

美国 动漫史话

STORY:
SAMORNER FOX

-FOLLOWING HIS FIANCEE,
THE BATMAN, IN REALITY
BRUCE WAYNE, HAS TRAILED A
SINISTER FIGURE, COINED LIKE
A MONK, INTO HUNGARY ...

MICKEY
MOUSE

ANIMATION

我们坚持严肃的治学态度，努力将动画与漫画的发展状况，

特别是它

以及动漫大巨

展现在读者面前，

并进行横向与纵向、艺术语言与艺术方法的比较，

为相关从业人员及动漫爱好者提供有关资料、借鉴、启发。

李捷 编著

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

美国动漫史话/李捷编著. —北京:中国青年出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5153-1281-1

I.①美… II.①李… III.①动画—绘画史—美国 IV.①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第279944号

责任编辑:顾申

中国青年出版社 出版 发行

社址:北京东四12条21号 邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010)57350505 门市部电话:(010)57350370

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/16 18.5印张 400千字

2013年1月北京第1版 2013年1月北京第1次印刷

印数:1-5000册 定价:59.80元

本图书如有印装质量问题,请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话:(010)57350337

美国动漫史话

ANIMATION

李捷 编著

 中国青年出版社

序

PREFACE

记得就在十年前，2002年初春，我想要写一篇关于中国动画产业的文章，跑遍北京城寻找参考书。万没想到，搜遍各大图书馆，以及全国新旧书网站，我竟然仅仅找到了三本书，就是把封面和封底都算上，也还不到一百页。

掐指算来，那年我们建国已有五十三年，中国第一部动画片《铁扇公主》面世已六十一年，而电影已经诞生一百零七个年头了，可我国对于动画片的研究却仅止于三本书，不足一百页！至于漫画，则根本没能挤进艺术家的法眼，连一本学术书籍都没有！

可悲啊，可叹……试想，一门艺术若没有研究，没有总结，没有评论，谈何发展？谈何壮大？谈何飞跃？

那时的我，非常想写一本关于动画的书，奈何公务缠身，俗事难了，始终未能完成。

值得庆幸的是，这十年来，我国动漫产业在国家大力倡导、倾力扶植之下，得到了前所未有的发展，动画方面的研究专著已数不胜数。然而偏偏于漫画这一节，仍专著甚少，令人深感遗憾。

须知，动画源于漫画，怎能舍本逐末？

于是我开始想写一写关于动漫的书了。

很幸运，承蒙中国青年出版社垂青，郑重向我约稿，双方商谈之下，一拍即合，就写动漫！

动漫，顾名思义包括动画和漫画。

当今世界动漫产业，以美国、日本两国领军。美国的动漫历史最长，资本最雄厚，产业涵盖生活各个层面，产品风靡全球；日本动漫的历史虽然比美国要短，世界地位仅次于美国，但其产业规模和影响力，却称冠亚洲。

《世界动漫史话》丛书的第一辑，便以美国、日本动漫产业及动漫文化为主要研究对象，考察美日动漫的形成、发展、变迁，以较为全面的视角，探讨美日动漫的发展与演变、成功的经验、存在的问题，以及动漫与文化的关系。

在欧美，提到漫画或动画，对应的

词汇有cartoon、comic、animation。而单词“manga”，区别于“cartoon”和“comic”，她特指日本漫画或日本风格的漫画；另有“anime”，又区别于“animation”，专指日本动画。

日本动漫发端于公元19世纪，兴起于第二次世界大战后，历经百年。这一个多世纪以来的发展，令其制作企业、制作技术、人才结构、动漫题材、读者群体、市场规模以及世界影响力等都变化巨大。日本动漫由内容商品逐渐成长为内容产业的核心组成部分，并且跃然成为动漫文化。

《日本动漫史话》一书，即在梳理这一历史过程的同时，揭示日本动漫如何一步步发展到今天的这个局面。

众所周知，全球范围内，美国动漫的产业链最完整，形成最早也最为发达。美国动漫产品和衍生产品年产值约为2000多亿美元，占其文化产业总值（6700亿美元）近1/3，是文化产业的龙头。

