

CLASSICAL DESIGN

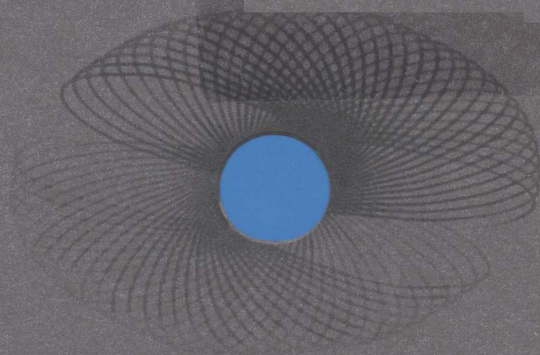
世界经典设计丛书

A Series of World Classical Design

世界经典 动漫设计

编著 李旭 孟辉

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书分中国、美国、日韩、欧洲与北美四篇,对世界主要动漫电影生产国的经典动漫影片及其主要动漫角色设计进行了介绍和赏析。

本书可作为高等院校动漫专业教学参考书,亦可供广大动漫产业工作者和动漫艺术爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

世界经典动漫设计/李旭,孟辉编著.——湖南长沙:湖南大学出版社,2009.12

(世界经典设计丛书)

ISBN 978-7-81113-739-2

I. ①世... II. ①李... ②孟... III. ①动画-设计-作品集-世界

IV. ①J238.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第237285号

世界经典设计丛书

世界经典动漫设计

Shijie Jingdian Dongman Sheji

编 著:李 旭 孟 辉

责任编辑:李 由

责任校对:祝世英

责任印制:陈 燕

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88821691(发行部), 88649149(编辑部), 88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱:pressliyou@hnu.edu.cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装:湖南东方速印科技股份有限公司

开 本:787×1092 12开

印张:18

字数:402千

版 次:2010年4月第1版

印次:2010年4月第1次印刷

印数:1~3 000册

书 号:ISBN 978-7-81113-739-2/J·171

定 价:98.00元

总序

PREFACE

设

计与人类的起源和发展同步，在经历了漫长的传统手工艺阶段以后，到19世纪末，伴随着工业革命的发生、发展，终于迎来了机械化、标准化和批量化生产为特征的现代设计阶段。从那时至今，在一百多年的发展过程中，现代设计在调适生产方式，功能拓展，科技进步和大众审美变迁的背景之下，经历了不同的发展历程，到21世纪，已进入多元并存的后现代主义设计时期。

现代设计诞生以后，其发展的道路是曲折前进的，也是充满戏剧性的。徜徉于这历史长廊中，回眸琳琅满目、各具特色的设计作品，我们会为设计的奥妙、设计的魅力、设计的作用而叹为观止！尽管因为时代变迁，生产、生活方式改变，大众审美和价值取向变换，留存下来的作品有如大浪淘沙，但在厚厚历史尘埃淹没之余所凸现的吉光片羽，却体现了历史发展的规律：人间正道是沧桑！同时也表明：历史是不能隔断的！前一时期是后一时期的准备期，是

变革的孕育期；后一时期又是历史的必然！而展现这一切的人类造物活动，则是凝聚和积淀了具有划时代意义，堪称经典的设计作品。

透过经典，在其表象后面，我们可以洞悉历史进程，领略人类的智慧和独具匠心，丰富我们的知识，启迪我们的思想，激发我们的思维火花，真正达到向前人学习，向历史学习，以史为鉴的目的。正是基于此，我们这次拟定出版一套“世界经典设计”丛书。

以“经典设计”命名的出版物为数颇多，但在仔细诵读之余，我们深深地感受到其中存在着不少问题，如“经典”的取舍标准和“经典”的诠释这类根本性问题，大都或避而不谈，或断章取义，多以单纯的图录、图典汇编形式出现，让人无法触及设计发展的脉搏和经典的时代与历史的意义。有鉴于此，与以往相类似之书相比，我们力求突出以下特色：

一是充分展示经典的历史性和续承性。对各个门类百多年设计发展的历史，通过纵向和横向的比较，以大浪淘沙的方式，提炼出

各个时期、各个国家堪称为“经典”的设计作品。

二是对“经典”的理解和取舍。我们秉承设计的要素与意义，权衡材料、技术、形态、结构、色彩、装饰风格特征和对社会经济的影响等诸多方面对设计作品所产生的利弊，撷取其中具有划时代影响和重大突破的，为大众认同，并在一定历史时期、一定范围内流传的作品进行赏析。简言之，就是历史性、独特性、大众性相结合。

三是注重对“经典”设计本体的品读，力求知其言的同时知其所以言。通过对作品出现年代、社会经济背景、技术条件和设计师个人阅历的发掘、阐述，揭示设计作品的创意源泉、文化意蕴、表现技法、风格特征和社会影响。正因为如此，本套丛书不同于一般的图典，也不同于纯粹的设计类学术专著，而是力图实现两者的结合，达到欣赏精美图片和品读经典两者相得益彰这一目的。

