

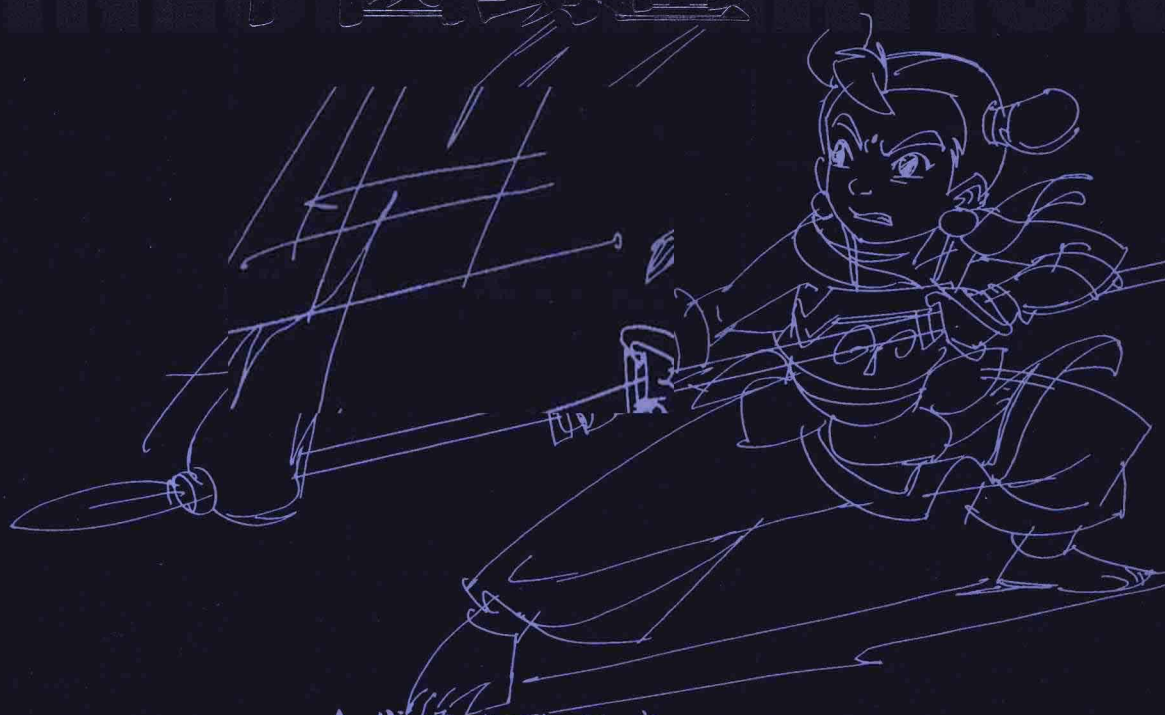
THE TOLERANCE OF
Chinese Animation

BETWEEN THE
Ideal and

理 想 与 宽 容 之 间 的

PROTECT

中国动画

文化艺术出版社

捍卫 PROTECT

理 想 与 宽 容 之 间 的

中國動畫

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

捍卫/张族权著.——北京:文化艺术出版社,2009
ISBN 978-7-5039-4118-4

I.捍… II.张… III.动画-研究-中国 IV.J954

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第230196号

捍卫·理想与宽容之间的中国动画

著 者 张族权

责任编辑 周 岩

主 编 谭 景

艺术总监 赵一茹

责任校对 王 旭

封面设计 NONO

策划制作 炼金世纪国际文化传媒

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010)64813384 (010)64813346(总编室)

(010)88242436 (010)62278007(编辑部)