在《美国动漫史话》中，我们可以看到，美国第一部动画片于1907年诞生，追溯漫画的起点，则更为早远，至今为止，历经数个重大发展阶段，始终引领世界潮流。而美国迪士尼的发展，不仅代表着美国动漫，甚至堪称世界动漫史的重要缩影。

为什么要说动画源于漫画呢？

近年来，韩国电影异军突起，曾经有业内人士于酒席间笑谈，他们韩国是以学习日本漫画开始，逐步将漫画兴盛起来，从而带动动画片的崛起，又以动画的兴盛方才引领了影视剧的繁荣。

说者也许无心，听者却当真有意，当我从历史的角度仔细分析之后，赫然发现这位友人竟然所言不差，而且不仅韩国如此，就连日本和美国也不例外，其大量优秀电影脱胎于动画、漫画，而动画的成长又离不开漫画的摇篮。

那么中国呢？我们要想振兴动画，究竟该从哪里入手？在对动漫产业的经营和管理上，又该注意哪些问题呢？历史是镜子，相信看过这套丛书以后，读者自会找到答案。

谨以这套丛书献给方兴未艾的中国动漫，以偿我十年夙愿，并与热爱动漫的各界同仁共勉。

第一章 破土而出

电影与动画 / 9

报业竞争 / 11

附件1 美国漫画百年大事年表 / 21

第二章 无声的黑白世界

动画之父 / 39

点点滴滴 / 45

延伸阅读：美国动漫巨擘列传——温莎·麦凯 / 49

延伸阅读：美国动漫巨擘列传——帕特·沙利文与菲利克斯猫 / 52

第三章 冰与火之歌

追梦人 / 58

命运多舛 / 63

延伸阅读：美国动漫巨擘列传——沃尔特·迪士尼 / 68

迪尼斯传 / 68

《米老鼠》报纸连环漫画 / 74

《傻瓜交响曲》报纸连环漫画 / 76

《唐老鸭》报纸连环漫画 / 78

延伸阅读：美国动漫巨擘列传——

沃尔特·兰茨 / 82

第四章 流金岁月

主流动画的象征 / 87

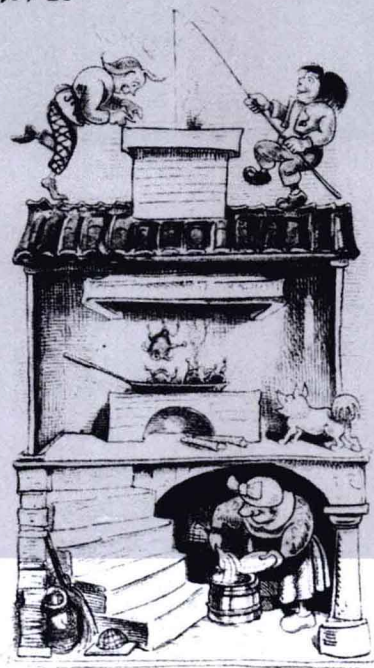
百舸争流 / 96

延伸阅读：美国动漫巨擘列传——马克斯·弗莱舍 / 101

延伸阅读：美国动漫企业列传——华纳兄弟 / 104

创业篇 / 104

动漫作品 / 111

第五章 美式卡通

似水流年 / 122

超级英雄们 / 129

延伸阅读：美国动漫企业列传——特里通 / 138

延伸阅读：《花生》 / 144

附件2 美国漫画家协会 / 158

1、概况 / 158

2、历年鲁本奖获得者名单 / 159

3、历届主席 / 161

第六章 水乳交融

影视时代 / 165

根本在于创造 / 167

求新求变 / 172

延伸阅读：美国动漫企业列传——派拉蒙 / 196

《好鬼小精灵》 / 177