四是在鲜明的国际视野背景下，充分展示民族设计的发展态势和路径所在，以及中国特色现代设计的发展历程。为此，我们在各个门类经典作品的选择中，对国内的优秀设计都作了充分的发掘，旨在增

强、弘扬民族自信心的同时，为我国当代设计提供借鉴和启迪！

本套丛书撰写作者大多为具有一定理论水平和设计实践能力的年轻学者，之所以这样选择作者队伍，一方面，是丛书编写的宗旨要求作者既要有一定的实践能力，又要熟谙某一门类设计发展的全貌和历史，同时要求文字表达能力强，而这些要求在很大程度上是具有上进心的年轻一代的优势所在。另一方面，年轻学者思维活跃，动手能力强，且敢于创新，能够在较短的时间里完成任务。当然，这种做法也不可避免地带来了一系列问题，如经典作品选取的偏颇、解读的浅薄、文字的稚嫩等。尽管我们试图克服这类问题，但限于时间和水平，各类问题仍不同程度地存在，我们衷心地希望读者们批评指正！

朱和平

于伟大祖国六十华诞

目录

CONTENTS

1

中国动漫角色

- 01 三毛——《三毛流浪记》 | 002
- 02 马良——《神笔马良》 | 004
- 03 将军——《骄傲的将军》 | 006
- 04 渔童——《渔童》 | 007
- 05 孙悟空、玉皇大帝、太白金星——《大闹天宫》 | 008
- 06 牧童、水牛——《牧笛》 | 011
- 07 阿凡提——《阿凡提的故事》 | 012
- 08 哪吒——《哪吒闹海》 | 015
- 09 三个和尚——《三个和尚》 | 016

- 10 雪孩子——《雪孩子》 | 018
- 11 九色鹿——《九色鹿》 | 019
- 12 蛋生、狐狸——《天书奇谈》 | 021
- 13 葫芦娃——《葫芦兄弟》 | 024
- 14 文士与童儿——《山水情》 | 026
- 15 老夫子、大番薯——《老夫子》 | 028
- 16 麦兜——《麦兜的故事》 | 032

2

美国动漫角色

- 01 米老鼠（米奇） | 036
- 02 唐老鸭 | 039

- 03 白雪公主、小矮人——《白雪公主》 | 042
- 04 匹诺曹、小蟋蟀吉姆尼——《木偶奇遇记》 | 045
- 05 彼得·潘——《小飞侠》 | 047
- 06 小飞象丹波——《小飞象》 | 051
- 07 灰姑娘——《灰姑娘》 | 052
- 08 小熊维尼——《小熊维尼历险记》 | 055
- 09 小美人鱼爱丽儿——《小美人鱼》 | 057
- 10 阿拉丁、茉莉公主——《阿拉丁》 | 058
- 11 南瓜之王杰克——《圣诞夜惊魂》 | 062
- 12 木法沙——《狮子王》 | 065
- 13 伍迪、巴斯光年——《玩具总动员》 | 066
- 14 卡西莫多——《钟楼怪人》 | 068
- 15 花木兰——《花木兰》 | 070

- 16 菲力——《虫虫危机》 | 072
- 17 泰山——《人猿泰山》 | 073
- 18 小丑鱼父子——《海底总动员》 | 075
- 19 超人先生一家——《超人特工队》 | 077
- 20 雷米——《料理鼠王》 | 080
- 21 苏利文、麦克——《怪兽公司》 | 082
- 22 “闪电”麦克奎恩——《汽车总动员》 | 085
- 23 达菲鸭——《达菲鸭》 | 087
- 24 蝙蝠侠 | 089
- 25 兔八哥 | 091
- 26 兔子罗杰、杰西卡——《谁陷害了兔子罗杰》 | 093
- 27 维克多、艾米莉——《僵尸新娘》 | 096

- 42 希曼——《希曼》 | 130
- 43 小女警——《飞天小女警》 | 132
- 44 海绵宝宝——《海绵宝宝》 | 135

3 日本、韩国动漫角色

- 01 阿童木——《铁臂阿童木》 | 138
- 02 小白狮雷欧——《森林大帝》 | 141
- 03 一休——《聪明的一休》 | 143
- 04 哆啦A梦——《哆啦A梦》 | 144

- 18 小狐狸优比——《千年狐》 | 182

4 欧洲与北美动漫角色

- 01 丁丁——《丁丁历险记》 | 186
- 02 蓝精灵——《蓝精灵》 | 188
- 03 父与子——《父与子》 | 191
- 04 斯皮鲁——《皮小子斯皮鲁》 | 193
- 05 雅可布大叔——《雅可布大叔》 | 195
- 06 米菲——《海边的小兔米菲》 | 196