经 销 新华书店

印 刷 北京蓝迪彩色印务有限公司

版 次 2010年10月第1版

印 次 2010年10月北京第1次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/16

字 数 17千字

插 图 990幅

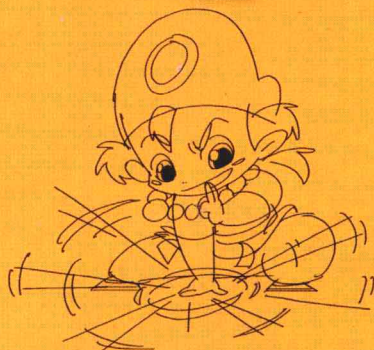
书 号 ISBN 978-7-5039-4118-4

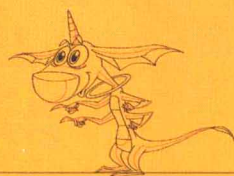
定 价 78.00元

日行一善

張族權

捍
卫

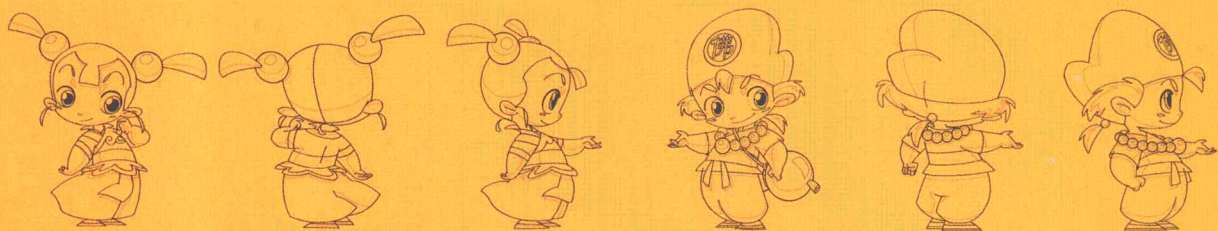

張小權

捍
卫

古人雲：

三十三天天重天，

白雲裏面出神仙，

神仙本是凡人做，

祇怕凡人心不堅。

人快樂就好！共勉！

动漫营销将被印证为是最具各品牌传播力和渗透力、主题化和体系化、粘着度和忠诚度的综合营销手段，
我们在国产动画这一领域里的努力毫无疑问将力国产原创动漫的良性发展开拓出一条新路

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

动画原创动画

WE WILL DO EVERYTHING IN OUR POWER TO PROTECT IT

原创动画的创作与责任

张族权

Q: 请问是什么原因促使您选择动画作为自己的职业的?

族权: 是单纯并纯粹的艺术特性! 它可以自由自在、有无限空间去创造!

Q: 请问您最喜欢的动画都有哪些? 为什么?

族权: 我们的本土原创动画和欧美日韩的动画中, 有着大量的精品, 其中许多都是我所喜欢的, 最具代表性的:《大闹天空》、《哪吒闹海》、《三个和尚》《山水情》, 这几部作品是中国传统文化的结晶, 通过动画这一独特的载体, 其表现力和影响力都达到了一个前无古人的高度!

导演专访

《米老鼠和唐老鸭》、《猫和老鼠》、《狮子王》、《冰河世纪》《阿凡达》等所代表的美国动画也是我特别钟爱的, 因为他们太会在这些作品里, 制作者将不同的文化体裁, 以美国的娱乐方式来叙述、用美国的文化视角来创作, 正是这种文化创新使美国动画片的影响力在国际上获得了不可撼动的地位, 这一点是特别值得我们学习的!

《千与千寻的神隐》、《风之谷》、《豪尔的移动城堡》体现了日本原创动画的最高水平, 同时宫崎骏更赋予了这些作品难得的人文精神和深厚的现实意义。这些作品中包含了宫崎骏热爱自然、热爱生命的情感, 融入了对于人与自然关系的思考, 交织着对于社会现实的无奈与警示, 表现出极大的人文关怀与个人色彩。宫崎骏动画的最大特点还在于他充分发挥出动画电影形式的特性, 营造出丰富的观赏效果, 然后以此为基础配合时代的脉搏来反映现实问题, 这样的手法丝毫没有说教的痕迹, 但却有着极强的说服力。

像《海盗路飞》、《城市猎人》、《蜡笔小新》、《名侦探柯南》等极富娱乐性的日本动画TV版长片, 也有其值得称道之处。这些作品充分体现出日本商业动画的运作模式, 并且在相当长的播放周期内, 都能保证人气的延续, 这与导演叙述故事的方式有着密切的关联。

总之, 它山之石可以攻玉, 我们今天的动画人应该在继承的基础上, 广泛吸收欧美日韩动画的成功元素, 追求创新与卓越, 这样中国原创动画才有出路!