延伸阅读：美国动漫巨擘列传——杰伊·沃德 / 178

延伸阅读：美国动漫企业列传——哥伦比亚 / 181

第七章 巨变

有限动画技术 / 184

白银年代 / 189

附件3 美国动漫大师一览 / 193

弗洛伊德·戈特弗雷德森 / 193

保罗·默里 / 195

卡尔·巴克斯 / 196

阿尔·托利弗 / 197

托尼·斯特罗布尔 / 198

朱利叶斯·斯文德森 / 198

罗曼·阿拉姆布拉 / 199

达恩·杰佩斯 / 199

比尔·赖特 / 200

鲍勃·格兰特 / 200

厄尔·杜瓦尔 / 200

菲尔·德拉腊 / 201

蔡斯·克雷格 / 201

卡尔·比特纳 / 203

阿尔·哈伯德 / 203

李·胡珀 / 204

吉恩·黑兹尔顿 / 204

唐·舍伍德 / 205

弗雷德·阿布拉茨 / 205

罗杰·阿姆斯特朗 / 205

拉尔夫·亨达尔 / 206

杰克·曼宁 / 206

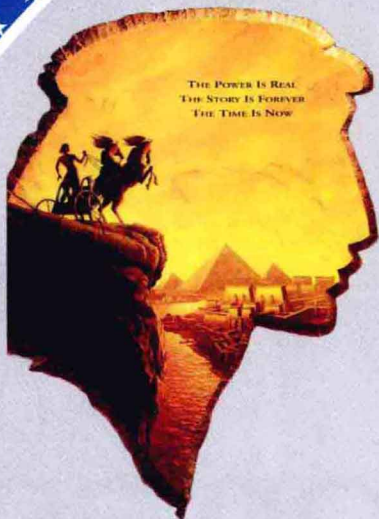
约翰·凯里 / 207

李·霍利 / 207

contents

contents

第八章 与现代艺术同行

再发展期 / 209

地下漫画 / 214

附件4 美国漫画术语表 / 216

第九章 王者归来

风云再起 / 230

成人元素 / 236

延伸阅读：美国动漫企业列传——

米高梅、汉纳/巴伯拉的动漫 / 240

《猫和老鼠》 / 241

《摩登原始人》 / 246

第十章 必须突破的难题

全新发展 / 253

低谷 / 268

延伸阅读：《辛普森一家》 / 272

第十一章 数字称霸战

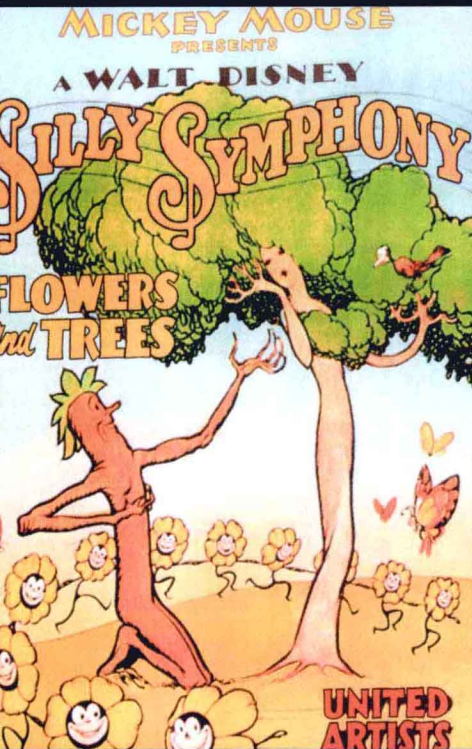
数码总动员 / 278

漫画英雄电影 / 285

延伸阅读：《加菲猫》 / 290

后记 / 295

“ Art challenges technology, technology inspires the art ”

John Lasseter

P X A R

PART 1

第一章 · 破土而出

》》 (1901年——1910年)

1894年，美国工业生产总值居世界第一位，进入高度发达资本主义国家行列。这首先要归功于南北战争，为资本主义在全美的发展清除障碍，为国内统一市场的形成提供硬件基础；其次，科学技术迅猛发展，并广泛应用于农业、工业领域，促进美国经济进步；再次，大量外国移民进入美国，带来大量劳动力，扩大消费市场。经济的发展必然带动文化的发展，如此有利的环境，美国动漫破土而出。