- 28 汤姆和杰瑞——《猫和老鼠》 | 098
- 29 粉红豹——《粉红豹》 | 100
- 30 摩西——《埃及王子》 | 102
- 31 洛奇与金浩《小鸡快跑》 | 103
- 32 史莱克——《怪物史莱克》 | 105
- 33 奥斯卡——《鲨鱼故事》 | 107
- 34 熊猫阿宝——《功夫熊猫》 | 109
- 35 加菲猫——《加菲猫》 | 113
- 36 辛普森一家——《辛普森一家》 | 115
- 37 水手波佩——《大力水手》 | 117
- 38 超人——《超人》 | 119
- 39 史努比——《花生》 | 122
- 40 忍者龟——《忍者神龟》 | 125
- 41 擎天柱——《变形金刚》 | 127

- 05 阿拉蕾——《阿拉蕾》 | 146
- 06 公主娜乌西卡——《风之谷》 | 149
- 07 寒羽良——《城市猎人》 | 153
- 08 青铜战士——《圣斗士星矢》 | 155
- 09 龙猫——《龙猫》 | 157
- 10 樱桃小丸子——《樱桃小丸子》 | 159
- 11 小新——《蜡笔小新》 | 161
- 12 波鲁克、菲奥——《红猪》 | 163
- 13 樱木花道、流川枫——《灌篮高手》 | 167
- 14 狸猫——《百变狸猫》 | 169
- 15 阿西达卡、阿珊、麒麟兽——《幽灵公主》 | 172
- 16 千寻、无面人——《千与千寻》 | 177
- 17 北极熊——《倒霉熊》 | 180

- 07 鼹鼠——《鼹鼠的故事》 | 199
- 08 巴巴爸爸一家——《巴巴爸爸》 | 201
- 09 怪鸭达寇拉伯爵——《怪鸭历险记》 | 203

参考文献 | 205

后记 | 206

1

中国动漫角色

在世界动漫舞台上，中国动漫学派以独特的风姿，引起世人广泛的关注和赞誉。强调思想性，重视以健康的内容引导观众，是中国动漫突出的优良传统。可以说中国动漫是一片净土，这里没有血腥，更没有色情，而坚持民族绘画传统，则是中国动画片显著的艺术特点。中国有着悠久历史的绘画、雕塑、建筑、服饰，乃至戏曲、民乐、剪纸、皮影、年画等民族民间艺术，都为各种类型的动漫形式提供了取之不尽的借鉴材料。

01

三毛——《三毛流浪记》

原作者：张乐平

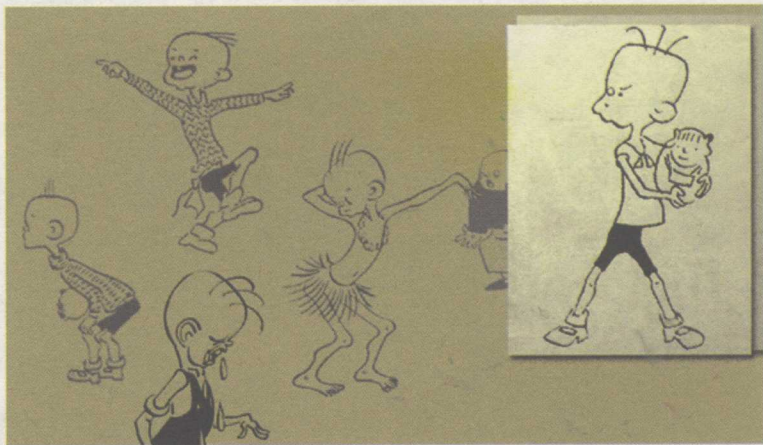
角色诞生时间：1935年

影片简介

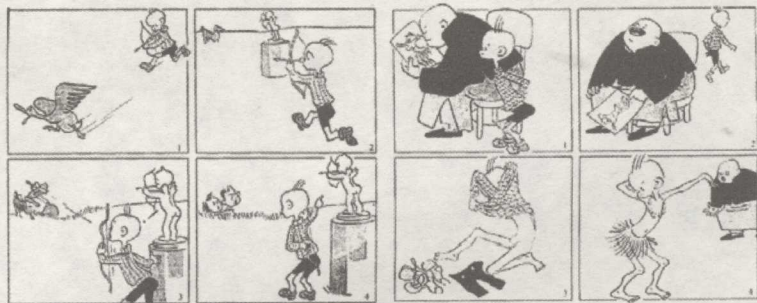
故事发生在20世纪30~40年代初的上海。内容讲述无家可归的孤儿三毛在“黄金”时代旧上海的历险事情。三毛生活在战争、殖民主义和通货膨胀所带来的贫穷苦难环境下。他曾经做过多种苦力，例如擦鞋工等，但多次被地痞、日本侵略者等人陷害。故事从开头到结尾，都叙述了三毛流浪时的痛苦生活，作者通过多种手法（例如三毛的梦以及三毛的表情）来描述三毛想家、想亲人的内心情感。