Q: 作为央视的动画导演, 您认为一个中国动画人最应具备的素质都有哪些?

族权: 首先要有良好的社会责任感要有善良之心! 看动画的观众多以青少年为主, 而青少年时期正是世界观和价值观逐渐建立的特殊阶段, 这个阶段的个体求知欲增强, 对自然科学、社会人文、历史、地理等知识都具有强烈的兴趣, 对善恶是非逐渐树立起自己独特的评价标准。

我们动画人如果没有社会责任, 没有关注到受众独特的需求, 那么他所创作出的必定只是简单肤浅的娱乐, 无法吸引青少年观众的内心, 最终势必遭到他们的厌弃, 结果就是被市场淘汰。一个动画人还要有良好的道德与人生观!

如没有正确的人生态度，那又如何在作品中有效、正确地传达势必是潜移默化的，不能空洞说教，真正想成为合格的动画人不只是看了几本书、听了几天的课、网上看看资讯、托人情拜过码头谋求职位就可以干了！就成了？这么多年过去出什么了？真的不是这么简单，会遭报应的！是要有一颗真诚的心，善良的心，心灵是要修的……

Q：您导演的《小鲤鱼历险记》和《哪吒传奇1、2》等都是近年来最受瞩目的作品，请问这些作品的具体表现在哪些方面？

族权：成绩不敢当，去年为了鼓励和扶持国产少儿广播电视作品和国产动画原创作品的创作、生产和播映，在财政部的大力支持下，广电总局扶持项目评审委员会终审，最终确定了对5个国产电视动画系列片（长篇）、5个国产电视动画系列片（中篇）以及10个国产动画创作人才扶持项目进行奖金扶持。获得此次奖金扶持最高的动画片就是《小鲤鱼历险记》，这是建国以来政府对动画这个行业最高的关怀和鼓励！对这个行业绝对是件好事！有人真的关注了……

此前，《小鲤鱼历险记》还获了包括金鹰奖在内的国内外

很多的奖项。令人兴奋的是《小鲤鱼历险记》目前已销售到60多个国家，是央视动画作品中境外销售国家最多的一部作品。

但是，我个人认为《小鲤鱼历险记》也好，其它作品也好，每一个作品都有得有失！但它最大的作用和意义其实还是能给孩子们的成长中带来幸福和快乐比什么都重要！就拿《小鲤鱼历险记》来说，这部作品完全放弃了过去那种直白的说教，借用我们中国民俗中最为人所熟知的“小鲤鱼跳龙门”这个古老的民间传说，传达出的是一个简单但却颠扑不破的道理：普通的、平凡的人历经千回百转，受了种种磨难，只要锻炼出优秀的品格，最终就可以跳过龙门，创造出不平凡的业绩。

故事里面也有真善美，也有假恶丑，我希望我的动画片可以达到激发后人，励志成材的目的，实现了这样的目标才能算是令我满意的。

Q：请您介绍一下动画创作、制作过程中最困难的地方？

族权：人！缺人！！

国家朝阳的动漫产业，目前最大问题就是人才严重匮乏，

WE WILL DO EVERYTHING IN OUR POWER TO PROTECT IT

尤其是高端动漫人才更是凤毛麟角。据新华社主办的《经济参考报》刊登统计数据显示，中国目前至少有5亿动漫消费者，每年有1000亿元的巨大市场空间，但国内动漫人才的缺口却高达100万以上！目前我国设置动画专业的院校有几千所，各种院校增设动画设计专业。伴随动漫的成长，人才失衡的矛盾必须加以解决，决不是滥竽充数！决不是识字的就可以干了！否则将给产业的长远发展埋下巨