▪ 美国经济进步

时代广场是位于美国纽约市曼哈顿区第42大街、弗洛德街跟第7路交叉的三角地带。它是美国的文化中心，被称为“世界的十字路口”。该图呈现的是公元20世纪初期的时代广场。

1 ONE 电影与动画

1894年，美国人托马斯·爱迪生发明“电影视镜”，法国人卢米埃尔兄弟紧随其后，发明“活动电影机”，这为电影与动画的产生提供了必备的技术条件。之后，美国开始出现最早的电影放映厅，1902年，法国导演乔治·梅里爱的《月球旅行记》在美国获得空前成功，从而引发美国电影热潮。1905年，在美国匹兹堡出现“镍币影院”，因为规模小、只花5美分镍币就可进入而得名；到了1906年，“镍币影院”在美国已经发展到一千多家，这些都为美国电影与动画的发展普及提供坚实的基础。在电视与网络诞生之前，电影是动画唯一的传播方式，电影银幕的增加，意味着动画发展空间的增大。

这一时期，美国电影迅速发展，随着观众人数的增加和票房提高，金融

• 格里菲斯

这位美国的电影大师以他非凡的才能，把电影从戏剧的奴仆地位中解脱出来，使之发展为一门与音乐、美术、文学平起平坐的独立的艺术门类。

• 勃拉克顿

勃拉克顿和格里菲斯一样，都是对美国电影发展作出过贡献的人物。他是动画电影的创始人之一，美国最早的动画片制作人。

界开始将注意力转向电影，并试探性地进行投资，一些大电影公司应运而生，例如比沃尔格拉大电影公司。与此同时，未来的“美国电影之父”格里菲斯也开始了电影生涯。1908年，格里菲斯独立执导的第一部电影《陶丽历险记》上映，该片采用全新叙事方式、手法大胆，打破之前单一的“顺序式的时空结构”，加入插叙、倒叙，将现实与回忆混合在一起，大大扩大电影的时空表现力。在这一年的8月，格里菲斯执导的另一部电影《黄金迷》上映，这部电影在拍摄上一改固定机位拍摄法，运用不同机位、不同景别拍摄，增强了电影的表现力。

相对于电影的繁荣，美国动画片起步较晚。1906年，勃拉克顿创作的动画短片《滑稽脸的幽默相》问世，片子虽然短小、内容简单，但在世界动画史上却有着举足轻重的地位，这是美国历史上、也是世界上第一部用胶片拍摄的动画片。至此，真正意义上的动画片率先在美国发展起来。之后，勃拉克顿又陆续创作了几部短片，如1907年上映的《鬼神出没的旅馆》。

总体来说，这一时期的美国动画还处于“新生儿”阶段，但要特别指出的是，1901年，未来世界动画史上的重量级人物、迪士尼公司创建者之一沃尔特·迪士尼在美国芝加哥出生。

· 《滑稽脸的幽默相》

《滑稽脸的幽默相》尽管被公认为是世界上第一部动画影片，但依然饱受争议，依然有专家学者认识它根本就不能算是动画片，虽然是在动，但是没有灵魂。

· 理查德·奥特考特

· 《世界报》

《世界报》1860年创刊，刚开始是一份宗教报纸，后来落到以宾夕法尼亚铁路主席为首的一帮人手里。这家一度由曼顿·马布尔办得有声有色的报纸，随后落入不择手段的金融家杰伊·古尔德手里。然而，公众逐渐对《纽约世界报》丧失兴趣，它陷入连年亏损困境。于是，古尔德急于要把它卖出去，在1883年时开价346000美元。普利策以分期付款的方式买下了《世界报》，成为它的第五任老板。