《三毛流浪记》中的三毛

顽皮的三毛

早期的三毛漫画

角色赏析

三毛

角色性格：聪明、可爱、机灵、不怕困难。

《三毛流浪记》的文学版本早在公元1935年就已经问世了，抗战胜利以后，三毛漫画艺术形象又在上海的《大公报》上面连载，受到了广大读者的喜爱，三毛的漫画形象在上海变得家喻户晓，并且成了当时大多数中国穷苦少年儿童命运形象的代表，具有较强的社会讽刺意义。

三毛的形象已经为我们几代人所熟知。《三毛流浪记》中三毛的造型设计比较奇特，脑袋设计比较大，四肢瘦弱，鼻头翘起，头发永远只有三根毛，活脱脱就是一个营养不良的儿童，整个造型进行了高度的夸张、概括，线条简练清晰，寥寥几笔就将一个在旧社

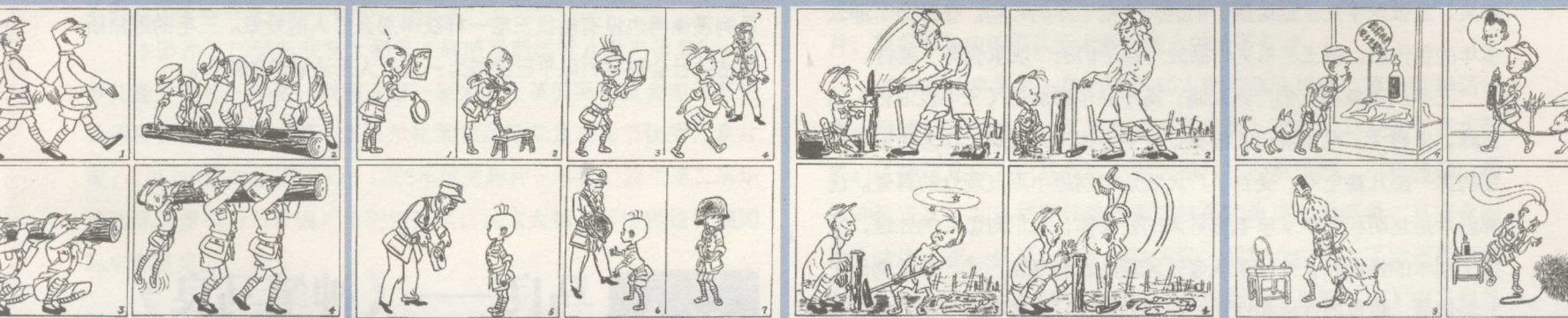
会中流浪的瘦骨嶙峋的儿童形象生动地呈现在读者面前。

三毛形象从诞生到现在经历了几个时段，三毛的形象在每一阶段都有其鲜明的特色，都非常生动形象而又惹人喜爱。《三毛流浪记》是其中的一个阶段，也是张乐平的巅峰艺术代表作之一，它将三毛的形象更深入地印刻到几代人的脑海中。

1935年早期的三毛在漫画家张乐平的笔下诞生的时候，其形象只是普通人家的顽劣小孩，光光的大脑袋上顶着三根毛，一个红通通的圆鼻头，穿着毛线上衣。他天真幼稚，非常调皮捣蛋，老是闹出各种笑话。张乐平的漫画线条简单，却带有深刻寓意，从1935~1937年间，张乐平创作了大量富有生活情趣又耐人寻味的三毛作品。早期三毛成了20世纪30年代中国影响最大的漫画明星之一。1938年，战争来了。战争把每个人的幸福生活碾碎了，每个人都突然间长大成熟，去勇敢面对苦难。三毛这样的小孩最终也是无法幸免，成了当时战争中流浪儿童的一个缩影。抗战的生活为张乐平提供了丰富的创作源泉，其成果就是后来广为熟知的《三毛从军记》。1946年创作的

《三毛从军记》，是张乐平先生奠定自己大师级地位的作品，也是把三毛推向历史的作品。而今虽已时过境迁，《三毛从军记》却依旧为广大读者所厚爱，作品的生命力丝毫不减。

抗战结束了，张乐平笔下的三毛却没有盼来幸福的生活，为了替那些无辜的流浪儿呐喊，震撼中国乃至世界的《三毛流浪记》诞生了。经历战火之后的人该怎样生活？这时候的三毛是一个无家可归的小孩，吃不饱，穿不暖，也没有地方让他躲风挡雨。他不偷不抢，也不贪图意外之财，靠自己的劳力在富人的白眼和巡捕的吆喝声中生活，即便如此，他还会尽一切可能帮助别人。这个时候的三毛，带着一种让人心酸的姿态出现在画面中。这个形象浓缩了当时众多苦难儿童的遭遇。《三毛流浪记》的出现，使无数人为之落泪。当然，我们看到三毛曾经也得到一些好心人的帮助，这说明人间还是有温暖存在的。即使在极度凄苦无依的困境中，三毛依然意志坚强、乐观、善良、机敏、幽默，这就是张乐平先生颂扬的“三毛精神”。这部充满人道主义的作品最终成为三毛作品中最负盛名的一部。流浪儿三毛