大隐患。

Q：在文化意识、制作手段都进步神速的今天，您认为我们的动画创作应注意什么？

旗帜：当然是中国传统文化的继承和光大！中国动画产业的发展一定要和中国的文化特色结合起来，和中国的文化结合起来。

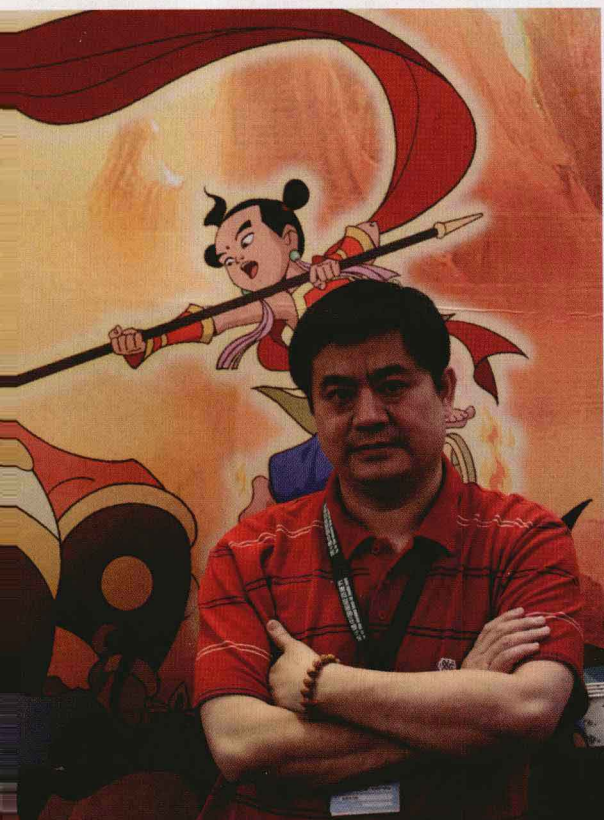
中国有着几千年渊源流长、博大精深的文化底蕴，将其与目前先进的动画制作技术相结合，与先进的动画创作理念相结合，与当今青少年的现实关心问题相结合，那么所产生的冲击效果是国外许多动漫作品难以企及的。将传统文化加以挖掘和整理，会派生出许多精彩的故事，而越是民族的就越是国际的，这也有利于国际市场的开拓。

众所周知，目前我国动漫主力观众是5~18岁的青少年，他们喜欢往往会被那些奇异、神秘、精致、华丽的元素所吸引，而国产动画中却存在着有一部分质量低劣、等同于低幼说教般的动漫作品，这是根本无法吸引青少年的目光的，相反那会使他们对国产动漫产生抵触情绪。今天的动画创作既要意识到自己的社会责任，同时更要学会有技巧地讲故事、讲道理，把青少年拉回到国产动漫的阵营之中。

Q：我们的民族原创动画应该在哪些环节强调原创性？

旗帜：最重要的是创作者的主观意识，在主观上我们必须明白什么才是真正的原创！

模仿来的作品不是原创，初期的模仿或许能够事半功倍，满足发展初级阶段的需求，但模仿毕竟只能是权宜之计，因为对别人的模仿与重复等于放大别人的优势，而淹没了自己的个性。现在最常见的是偷换成元素的模仿，即将原作的某些元素进行改造，但故事的总体框架、人物设置和矛盾构成都与原作有着千丝万缕的相似之处，如对于《蓝精灵》的模仿最为普遍和“成功”，将蓝精灵的群落

