

APPRECIATION OF ANIMATION

普通高等院校艺术设计
核心专业新教材

总主编 廖 军 动画设计系列主编 张秋平 袁晓峰

动画作品 | 赏析

APPRECIATION OF ANIMATION

黄苏瑾 万 江 黎 子 编著

上海文化出版社

APPRECIATION OF ANIMATION

普通高等院校艺术设计
核心专业新教材

总主编 廖 罕 动画设计系列主编 张秋平 袁晓黎

动画作品 | 赏析

APPRECIATION OF ANIMATION

黄苏瑾 万 江 黎 子 编著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画作品赏析/黄苏瑾等著. - 上海:上海文化出版社,2011

ISBN 978-7-80740-703-4

I. ①动… II. ①黄… III. ①动画片-鉴赏-世界-高等学校-教材 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 156823 号

策 划

何智明

责任编辑

何智明

版面设计

颜明平面设计工作室

封面设计

蒋 杰 曹 方

书名

动画作品赏析

出版、发行

上海文化出版社

地址:上海绍兴路 74 号

网址:www.shwenyi.com

印刷

上海丽佳制版印刷有限公司

开本

787×1092 1/16

印张

7.5

图文

120 面

版次

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

印数

1-3,210 册

国际书号

ISBN 978-7-80740-703-4/G·545

定价

45.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-64855582

普通高等院校“艺术设计核心专业新教材”编委会

总主编 廖 军

设计基础系列 主编 郭承波

环境设计系列 主编 赵 军 赵慧宁

动画设计系列 主编 张秋平 袁晓黎

平面设计系列 主编 曹 方

服饰设计系列 主编 梁惠娥 许 星

工业设计系列 主编 何晓佑 张 锡

基础理论系列 主编 倪建林

编 委（按姓氏笔画为序）

王 平 王承昊 冉卫红 邢小刚 朱方胜 毕亦痴

孙宝林 许 星 吕美立 李 伟 何晓佑 何智明

闵祥德 张 军 张 锡 张秋平 张竞琼 郑 静

季嘉龙 胡 伟 胡洛燕 姜竹松 赵 军 赵慧宁

施建平 顾卫国 倪建林 袁晓黎 郭承波 殷 俊

夏燕靖 曹 方 崔 浩 龚建培 梁惠娥 程明震

温巍山 廖 军 增 强 薛生辉

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材

总序

廖 军

当下，我们正处在一个变革中的伟大时代，改革开放使中国发生了巨大的变化。思想的解放，经济的腾飞，以及综合国力的增强不仅让老百姓过上了好日子，而且也使中华民族声誉日隆，在国际上扮演着越来越重要的角色。

社会的进步和时代的发展极大地提高了人们的生活水平。随着国门的打开，逐渐富裕起来的中国人在衣食住行的方方面面都有了新的追求。在实用物品方面，除了实用的需要之外人们还将目光投向了审美和品质。人们开始关注一个新的名词：“艺术设计”。不加“艺术”两字的设计是宽泛的，“草船借箭”和“改革开放”都是设计，但前者是有关军事的设计，后者是有关政治的设计。而冠以“艺术”两字后，那就有所特指了。

中国是一个设计的大国，华夏历史上许许多多的经典设计至今还让人们叹为观止。但由于种种原因，特别是经济的原因，使我们的设计在相当一段时间内与发达国家相比显得比较落后。

今天，当我们的国家在政治、经济、军事、文化等方面都有了跨越式发展的同时，也让“艺术设计”有了更广阔的发展空间。

在我们的生活中，大到环境景观、工业造型，小到用品包袋、配件饰物，艺术设计无所不在，无所不有。

设计能够改变生活，设计可以使我们的生活更美好，因此，有人说设计也是一种生产力。

美的生活需要设计，发展中的中国需要一大批自己的设计师。从 20 世纪 80 年代起，我国高等院校中的艺术设计专业就如雨后春笋般地在原有的基础上发展起来。三十多年过去了，如今这个原本只有美术学院和艺术学院才有的专业已经遍地开花，成为了国内高等院校中规模最大、报考最热门的专业之一。其专业方向也由早先的单一化走向了多元化。一批既适应时代发展，又与国际接轨，让人耳目一新的艺术设计的专业方向正在不断地开办出来。