《三毛从军记》漫画

《三毛流浪记》漫画

过上新生活的三毛

所拥有的历史厚度和文化底蕴，在世界漫画史上堪称独一无二。

1949年上海解放，三毛不再经受苦难，也告别了从军与流浪的苦难生涯，迎来了自己的新生。张乐平笔下的三毛此时一改过去瘦骨嶙峋的形象，变得健康丰满、充满朝气，甚至有不少读者戏称：“过上了新生活的三毛‘发福’了。”这些作品散见于各种报刊杂志上。在这些作品中，生活中的幽默随处可见。张乐平通过新三毛的故事，将人道主义体现在博爱上，体现在对美好前景的向往上。这些作品既有乐趣，又非常有教育意义，是张乐平先生献给孩子们的又一批丰厚的礼物。在经历了那么多年的创作后，新三毛系列作品成为孩子们的“快乐教育”教材。

三毛的形象被人们广泛知晓，离不开电影版的《三毛流浪记》的贡献。电影《三毛流浪记》根据张乐平连续漫画改编，作为新中国开创新的第一部儿童电影，受到了广大观众特别是小朋友观众的喜爱。这部影片是赵明和严恭从事电影导演的处女作，他们对影片的处理，发挥了剧本的特点和长处，采取夸张风趣的讽刺喜剧形式，着重刻画了三毛倔强、机灵的性格和他质朴纯洁的心灵。比较有趣的是，脑袋顶

上只有三根毛发的人物奇异造型，保留了张乐平的漫画艺术的幽默风格，创造了艺术的假定情境，增强了影片观赏效果。

新时期三毛漫画

《三毛流浪记》影视剧照

上面只有三根毛发的人物奇异造型，保留了张乐平的漫画艺术的幽默风格，创造了艺术的假定情境，增强了影片观赏效果。

经历了这么多年，张乐平所塑造的“三毛”形象受欢迎的程度依然经久不衰，其坚强乐观、善良幽默的三毛精神，引起了一切善良人们的共鸣。三毛，是近现代中国出现的知名度最高的原创儿童漫画形象，这一原创系列从一开始就达到了一个令后来人难以企及的高度。也许是三毛的起点太高了，也许是其他原因，此后的儿童题材的原创系列漫画再也没有能像三毛一样获得那么多人的爱戴。三毛的形象所创造的社会影响力似乎已经成为一座他人无法攀越的高山。

02

马良——《神笔马良》

原著作者：洪汛涛 导演：靳夕、尤磊

制作单位：上海电影制片厂 角色诞生时间：1955年

影片简介

放牛娃马良一心想学画，整天用树枝和木炭当笔画画。一天夜里，他梦见一位神仙送他一支神笔，画什么就得到什么，乡亲们得到他用神笔画成的耕牛、水车等实物，都非常感激他。此事被官府

《神笔马良》

得知，官老爷派人逼迫马良画一座金山。马良在金山周围画了海洋和帆船，贪婪的官老爷带着家人上船，马良于是挥舞神笔掀起狂风大浪，把贪官老爷和船一起沉入海中。

本影片于1956年获意大利第八届威尼斯国际儿童电影节8~12岁儿童文娱片一等奖，叙利亚第一届大马士革国际博览会电影节短片银质奖，南斯拉夫第一届贝尔格莱德国际儿童电影节优秀儿童片奖；1957年获文化部1949~1955年优秀影片一等奖，波兰第二届华沙国际儿童电影节木偶片特别优秀奖，加拿大第二届斯特拉特福国际电影节奖。

角色赏析

马良

角色性格：善良、正直、乐于助人、嫉恶如仇、足智多谋。

《神笔马良》是我国著名儿童文学作家、理论家洪汛涛先生创作于20世纪50年代的童话作品，是洪汛涛先生的代表作。童话故事《神笔马良》曾经影响了好几代人，被译为多国文字，并被收入小学课本中，是中国儿童文学作品中的瑰宝。在《神笔马良》之前，

虽然也有人借鉴民间传说写过一些童话作品，但都没有达到《神笔马良》这样的成就和高度。50年代由上海美术电影制片厂改编制作成的木偶电影《神笔马良》是我国第一部在国际上获奖的中国美术片，更是百年中国在国际上获奖最多的一部影片。

《神笔马良》是一部表现劳动人民“惩恶扬善”意愿的神话故事，导演们运用浪漫主义手法塑造了天真、可爱的马良这个艺术形象。《神笔马良》中马良这个刻苦奋斗、心地善良、不畏强暴、勇于伸张正义，并且与邪恶势力坚决抗争的童话人物形象，具有永恒的生命力，在一代又一代大小读者和人民群众中产生了广泛积极的影响，成为一种民族精神的象征。电影版的《神笔马良》中马良这个角色是用传统的木偶来做动画形象，刻画非常写实，基本按照真实人物的比例来设计，衣着服饰都是按照实际物品作为参照的。马良的木偶造型栩栩如生，富于人情味，具有鲜明的民族风格，突出了木偶动画特有的三维空间感，使画面比普通动画更具表现力。影片具有强烈的传奇色彩，它通过神笔马良为百姓作画、与官府作斗争的故事，表现了善与恶、美与丑的尖锐对立。这部影片旨在培养和熏陶儿童善的秉性和美的追求，激起他们对美好事物的向往和对丑恶事物的痛恨。《神笔马良》奠定了新中国动画艺术的“群众”

