历史之最，获各种奖项30多个，确立了“中国学派”在国际上的影响力。（4）动画艺术形式的探索是中国历史上最丰富的时期，题材也是最广泛的，思想内涵也是最深刻的。

其间的动画短片主要有以下几个特征：

（1）追求形式风格特征的多样化

如《山水情》采用国画水墨的风格；《崂山道士》和《愚人买鞋》采用木偶和国画山水结合的风格；《善良的夏吾冬》采用新疆民间壁画的风格；《南郭先生》用中国传统汉像砖的表现形式；剪纸片《草人》模拟中国工笔花鸟的风格特征拍摄；《三个和尚》将漫画和写意背景完美结合；《除夕的故事》采用传统年画的风格；等等。艺术风格的多样性尝试是这个时期最重要的特征。

（2）追求民族风格是这个时期的主旋律

在这一时期创作的动画短片都具有对中国传统美术、

传统民间美术和工艺美术进行再挖掘和借鉴的特点，除了创作队伍中创作者本身就是国画家、工艺美术师等原因外，追求中国传统美术风格是确立“中国学派”的灵魂和核心。艺术家们遵循“民族的就是世界的”的创作理念进行创作，这也是频繁在国际上获奖的根本原因。如《鹬蚌相争》和《螳螂捕蝉》借鉴了中国水墨国画的特点；《九色鹿》采用敦煌壁画的元素；《哪咤闹海》吸收了很多中国民间美术的造型特征；《张飞审瓜》吸收了中国传统皮影戏的特征；《老鼠嫁女》采用传统中国民间剪纸；等等。

（3）题材大量采用民间故事、神话、成语、传统寓言故事等

我国民间传说、少数民族民间故事、古代成语典故及寓言故事等是这段时期作品的主要内容，通过对这些题材的挖掘和深化，揭示其深刻的内涵及讽刺现实，这也是“中国学派”追求民族特色的主要特征。如《三个和尚》、《鹬蚌相争》、《螳螂捕蝉》等就是取材于成语典故，《水鹿》、《崂山道士》、《曹冲称象》、《龙牙星》、《猴子捞月》等取材于民间传说。综观这段时期的动画题材内容，民族性是主旋律。

（4）探索和尝试科学题材

“四人帮”跨台后的几年间，中央提出了实现“四个现代化”的战略目标，全国上下掀起了宣传科学、普及科学的浪潮。具有现实意义的，对孩子有启发科学探索精神作用的，有教育意义的动画片也开始成为动画艺术家创作的内容题材。如《我的朋友小海豚》、《丁丁战猴王》、《小红脸和小蓝脸》、《小小机器人》等。这些题材动画片对开创未来科幻动画片做了一些有益的尝试，是过去几十年里所没有的。也是这段时期的特点。

（5）哲理性现实题材短片的繁荣

自从《三个和尚》成功制作以来，这一创作风格得到了延续，以故事揭示哲理，启发和引导人们对真善美的思考，讽刺丑恶的现象，是这个时期动画创作的一个重要特征。哲理性动画短片开始繁荣。如《超级肥皂》、《新装的门铃》、《争执》、《强者上钩》、《独木桥》等。这类作品往往通过一个简单的故事来揭示深刻的含义，在80年代中后期这类动画片独树一帜，一改以往动画片只给儿童娱乐的状况。动画创作者开始制作一些给更大年龄和更有理解力的观众看的作品，哲理片的讽刺意味和深刻内涵吸引了成人对动画片的兴趣。这也是80年代中国动画片出现的一个重要现象。

从1978年到1988年这10年间，中国社会经历着翻天覆地的变化，中国动画也经历了从衰落到繁荣的重要变化，是时代变化造就了中国动画的基本面貌和特征。浪漫主义、唯美主义和对真善美的追求是那个时代的主旋律，对美好未来的憧憬、开放的心态、传统的继承和发扬推动了中国艺术动画在那个时代的繁荣。