《小鲤鱼历险记》主创

改换成另一群体，将格格巫和阿滋猫改换成其他邪恶对立面的，双方斗智斗勇，尽管正义方也有着这样那样的小毛病，但总能依靠智慧，在年长智者的带领下战胜邪恶方……在目前的国内动画界，屡见这种偷换元素模仿他人的作品，这样的动画虽然也被冠以“原创”之名，但明眼人一看便知其中底细！

Q：您认为我国的动画与日本、欧美的动画相比，优势劣势各是什么？

族权：各个国家的动画作品只有不同的“精神”，就动画制作本身而言并没有绝对的优势劣势之分。不同国家的动画人成就了各个国家动画作品的精神风貌和思想境界，大家都是在通过不同的风格呈现本民族的精神财富，传播本民族的生命价值和理想！同时，作为受众的人也是各个国家动画环境的主要组成部分，动画观众的审美需求以及对待本国动画的集体态度也在深刻影响着本土动画的发展速度和发展方向。

Q：您认为我国目前的动漫专业教育应在哪些方面下大力度？您觉得我们最稀缺的人才哪一类？

族权：我认为目前最缺乏的是“创作意识”的培养！我们的动漫从业者队伍中创作人员少，加工人员多。实际上，创意人材的多少和水平也是代表一个国家动画综合实力的标准！

据中投顾问最新发布的《2009-2012年中国动漫产业投资分析及前景预测报告》显示，2008年全国制作完成

我的老领导——中国动画学会会长余培侠在各个方面都给了我很多支持和帮助。真诚希望他健康、快乐！

的国产电视动画片共249部131042分钟，比2007年增长28%，保守估计产值约6000亿元。但是对于动画产业中长久以来一直存在的固有问题——创意不足，却仍旧没有可行的解决措施。

WE WILL DO EVERYTHING OUR POW

《小鲤鱼历险记》销售活动

中国的专业动漫编剧人员极其稀缺,很多有能力有功底 的编剧好编剧都去做电影、电视编剧去了,好的谁也不愿意去做动画。一些国家的动漫剧本成本占整个投资的10%,但中国的动漫剧本仅能占到整个投资比例的1%,这样一来真正有能力的、高水平的动画编剧少之又少。

此外,很多院校都不了解动画行业及人才需求的真实情况,人才培养目标不够明晰,同质化现象严重。现有的动画人才主要集中在中期环节上,高级动漫人才的缺乏使产业整体水平难以提高,产业链未能成型的问题也因此越发严重。以这种状况发展下去,势必造成人才分布不均衡、配置不合理,导致人才市场的混乱和无序竞争,创意人才的短缺、各层次技能型人才的不均衡,将制约整个动漫产业的良性发展。

Q: 您曾经说过:“因为我意识到了一部动画片,一部儿童作品,哪怕只有几分钟,几秒钟,也会影响到一个孩子的一生”,我们从中可以感受到您强烈的使命感,请问这是否是您创作动画作品时最根本的出发点,为什么?

族叔: 绝对是!因为我儿子!所以我一定要有责任感!

在中央电视台奋战二十多年的动画导演们

N ERTO PROTECT IT

在《小鲤鱼历险记》播出后，我曾看到一篇报道，其中提到有位家长经常陪着孩子看这部动画片，她对记者说：“我希望这样的国产动画片能够越多越好，这部片子能够引导孩子积极向上，作为家长我们希望孩子在看到动画片的同时也能学到做人的道理。”她的意见给了我极大的鼓舞，我也越发坚定了自己的初衷！

动画作品绝大部分的观众是纯真年幼的孩子，他们小时候看到的东西所形成的主观意识绝对会影响他们的人生观、世界观，进而对其一生产生影响！

每一个历史时期的文化创造与文化传播，都必然会诞生一些符合时代需求的文化表现语言与表现形式。在当今影视出版传媒技术高度发展、网络信息技术空前发达、当前世界社会文化思想信息需要快速沟通与传递的特殊时代背景下，集合了太多符合于当今时代文化思想、情绪表达与传播的功能特点的动画无疑是传播的最佳媒介。我们应该在不人为夸大、不人为制约、市场自然成长、自然发展演变的基础上，传达社会责任与文化理想。我们可以以文化历史观的未来眼光与思维高度将“动漫”置于“时代文化语言”的立场加以利用，将“动漫”的表现形式与传播介质有效地服务于挖掘中国传统文化、价值观弘扬与传承，动画绝对可以面向中国青少年一代承担起促进中国文化复兴的社会基本职责与功能。