基础,使动画艺术开始被大众所熟悉和喜爱。

在制作出这部经典动画作品之时,那个被当代青少年崇拜之至的“日本动画之神”手冢治虫才刚刚起步,马良的神笔曾经也是他的感悟之一。

03

将军——《骄傲的将军》

导演:特伟、李克弱

制作单位:上海电影制片厂 角色诞生时间:1956年

《骄傲的将军》(1)

影片简介

影片描写从前有位将军得胜归来,在庆功会上,他随手抛接几百斤重的铜鼎,又拉弓射雁连发连中,观者个个喝彩。从此,他不再练武,成天过着荒唐享乐的生活。几个月后,正当大家为他祝寿,敌人突然起兵进攻,将军慌忙应战,却发现枪已锈坏,箭壶成了鼠窝,他手下的兵都跑光了,将军只好束手就擒。

角色赏析

将军

角色性格:骄傲、自负、虚荣心强。

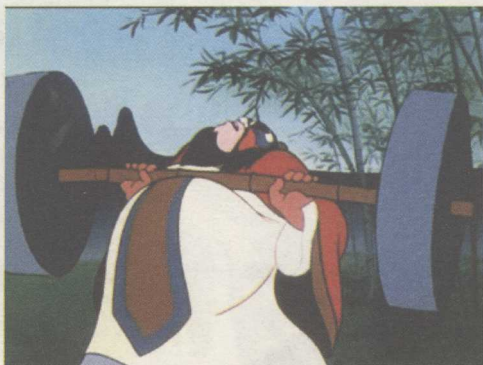
《骄傲的将军》的编剧是大名鼎鼎的漫画家华君武,导演是特伟和李克弱。1955年春该片成立摄制组。艺术家们为了“探民族形式之路,敲喜剧风格之门”,远赴北京、山东、河北等地搜集大量古代绘画、雕塑、建筑等资料,经过一年多时间的辛勤工作,到1956年才完成这部二十多分钟的动画片。《骄傲的将军》是第一部描写古代人物的动画片,开创了中国“民族风格”动画片的先河,为以后中国动画电影民族风格的探索引导了方向,在中国动画史上占有重要的地位,是受到国际动画界广泛赞誉的“中国学派”的开山之作。

《骄傲的将军》的故事情节是根据“临阵磨枪”这个成语发展而来的,不但非常富有民族意蕴,而且在摄制的年代(新中国成立之初)其寓言意义还具有强烈的现实意义。这部影片以动画片特有的夸张形式再现了传统戏曲的韵味,在人物形象创作上借鉴了中国的传统戏曲尤其是京剧的许多元素,民族风格浓郁,人物面部采用了京剧脸谱:将军是大花脸,并且大量运用京剧锣鼓来衬托将军的动作,人物动作写意化。将军作为影片的主要角色所运用的色彩比较鲜明,但是给人的感觉却并不显得扎眼,其用色沉着浑厚,其他配角的颜色则以青、白、赭、黑颜色为主,更能突出将军被食客捧在中心的位置。在装饰色彩运用上浓而不艳,用色和谐温润,充分体现了中国的传统艺术风格。

在将军的语言和动作上,动画设计师们是依照真实演员的表演方式设计的。比如一开场将军得胜归来,文武百官在庆功宴上迎接

将军抛铜鼎

《骄傲的将军》(2)

将军射箭

他。只见将军昂首挺胸，踱着方步，伴着锣鼓的打击节拍，一步一顿地迈进来。那情形和京剧中霸王出场无二样，把将军得胜归来的喜悦之情描绘得淋漓尽致；而将军在众人的阿谀奉承下得意洋洋地抛铜鼎、射风铃的动作以动画片特有的夸张形式再现了传统戏曲的韵味。

《骄傲的将军》开创了中国“民族风格”动画片的先河，在中国动画史上占有重要的地位。创作《骄傲的将军》的过程中，时任上海电影制片厂美术片组负责人的特伟提出了“走民族风格之路，敲喜剧样式之门”的口号，这成为中国美术电影之后四十多年的创作指导方针。

04

渔童——《渔童》

导演:万古蟾

制作单位: 上海美术电影制片厂 角色诞生时间: 1959年

影片简介

《渔童》是个民间童话故事。鸦片战争后，帝国主义占领中国港口，不准渔民出海打鱼。有个老渔夫迫于生计，冒险出海捕鱼；网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。在渔童的帮助下，老渔夫及渔民的日子一天天好起来。老渔翁到城里去卖金豆子，被外国牧师发现，外国牧师就勾结县官要霸占鱼盆。结果老渔翁在渔童的帮助下，斗败了洋人和县官。作品1980年获全国第二次少年儿童文艺创作二等奖。