TWO 2 报业竞争

在漫画方面，因为美国城市化进程加剧，报业迅速发展，各个报社间的竞争逐步升级。为了在竞争中立于不败之地，报业巨头们绞尽脑汁，他们发现在报纸上刊登漫画，可以增加销量，因此“漫画版”开始出现并推广起来。报纸

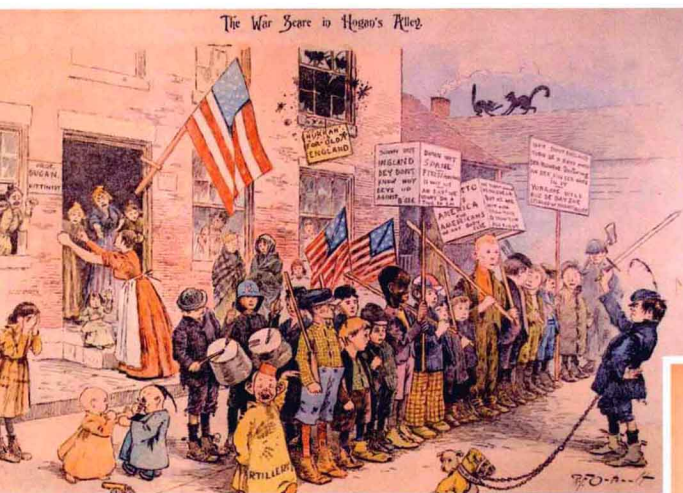

• 约瑟夫·普利策
约瑟夫·普利策是美国大众报刊的标志性人物，普利策奖和哥伦比亚大学新闻学院的创办人。

与漫画的结合，为美国漫画业的发展提供机会。1895年5月5日，理查德·奥特考特创作的漫画《黄孩子》开始在《世界报》上连载，这份报纸由报业巨头约瑟夫·普利策创办。虽然《黄孩子》与今天标准的连环漫画还有很大出入，但它却是美国连环漫画的鼻祖、开山之作。5月5日，是《黄孩子》的“生日”，这一天被定为美国“漫画家日”，每年都要举行庆祝活动。