要办好艺术设计教育，教材建设非常重要。为此，上海文化出版社组织了部分高等院校的艺术类专业的专家学者编著出版“普通高等院校艺术设计核心专业新教材”系列。该系列教材分为设计基础、设计史论和专业设计三大部分，整套教材涉及艺术设计专业的多个方向。在编写过程中，我们始终坚持三个原则：首先，作者应该是有着丰富教学经验，具有较高专业技术职称，在业内有一定影响的专家；其次，作为新教材，从观念、思路和体例，到实例选用都要不落俗套，富有新意；第三，该教材应该理论联系实际，深入浅出，力求做到图文并茂，并且，我们希望该教材不仅可以用于普通高等院校的艺术设计教学，也可以作为一般读者艺术设计学习的参考书籍。

当然，以上所述都是编者的美好愿望，实践是检验真理的标准，这套教材最终是否能够受到欢迎，还需要广大读者来检验。

但愿大家能够接受并喜欢本套教材。

是为序。

2010 年 6 月

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材
动画设计系列

序

张秋平 袁晓黎

动画既是美术的一种造型方式，又是电影的一种表现形态。

我国动画专业教学已有几十年的历史，各类动画学校成功培养了大批从事动画设计、动画生产、动画管理，特别是动画原创的优秀人才。

由于动画的表现形式与漫画有着紧密的内在联系，故人们常将动画和漫画合在一起称之为“动漫”。现时，动漫作为一种文化产业，越来越受到大众的青睐。新思维、新创意、新技术、新形态，以及动漫产业链的不断涌现与变化，使得人们对动画行业的从业者提出了许多新的要求。如何培养具有现代意识、现代技术的创新型动画人才，眼下正成为动画教育迫切需要解决的问题。

最近几年，我国的一些大专院校纷纷开设动画专业，这一方面反映了中国动漫行业正呈现出一派蓬勃繁荣的新气象；另一方面也推动了动画教育事业更快地向前发展。因为不同地区、不同岗位的不同需求，所以动画人才的培养目标、培养规格和培养模式是多样性的。如何适应动画教育的规范化，尤其是多样性的特点，应该是当前我国大专院校动画专业教学面临的重要课题。这其中，涉及教学内容和方法的教材建设显得十分关键。虽然各种版本的动画专业教材现在已陆陆续续地出版了许多，但我们发现绝大部分教材的编写都是基于相对单一的教学体系进行的，其在很大程度上不能全面而又准确地解决不同地区和不同学习目标的

6	动画作品赏析
	Appreciation of Animation

教学需要，特别是针对不同基础和不同培养方向的学习群体。因此，编写出版符合现代动画行业人才培养需求的、富有专业特色的、并且适应多样化课程设置特点的教材是一项极为重要的工作。

“艺术设计核心专业新教材”动画系列是一套既能与学习者的知识基础及专业方向相适应，又具有一定理论高度的教材。为了保证本系列教材编写的高水平、高质量，我们在全中国高等院校中邀请了一批在教学一线从事多年教学工作，并具有较深专业理论以及行业背景的老师来担当此任。本系列教材将根据相关课程的知识点，紧紧围绕行业创作和生产需求进行内容的编写和编排。本套教材的特点：一是编者有着长期的创作实践经验，是以动画行业的生产标准为编写依据；二是编写内容主要面向不同基础和条件的学习者，理论上的阐述深入浅出，将一些复杂的原理重新分析和整合，力求通俗易懂；三是理论与实践相结合，注重技术表现和动手能力的培养。并且，在注意知识的全面性和系统性的同时，讲究教与学的互动，既让教师易教，又使学生易学、乐学、善学。