Q：您的未来目标是什么？将会有哪些作品列入日程？

族权：刚刚完成极具中国文化卖点的商业电影版《水浒英雄传》的前期文学和美术创作工作；正在全力组织创作一部百集系列动画片《神剑》，他是一部真正具有中国文化特色的能实现跨媒体、跨行业的一部神话武侠动画片。由于前期创作了一年多的五十二集《哪吒传奇2》，前期遇到了重新修改文学剧本，文学定位出现了严重偏差！但是有关领

参与《哪吒传奇2》前期创作的主创于上海合影。
丁磊、张族权、陈联运、方芳、曾大军。

导和业内人士对整体美术方案非常满意。我会对此题材重新创作。当今信息时代，多媒体、多行业的出现，我会用多年积累的经验，以中国传统文化元素为依托，创作出更多的文艺作品！

Q：您的这本书命名为《捍卫》，请您再明确一下您所要捍卫的究竟是什么？

族权：是中国动画人的精神和意志！动画一定要给人们带去快乐和希望，没有这样的觉悟，那么创作出的作品就会失去生命力和存在价值。动画领域的每一次创新和革命，往往也是文化上或者思想上的进步与质变，动画人代表了先进的生产力，他们不仅是艺术创作者，同时也是文化急先锋！无论是手冢治虫、宫崎骏、沃尔特·迪斯尼、还是万氏兄弟，他们在继承传统、积极的文化精粹的同时，又在打破旧有的、落后的文化糟粕，他们很清楚自己追求的东西，他们的成功

正是建立在对快乐和希望的创造与追寻之上。

中国的动画人必须要塑造具有中华民族特点的动画形象，让我们的孩子了解自己的文化和历史。在这一点上，老一代动画家做到了，而且让民族文化的概念在艺术作品中呼之欲出。我们要学会在寻求意义、发现真理的过程中创造奇迹，动画片的创作是以自己对社会、文化和艺术的深刻思考为基础的，蕴含着各种意义和美感的动画作品正是我们精神世界的袒露。

Q：张老师请您对有志于从事动画事业的朋友说几句话。

族权：我们有幸站在动漫这片净土上，我们是世界上最有潜力、最年轻、最有创造力的一群人！因此，我们的前途一片光明！

Q：请对所有喜欢您作品的动画观众说几句话。

族权：我会用一生的精力和一颗真诚善良的心为喜欢动画的观众创作出更多、更好的作品！

Contents

目录

前言

第一章 我心里的中国动画

- 022 第一节 我心里的中国动画
- 030 第二节 发展过程中的未解之谜
- 034 第三节 谁是中国动画的弱势群体
- 039 第四节 中国为什么一定要有动画产业

第二章 中国动画人的思考

- 044 第一节 我所钟爱的动画
- 049 第二节 对传统文化的理解
- 052 第三节 畅销与否·最直接的目的
- 056 第四节 我们最需要什么样的人
- 062 第五节 忠告·对投资人说
- 068 第六节 关于中国漫画