奥特考特在停止《黄孩子》的创作后，1901年受聘于《纽约先驱报》，开始创作

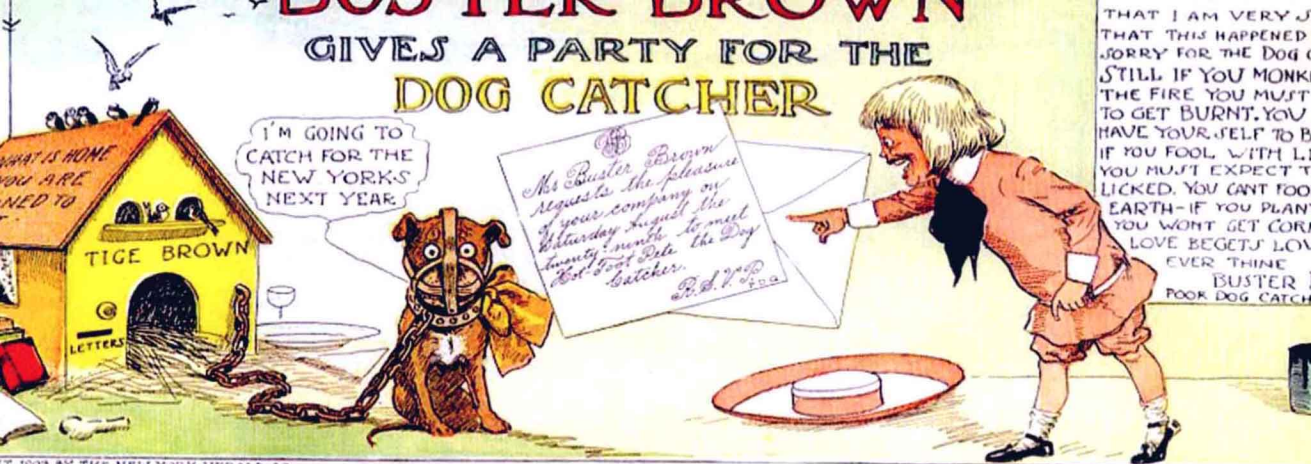

• 《黄孩子》

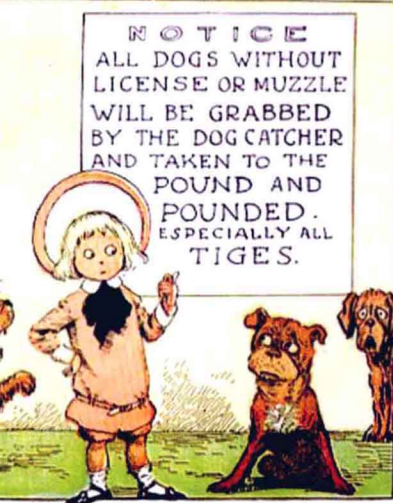
《黄孩子》系列最初的名称是“Hogan's Alley”，故事的主人公是一个年纪在六、七岁，身着脏睡衣大脑袋，名叫“Mickey Dugan”的小孩儿。其实，这件睡衣在开始的时候是蓝色的。到了1896年，由于一项新技术的应用使人们能够轻易的将纸染成黄色，Dugan也就此换上了黄衣。

后来，奥特考特又在漫画里加上故事主人公的对白，使大家更容易理解故事主题。这也使得《黄孩子》成为了名副其实的连环画。

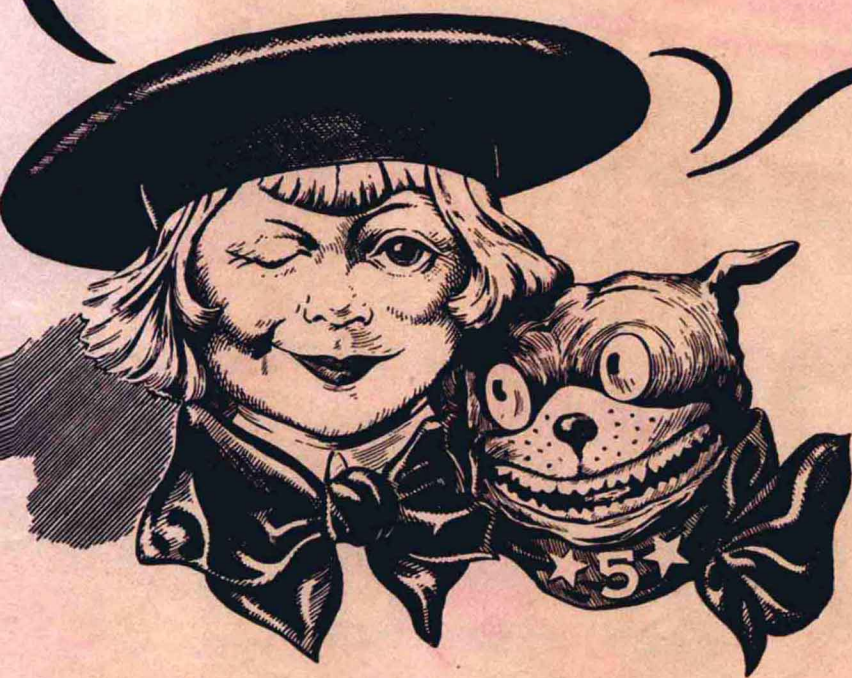
© 1903 BY THE NEW YORK HERALD CO.