本套动画系列教材就整体而言，书本之间、章节之间相互联系，结构清晰、循序渐进、层次分明。每一本教材的章节前均明确指出学习的目标和要求，以及学习的重点与难点。另外，每一章后还附有目的明确的思考练习题和参阅书目等。总之，本套动画系列教材图文并茂，知识性、趣味性和欣赏性并存，不但适合动画专业的学生学习，也适合一般动画爱好者的自学。

衷心希望本系列教材能进一步发扬和总结中国动画艺术的教学成果，为有志于学习动画艺术，并且将投身于中国动漫事业的学生提供更为丰富的学习营养，使之在动画专业的学习方面取得实实在在的提高。

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材
动画设计系列

前言

编者

本书是影视动画赏析类教科书。众所周知,阅读、观赏、分析大量的优秀动画作品,是一个提高自身表现能力、开拓创意思路、提升鉴赏水平的必经过程。动画作品赏析就是针对这一过程而开设的一门理论和实践相结合的课程。

动画作品赏析是国内外大专院校之影视动画专业的重要课程。该课程主要讲解世界经典动画影片的发生、发展和各种表现方法。现时,世界范围内的动画影片林林总总,丰富多彩,赏析动画作品就是选择其中最具代表性、最有借鉴意义的作品进行深入地分析和解读,并且从各个不同的专业视角为学习者展现动画电影的无穷魅力。

本书是配合这门课程而编写的创新教材,所谓创新主要是题材选择不因循守旧,内容编排不按部就班,并且不刻意追求表面形式的讲解,而是注重主题内涵的阐述。一般地说,我国现有的动画作品赏析教材大多偏重于欧美动画,国产动画的介绍明显不足。为此,本书将赏析的重点放在中国动画影片上,通过对中国第一部动画长片《铁扇公主》、里程碑式的动画长片《大闹天宫》、象征中国动画复兴的《哪吒闹海》、表现中国动画诙谐与幽默的《天书奇谭》、探索艺术性与商业性结合的《宝莲灯》、体现了现代时尚与传统文化交相辉映的《红孩儿大话火焰山》、享誉国际的动画短片《三个和尚》,以及三部经典水墨动画《小蝌蚪找妈妈》、《牧

笛》和《山水情》等的观赏、分析，全面系统地讲述了中国动画各个历史时期的经典之作。与此同时，在日本动画部分，我们选择了非常优秀的作品——《千与千寻》、《魔女宅急便》和《岁月的童话》三部动画影片。而在欧美动画部分，我们则挑选了同样著名的《花木兰》、《埃及王子》和《美丽城三重奏》三部动画作品。

本教材的内容安排首先是对中国、日本和欧美国家不同时期之动画作品的介绍，然后从故事梗概、创作背景、影片赏析等方面分别进行比较详细的探讨与剖析，使学生在从事动画创作时，能够有步骤、有目的地从这些成功的动画影片中吸取有益的养分，从而达到事半功倍的效果。本书图文并茂，通俗易懂，对提升大专院校动画专业的教学水平、丰富动画专业课程的设置有着积极的推动作用。并且，既可以作为影视、动画、文学、游戏等各类专业的教材，也可以作为动漫爱好者的学习参考书。

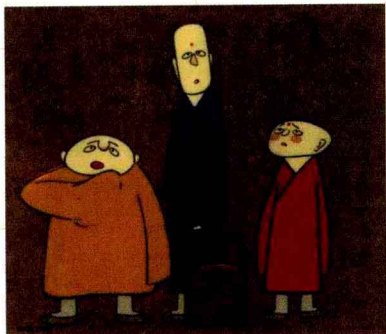
在本教材的编写过程中，我们得到了来自各方的帮助和支持，在此衷心地表示感谢。另外，我们要特别感谢金陵科技学院艺术学院领导的关心、指导和督促；感谢童艳老师和张园园老师，正是她们的研究成果充实了本书的内容。我们还要感谢本书中所引用文献的作者们，他们的研究成果给了编者很多启迪。