目录

第三章 理智看待世界动画

078 第一节 美国动画的过去、现在与未来

088 第二节 凭地百花缭乱·有关日本动画

第四章 为了孩子的明天……

102 第一节 如何在动画中对孩子们寓教于乐

109 第二节 如何成就一位大师

第五章 代表作品详解

118 第一节 『小鲤鱼历险记』详细解析

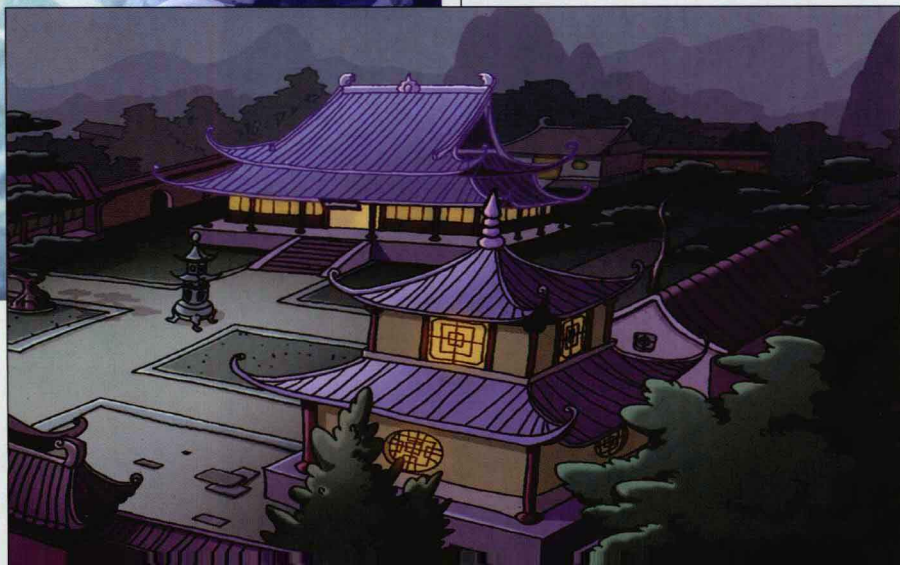
202 第二节 『哪吒传奇1.2』详细解析

274 第三节 『水浒英雄传』

278 第四节 『神剑』与游戏文化

284 第五节 『小济公』作品解析

后序

前言

中国的动漫创作始于上个世纪20年代初，但许多经典作品则产生于解放后——年龄较大的观众大概都记得动画片《小蝌蚪找妈妈》，这部以水墨画形式制作的动画片曾经获得瑞士第十四届国际电影节银帆奖。此外，像《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《西游记》等动画作品已成为中国几代人的集体记忆，而且在世界动画史上都占有十分重要的地位。从来没有人怀疑过中国动画曾经取得的巨大成就，无论是国内还是国外，中国动画一度曾是高山仰止般的存在。但是，在今天，在年轻一代的观众中间，你却很难听到对中国动画的褒奖之词。经济效益上的乏善可陈还可以用对艺术的追求等虚无缥缈的借口来遮羞，但包括剧本、视觉表现力等几乎各个制作环节上的粗陋，却每时每刻在电视银屏上提醒着我们中国动画的辉煌早已成为过去！

近几年，国产影视动画的生产规模实现了跨越式发展。2004年以来，国产电视动画产量每年都能创造一个数字上的新纪录。2007年国产动画片产量达到186部101900分钟。2008年截止到目前，国产动画片产量已经超过12万分钟，2009年全国制作完成的国产电视动画片共322部，171816分钟。但是，在这十几万分钟的动画里，真正有价值的有多少？又有多少人爱看？

尽管有越来越多的国内动画创作者提出“原创”的创作口号或以“中国创造”来宣传自己的作品，但是，这些仅仅披上所谓“中国元素”外衣的动画，却根本不能生动而深刻地诠释中国动画应有的精神本质，更无法成为代表中国动画的主流！

作为一名中国动画片导演，我所坚持的同样是国产原创的理念，但我所要捍卫的却不仅仅是国产原创简单元素的表面形式而已！

长久以来，严酷的现实逼迫出因为一次次失望而对中国动画嗤之以鼻的人，催生出因为四处碰壁而对中国动画市场失去信心的人，也豢养出打着民族原创旗号实质上却是一门心思追求自己投机利益的人，但是，现实还有一批以自己不懈的努力在捍卫中国动画尊严的人们！