· 《布朗小子》

连环漫画《贫穷的利尔·莫斯》，与此同时，他还为《鉴赏家报》创作漫画《莎士比亚在负鼠镇》。1902年，奥特考特的“大作”《布朗小子》在《纽约先驱报》刊载，主角是一个只有10岁的富家子弟布朗，他有一只会说话的宠物狗名叫泰格。布朗可爱但顽皮，常常一刻不停地制造恶作剧，即使每次都受到惩罚，但之后又会马上想出新的花招。很快，读者们就被这个“不听话”的角色所吸引，一时间《布朗小子》在美国非常流行。但这也招来很多教条主义者和学校的指责，他们认为《布朗小子》为儿童树立起一个“坏榜样”。漫画《布朗小子》在美国影响巨大，它不仅被改编为电影短片、小型舞台剧和广播广告，还发行很多衍生产品，如玩偶等。之后，作者奥特考特在芝加哥开设广告公司，商标就是“布朗小子”。

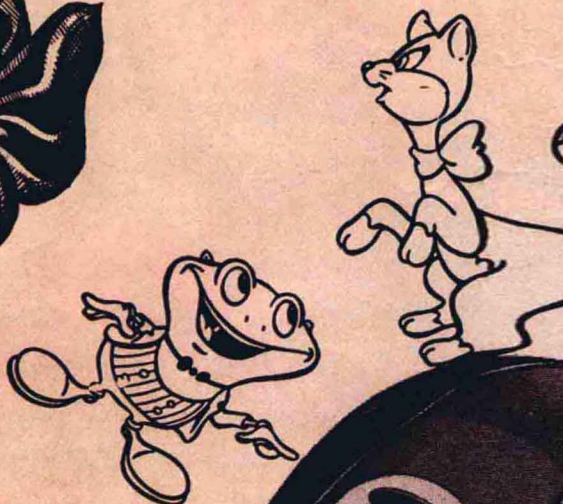
HEY KIDS... IT'S THE BUSTER BROWN Easter Parade!

· 《布朗小子》

Come and get 'em, kids! Those swell-elegant
Easter Parade Shoes are waiting for you right
now at your nearest Buster Brown dealer's.
His name is on the cover of this comic book.

Tell mom you want a pair for Easter today!
And always look for the picture of Tige and me
in the heel of the shoe you try on. That means
you're getting good ol' Buster Brown Shoes!

这个时期，比较知名的连环漫画家还有鲁道夫·德克斯、克莱尔·布里格斯、托马斯·阿洛伊修斯·多根、埃德加·惠兰、埃德·凯里、拉塞尔·韦斯托弗、弗兰西斯·戈德温等。

漫画家鲁道夫·德克斯是德国移民，他的作品《捣蛋鬼》创作于公元19世纪末至公元20世纪初，在美国连环画史上具有重要地位。

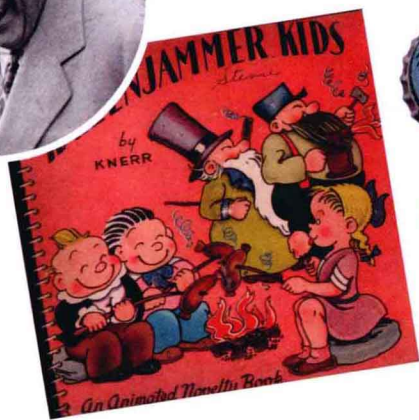

·鲁道夫·德克斯

1897年，报业巨头威廉·伦道夫·赫斯特为了超越另一位报业巨头普利策——抗衡他旗下《世界报》连载漫画《黄孩子》所造成的影响力，便选中年轻的德克斯，支持他创作一部能与之决高下的作品，这样《捣蛋鬼》便诞生了。漫画《捣蛋鬼》角色较为固定，形式上采用了气泡状对话框，并用动态线进行装饰，这些元素的应用表明《捣蛋鬼》是一部真正意义上的连环漫画。

·威廉·伦道夫·赫斯特

赫斯特不但是报业大王，而且在新闻史上饱受争议，被称为新闻界的“希特勒”，“黄色新闻大王”。公元20世纪初掀起黄色新闻浪潮，对后来新闻传媒都产生深远影响。

·《捣蛋鬼》
《马克思和莫里茨》是一本以两个淘气小男孩为主角的图画故事书，也是德国最受欢迎的儿童读物。据说，德国移民鲁道夫·德克斯创作《捣蛋鬼》时就是受到《马克思和莫里茨》的启发，并成为早期连环漫画先驱的。