由于动画作品的好坏是仁者见仁，智者见智，更因为作者的水平有限，故书中疏漏和不尽如人意之处在所难免，如有不足之处，希望广大读者不吝赐教。

普通高等院校
艺术设计核心专业新教材
动画设计系列

目录

第一章 中国动画	/1
第一节 《铁扇公主》	
——中国第一部动画长片	/2
第二节 《大闹天宫》	
——中国动画史上的里程碑	/8
第三节 《哪吒闹海》	
——中国动画复兴的象征	/16
第四节 《天书奇谭》	
——中国式的诙谐与幽默	/23
第五节 《宝莲灯》	
——艺术性与商业性的结合	/30
第六节 《红孩儿大话火焰山》	
——现代时尚与传统文化交相辉映	/39
第七节 《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》和《山水情》	
——水墨动画三部曲	/46
第八节 《三个和尚》	
——中国传统文化的精彩表现	/58

第二章 日本动画 /65

第一节 《千与千寻》

——传统与现代、幻想与现实间的呵护与关怀 /66

第二节 《魔女宅急便》

——温馨与传奇的故事 /72

第三节 《岁月的童话》

——舒缓、写实与浪漫 /78

第三章 欧美动画 /87

第一节 《花木兰》

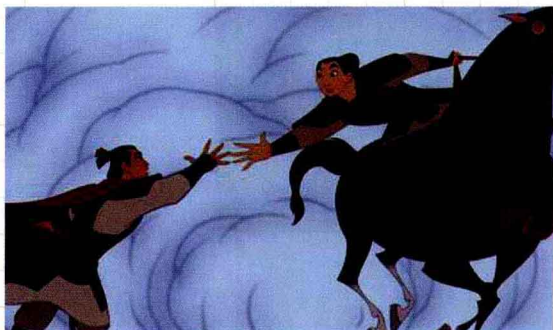
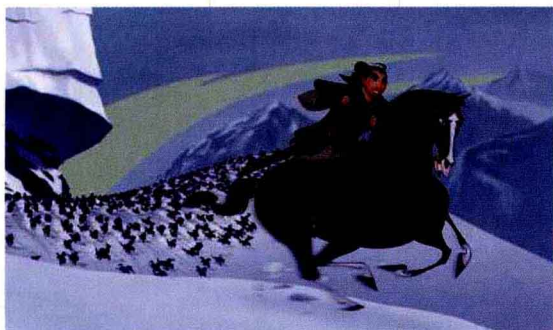
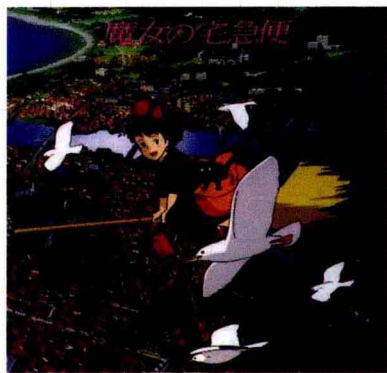
——异域文化的现代诠释 /88

第二节 《埃及王子》

——充满强烈视觉震撼的光与影 /94

第三节 《美丽城三重奏》

——艺术与技术的完美统一 /101

第一章 中国动画

导 论

中国的动画艺术诞生于 20 世纪前期，至今已有八十多年的历史。在世界动画领域，中国动画以其鲜明的民族特色独树一帜，被人们誉为“中国学派”。

本章主要观赏和分析中国动画各个时期的经典代表作品。前六节所选动画片分别是中国第一部动画长片《铁扇公主》、具有里程碑意义的动画片《大闹天宫》、象征中国动画复兴的《哪吒闹海》、表现中华民族诙谐与幽默的《天书奇谭》、探索艺术性与商业性相结合的《宝莲灯》，以及体现现代时尚与传统文化交相辉映的《红孩儿大话火焰山》。第七节和第八节则是介绍三部水墨动画短片《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》和《山水情》，以及享誉国际的动画短片《三个和尚》。