角色赏析

渔童

角色性格：机灵、身手矫捷、有正义感、乐于助人。

《渔童》

《渔童》经典画面

《渔童》是一部以美术片定位的动画，而制作却是以民间的剪纸为基础的，渔童的每一个关节都可以活动，甚至她的眼睛、嘴巴、眉毛也可以根据不同情况而变化，显得十分生动。如果非要给这部片子下一个结语，那就是有特色，不折不扣的民间特色。民间的故事、民间的风情，再加上民间艺术的制作，渔童是典型的剪纸动画人物角色，剪纸艺术造型独特，其明快强烈的特性是其他造型艺术所不具有的。影片中渔童的造型设计装饰性很强，色彩丰富，但视觉上不觉得杂乱，这样的造型更充分突出了中国传统剪纸艺术的魅力。

这种将民间剪纸的技法和材料特性与动画形式巧妙地融合在一起的方法，具有新颖而又散发着民族特色的艺术风格。渔童本身基本没有语言对白，创作者完全依靠灵活的动作来诠释角色的个性，动作表现得非常传神到位，渔童的动作轻柔优美，好似舞蹈般轻盈潇洒；在对待贪官和洋人时，在动作的轻柔中又夹着无穷的力度，让坏人无处可逃。

05

孙悟空、玉皇大帝、太白金星——《大闹天宫》

导演：万籁鸣、唐澄

制作单位：上海美术电影制片厂 角色诞生时间：1961年

活灵活现的孙悟空形象(1)

影片简介

《大闹天宫》讲述的是龙王到天宫状告孙悟空大闹龙宫，玉皇大帝于是派太白金星诱骗猴王上天，封其为弼马温，将他软禁起来。猴王得知受骗，一怒之下返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，对抗天庭。玉帝命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果大败而归。玉帝只好再次派太白金星诱骗猴王，假意封其为“齐天大圣”，命他掌管蟠桃园。猴王得知再次上当后，大闹王母娘娘的蟠桃宴，偷吃太上老君的九转金丹。玉帝暴怒，倾天宫之兵将拿住猴王。太上老君将他关进丹炉，非但没有烧死他，反增加了猴王的神力。猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。

本片上集于1962年获第13届卡罗维发利国际电影节短片特别奖，

活灵活现的孙悟空形象(2)

1963年获第2届电影百花奖最佳美术片奖;上下集于1978年获第22届伦敦国际电影节最佳影片奖,1982年获厄瓜多尔第5届基多国际儿童电影节三等奖,1983年获葡萄牙第12届菲格腊达福兹国际电影节评委奖。

角色赏析

影片《大闹天宫》根据古典文学名著《西游记》前七回改编。《大闹天宫》在重点汲取一两种传统艺术精髓的同时,广纳博取各种古老题材的华彩之处,看似信手拈来,却又与整部影片和谐一致,为影片增色不少。《大闹天宫》中的人物在传统神佛造型上做了极大的夸张处理,着重于人物形象的装饰性和性格的典型性的处理,从每个微小的设计细节上都能看出设计者对中国传统艺术精神的融会贯通。

动画片《大闹天宫》是一部民族风格鲜明而成熟的杰作。影片中人物的线条都是参照了民间的绘画与木刻手法,流动感强。该片通过独特的艺术构思和表现手法,使原著的思想性和艺术性得到了充分展示。1983年在法国公映时《世界报》介绍说:“《大闹天宫》具有一般美国迪斯尼作品的美感,其造型艺术却是迪斯尼艺

术所做不到的,即是它完美地表达了中国的传统艺术风格。”整部影片色彩浓重,造型奇异,场面雄伟壮丽,形象特征鲜明,情节跌宕起伏,具有独特的艺术色彩,这也是《大闹天宫》堪称中国动画片不朽之作的主要原由。孙悟空的经典形象一经诞生,就注定了其日后定会为美影厂、为中国动画带来经济、文化等各方面的深远影响。几十年来,《大闹天宫》在国内外获奖不断。

孙悟空

角色性格:叛逆、机智勇敢、活泼、灵敏、正直、勇猛。

《大闹天宫》中孙悟空的造型设计吸收了戏剧脸谱、中国民间皮影艺术以及民间版画和年画上的造型作参考,创造出了一个穿着鹅黄色上衣,腰束虎皮短裙,大红的裤子,足下一双黑靴,脖子上还围着一条翠绿的围巾的孙悟空形象,导演万籁鸣用“神采奕奕,勇猛矫健”八个字称赞概括了这一形象的特点。据严定宪回忆,当年张光宇先生画了几个孙悟空造型,都相当不错,但导演万籁鸣还是觉得不太满意,因为张笔下的孙悟空装饰性比较强,不太适合动画来表现。因此导演要求时任原动画创作组组长的严定宪