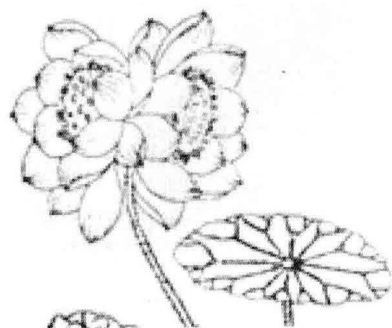
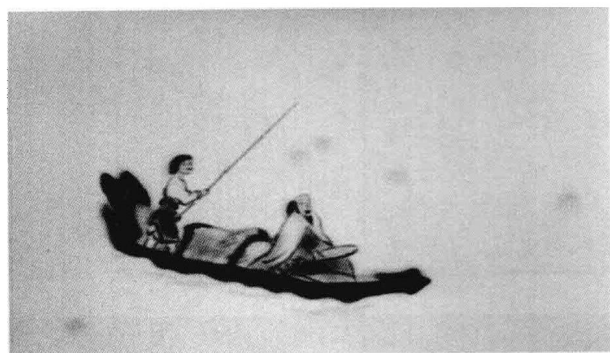
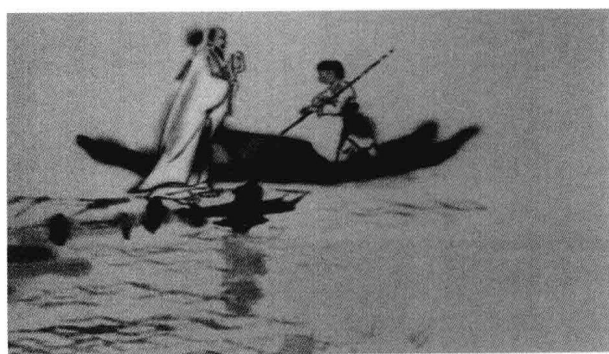

图1 动画片《蝴蝶泉》

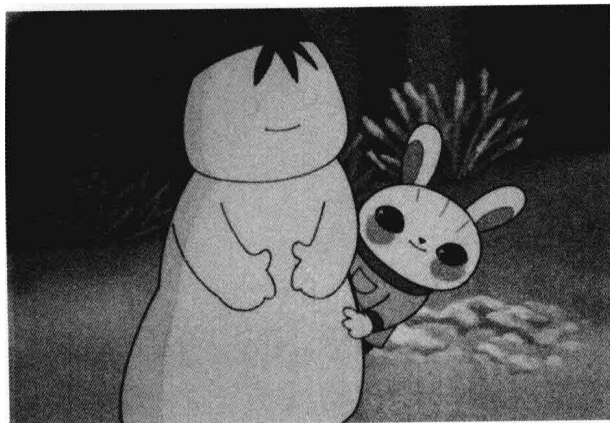
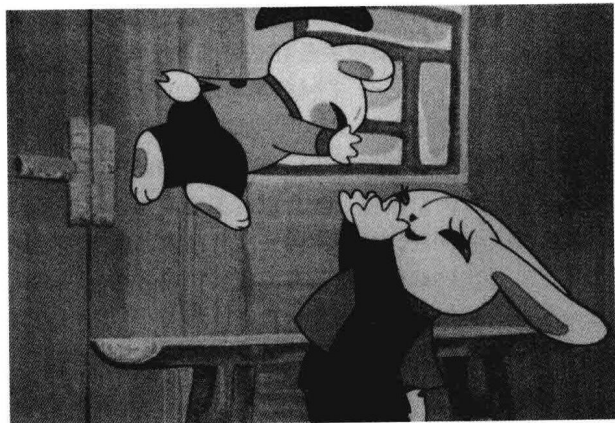
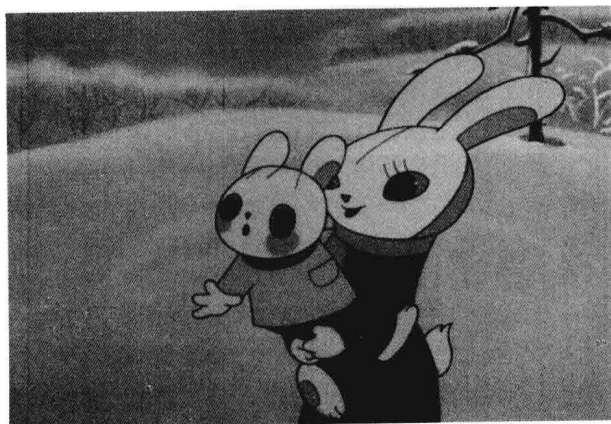

图2 动画片《雪孩子》