学习重点：

1. 中国动画作品的题材选取、主题内容、人物塑造、戏剧结构、情节设计、造型风格、背景表现、镜头语言等；
2. 中国动画创作中的民族元素之运用，以及时代特征的体现；
3. 中国动画在商业与艺术等方面的探索。

第一节 《铁扇公主》 ——中国第一部动画长片

一、基本情况

【作品名称】铁扇公主 (The Princess of Iron Fan)

【出品单位】中国联合影业公司

【首映时间】1941 年

【创作人员】

导 演：万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰

编 剧：王乾白

摄 影：陈正发、刘广兴、孙绯霞、周家让、石凤岐

监 制：张善琨

剪 辑：王金义

美 术：陈启发、曹伯夷

指 挥：黄贻钧

作 曲：陆仲任

录音师（收音）：刘恩泽

洗 印：许荷香、林祥富、陈鑫甫

顾 问：章正凡、陈翼青

二、故事梗概

影片描写唐僧师徒四人去西天取经，受阻于火焰山。孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻铁扇公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。于是，师徒四人与铁扇公主和牛魔王经过几个回合的斗法，终得宝扇，扇灭火焰山上的烈火，登上取经的路程。影片故事曲折生动，如孙悟空变成一只小虫钻进铁扇公主的腹内大闹；孙悟空化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到芭蕉扇；还有牛魔王变

《铁扇公主》片头

作猪八戒的模样从孙悟空手中骗回扇子等许多情节，都处理得妙趣横生，引人入胜。影片吸收中国戏曲造型艺术的特点，赋予孙悟空、猪八戒、铁扇公主、牛魔王和玉面公主等人物以鲜明的个性特征。

三、创作背景

《铁扇公主》是中国也是亚洲的第一部长篇动画影片，并且是继美国的《白雪公主》、《小人国》和《木偶奇遇记》之后的世界第四部动画长片。《铁扇公主》由万氏兄弟联合导演，有一百多名工作人员参与制作，共绘制二万多张画稿，用去纸张四百多令，历时一年半的时间才全部完成。影片在制作过程中曾一度出现资金短缺，后得到上海“上元银公司”的资助，才得以完成。为了吸引观众，制作方请来当红影星白虹、严月玲、姜明、韩兰根、殷秀岑等为影片配音。由于影片的绘制创作正值抗日战争期间，故万氏兄弟有意借助孙悟空的斗争精神鼓舞人民抗击日本侵略，影片中原有一句字幕：“人民大众起来争取最后胜利”，但在放映时被当时的电影检查机关强行剪去。《铁扇公主》在国内上映时引起了轰动，后又在香港地区和东南亚，以及日本等国上映，反响非常热烈。

四、影片赏析

1940年，万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰兄弟四人应中国联合影业公司的聘请，成立了卡通电影部。因为当时美国迪斯尼的《白雪公主》在上海上映，引起空前的轰动，使得联合影业公司萌生了创作动画片的念头，于是，万氏兄弟开始筹拍动画影片。万籁鸣在回忆录中说道：“那时我思想上考虑的是，既然美国人可以搞表现他们西方民族特色的《白雪公主》，我们当然也可以搞具有我国民族特色的《铁扇公主》。”此时，编剧王乾白根据《西游记》中“孙悟空三借芭蕉扇”的有关故事情节，