在张光宇造型设计的基础上再重新设计一个孙悟空形象。经过反反复复多次修改,才有了我们今天熟悉的齐天大圣形象。影片将孙悟空这一中国式的神话英雄,生动地再现于银幕。在人物形象的塑造上,创作者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和环境气氛的渲染,孙悟空形体所孕育着的内在的

孙悟空形象

在天宫中做官时的孙悟空形象

活力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。

从整个形象来看，孙悟空是十分惹人喜爱的，他的面貌、衣着、动作和性格也是和人们心目中的形象相吻合的。孙悟空的外形和内在品质合二为一，

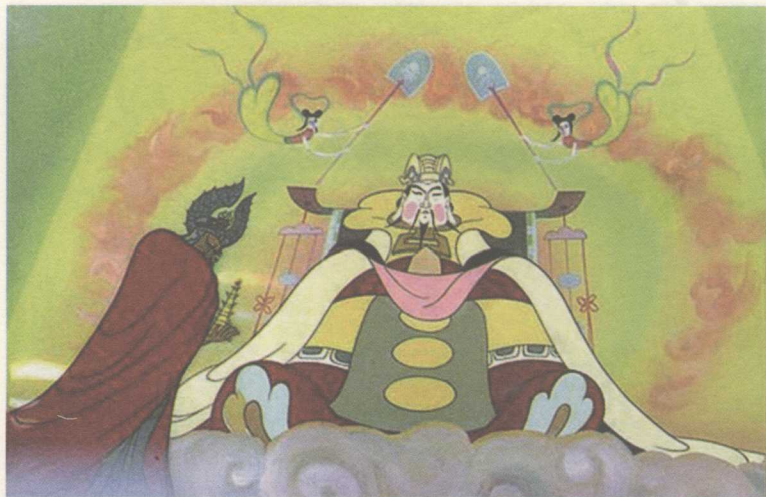
孙悟空在该片中既有猴性，又有神性，更有人性。但这个人更接近少年。所以，片中孙悟空造型有灵敏的身段，高超的技法和天真的神情。孙悟空是猴，具有猴的机灵活泼

的特征；他又是神，具有人所不能有的变身遁形的本领；他的思想感情却又具有现实生活中正直的人们的高贵品质。在这三种特征的融和下，孙悟空爽朗坦率，光明磊落，甚至有一种天真活泼的稚气。对同伴小猴子和蔼可亲，对统治者的神威英勇不惧。孙悟空带着花果山水帘洞自由快乐的气息闯进了貌似庄严实则昏暗腐朽的天宫，他与天帝尊神之间的那种引人发笑的冲突，绝不给人以无理取闹的观感，而是较深刻地展示了人物性格。

玉皇大帝

角色性格：阴险、优柔寡断、虚伪。

这个形象同样让人过目不忘。这一人物的设计糅合各种民间天神的形象并做了夸张的处理，塑造了这个白胖、阴险、优柔寡断的玉皇大帝形象。人物形象古朴有力，线条明朗、简练，玉帝的形象被设计者构思得极其巧妙：胖胖的脸庞，下垂的眼皮，修长的手

玉皇大帝造型（1）

玉皇大帝造型（2）

指，鼻梁上一堆淡淡的脂粉块，令人一看便知他是养尊处优，无所用心之徒。他外表端庄、慈祥，激动时眉梢显露凶恶的本性，惟妙惟肖地刻画了人物伪善和奸刁的性格特征。

太白金星

角色性格：虚伪、奸诈、狡猾。

这个反面人物形象在片中也是重要人物，乍看起来也貌似忠厚

太白金星

的长者，但人物两次去花果山招安孙悟空的行为和谈话时的语气、神情，则又活灵活现地揭示了这个人物品怀叵测、狡猾奸诈的丑恶本质。设计者别具匠心地在太白金星的帽子上画了两条带子，对影片在艺术处理上有很大的启发。描写他得意的时候，带子随风飘动；不高兴的时候，就让它垂落，貌似简单的带子却表现出了这个玉帝爪牙的性格，寥寥几笔就把人物的虚伪、丑恶勾勒出来了。

06

牧童与水牛——《牧笛》

导演：特伟、钱家骏

制作单位：上海美术电影制片厂 角色诞生时间：1963年

影片简介

《牧笛》讲述的是初夏的早晨，江南田野上，一个口吹短笛的牧童在骑着水牛放牧。牛儿在一旁吃草，牧童在树上睡着了，做了一个梦：他的牛突然不见了，牧童四处寻找，发现水牛正在欣赏飞流千尺的瀑布，自己的呼唤竟不能让它离开。牧童从风竹发出的音响受到启发，削竹为笛，吹奏出悠扬悦耳的乐曲。这音乐比瀑布更加动人，水牛终于回到牧童身边。牧童从惊喜中醒来，他忙吹笛唤牛，骑上牛背，踏着暮色悠然归去。

本影片1979年获丹麦第三届欧登塞城国际童话电影节金质奖。

角色赏析

牧童与水牛

角色性格：顽皮、伶俐。

吹笛子的牧童