改编成动画电影剧本《铁扇公主》。在万氏兄弟带领下，经过一年多的艰难摄制，虽然经历了经费和技术上的诸多难题，但《铁扇公主》还是在 1941 年完成公映。该片成为中国第一部动画长片，也是世界动画史上继《白雪公主》、《小人国》、《木偶奇遇记》之后的第四部长篇动画影片。这部电影全长九千余尺，可放映八十分钟。据相关报道称，《铁扇公主》的公映轰动了当时的“孤岛”上海，成为电影界难得一见的盛事。

《铁扇公主》在题材选取、主题内容和人物设计等方面表现出鲜明的中国传统文化特色，是中国动画民族化的一次积极探索。首先，在题材和主题方面，影片根据中国古典名著《西游记》中的故事情节进行改编，通过古典题材“借古喻今”，反映了当时中国民众团结抗日的时代精神。20 世纪三四十年代，由于日本帝国主义的侵略，上海逐渐成为“孤岛”，在那特殊的形势下，电影古装片比较盛行，其中固然有商业投机之作，但也不乏有一些进步的电影工作者希望通过“借古喻今”来表达抗日的电影作品，如《木兰从军》、《苏武牧羊》等。事实上，《铁扇公主》就是采用了这种表现形式的一部代表作品。影片在片首写道：“西游记，本为一部绝妙之童话。特以世多误解，致被视为神怪小说。本片取材于是，实为培育儿童心理而作，故内容删芜存精，不涉神怪。仅以唐僧等四人路阻火焰山，以示人生途径中之磨难，欲求经之磨难，则必须坚持信念，大众一心，始能获得以扑灭凶火之芭蕉扇。”其实，《铁扇公主》表面上是定位为针对儿童、展示人生磨难的教育片，但实则是反复强调要坚持信念和万众一心，方能获得扑灭凶火的芭蕉扇，其宣传团结抗日的目的十分明显。首先，在故事内容上，影片将《西游记》中孙悟空三借芭蕉扇的情节改编成孙悟空、猪八戒和沙僧三人分别借扇并且失败，最后在唐僧的号召下，师徒四人和普通民众一起齐心协力抓住了牛魔王，逼迫铁扇公主交出芭蕉扇，熄灭了火焰山。万籟鸣说：“我们有意曲折地用打倒牛魔王作为借喻反映出影片的主题，那就是‘全国人民联合起来对付日本侵略者，争取抗战的最后胜利’。我想凡是看过《铁扇公主》的有心人，是不难

《铁扇公主》剧照

一眼看破的。”这种将故事情节寓言化，以及借古喻今的表意策略，表现了进步的电影工作者在险恶的政治环境下，采取曲线方式，通过历史故事抒发爱国热情，表达民族气节，借以激发民众斗志的用意。关于《铁扇公主》之团结抗日的主题思想，在日本上映时也被日本人察觉到了，所以日本军部下令禁映。日本评论家小松沢甫在他的文章中写道：“抱着轻视的眼光去看中国第一部动画片的人们，看到这部影片如此有趣，如此豪华，惊得目瞪口呆。我也有机会弄到了这部影片的拷贝，一看就清楚，这是一部地地道道地体现反抗精神的作品。粗暴地蹂躏中国的日本军遭到了中国人民齐心协力的痛击，这部影片的意图是一清二楚的。”《铁扇公主》“可以说是陷于‘孤岛’绝境中的中国艺人拿出志气与技艺来为国争光，唤起人民同心合力抵御外侮的一次精神上的胜利”。

其次，在人物塑造和细节设计上，影片的主题表现富于趣味性和娱乐性，同时也具有鲜明的民族特色。唐僧师徒四人的形象和性格基本符合人们基于《西游记》小说的一种想象，而且成为后来一些作品的主要借鉴来源。孙悟空在外形塑造上虽然受到美国迪斯尼动画中之米老鼠形象的影响，大头小身体、细胳膊细腿和大眼睛的造型，如同戴着帽子穿着虎皮裙的米老鼠，但是猴子机灵敏捷的性格和孙悟空特有的那种天不怕地不

铁扇公主与牛魔王的造型

孙悟空的造型