

中国动画史

孙立军 主编

95
Years

The History
of
China's Animation
(1922-2017)

1897
商务印书馆
The Commercial Press

中国动画史

孙立军 主编

商务印书馆
The Commercial Press

2018年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国动画史/孙立军主编.—北京:商务印书馆,2018
ISBN 978-7-100-14436-0

I.①中… II.①孙… III.①动画片—电影史—
中国 IV.①J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 147117 号

权利保留,侵权必究。

中国动画史

孙立军 主编

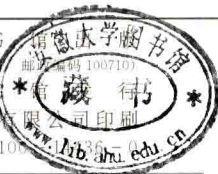
商务印书馆

(北京王府井大街 36 号)

商务印书馆

北京中科印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-14436-0

2018年8月第1版

开本 787×1092 1/16

2018年8月北京第1次印刷

印张 30张

定价:328.00元

主 编：孙立军

支持单位：中国美术家协会

中国美术家协会动漫艺委会

中国电影家协会动画电影工作委员会

编 写：曹小卉 马华 张宇 陈山 王昊

刘梦雅 牟一

修订版说明

《中国动画史》是在《中国动画史研究》的基础上修订再版，此次修订由孙立军教授组织，收录了近年来动画史研究的最新成果，试图从历史角度对中国动画95年来的发展历史进行全面的总结和梳理。全书希望为中国动画研究提供一个尽量翔实的史学框架，进而勾勒出中国动画独特的发展轨迹和历史样貌。

前言

《中国动画史研究》是文化部新中国 60 华诞献礼专项课题，由北京电影学院承担、文化部扶持动漫产业发展部际联席会议办公室指导，凝聚文化部、大批资深动画专家、学者的宝贵经验和建议，由孙立军教授组织整个项目的编写，较为全面、翔实地总结和回顾了 87 年的中国动画发展历史。

全书由七篇组成，前六篇将中国动画 87 年历史按 6 个时间段划分：20 世纪 20 年代——中国动画的萌芽与诞生；1931 年～1948 年——早期的中国动画；1949 年～1977 年——新中国成立以后的中国动画；1978 年～1988 年——改革开放后的中国动画（上）；1989 年～1999 年——改革开放后的中国动画（下）；2000 年～2009 年——跨入新世纪的中国动画。内容包括各个时期的动画创作和探索、代表作品和特点、成功经验和教训、主要动画制作单位、动画规模等。特别是对 2000 年后中国动画的创作和探索，包括产业的发展、政府扶持政策、创作题材、创作方向、代表作品、商业模式、动画教育与人才培养、播映体系、产业基地和动画展览等作了较为深入的介绍。本书还首次将中国香港和中国台湾自新中国成立以后各个时期的动画代表作品和特点作了介绍。第七篇包括中国动画艺术家和中国动画主要作品年表。

第一篇 20 世纪 20 年代——中国动画的萌芽与诞生：介绍中国早期的动画萌芽，19 世纪欧洲发明的照相法、摄影术和放映术对中国电影的影响等；1896 年“西洋影戏”传入中国后对中国现代电影的影响和万氏兄弟创作的动画作品及特点等。

第二篇 1931 年～1948 年——早期的中国动画：介绍万氏兄弟动画创作和东北电影制片厂概况，抗战时期的中国动画代表作品和特点，东北电影制片厂美术片组代表作品、代表人物等。

第三篇 1949 年～1977 年——新中国成立以后的中国动画：介绍 1956 年党中央首次提出文艺“双百方针”后中国动画进入第一次创作高潮期间的动画创作和探索，包括题材、新片种、动画风格、队伍规模、代表作品和特点；“文革”期间的动画创作、代表作品；中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第四篇 1978年~1988年——改革开放后的中国动画(上):介绍“文革”结束、党的十一届三中全会后中国动画进入第二次创作高潮期间的动画创作和探索,包括题材、动画风格、制作机构、队伍建设、代表作品、获奖情况等;中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第五篇 1989年~1999年——改革开放后的中国动画(下):介绍随着我国改革开放的深入和电视的日益普及,观影需求发生很大变化。在国际商业动画营销模式的启发下,电视连续剧热播加快了动画市场的转型和创作观念变化;国内23家单位联名上报《关于发展我国动画片事业的汇报》后,中央政府陆续出台一系列扶持政策;该时期的动画代表作品和特点;中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第六篇 2000年~2009年——跨入新世纪的中国动画:介绍跨入新世纪的中国动画得到了空前的发展,包括动画产业扶持政策、动漫基地、播映体系、衍生产品;影院动画、电视动画、艺术短片代表作品和特点;动画教育与人才培养、数字化技术、未来展望等;中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第七篇 中国动画艺术家和主要作品年表:介绍47位中国动画艺术家生平及贡献和由1023部中国动画主要作品组成的年表。

在中国动画发展的87年历史中,从1922年由万氏兄弟实验的第一部广告动画片《舒振东华文打字机》开始,老一辈动画工作者为中国动画的发展贡献了毕生精力,积累了宝贵的创作经验,必将成为新生代动画人创作的养分和动力,蕴涵中国元素和文化的动画必将在世界舞台上产生更大的影响力。

2000年后,中国动画发展进入空前盛世时期:动画产量大规模提高,动画产业已成功进入市场化,4部原创动画片获第十三届“华表奖”优秀动画片奖;动画教育机构于2008年达450多所,开办动画专业院系的大学近900所、在校生达80万人;全国播放动画的少儿频道34个、动画频道4个,在固定时段播放国产动画片的电视台达300多家;动漫制作单位5473家,建有30多个省级动漫产业园区和20个国家级动漫产业基地、6个国家级动画教学研究基地等。中国已成为全球数字娱乐及创意产业成长速度最快的地区,广阔的市场前景、政府的重视、丰富的资源使得中国成为国外数字娱乐产业巨头竞相争夺的新市场。

本书真实、客观、完整地反映了中国动画87年的发展历史、产业现状和未来发展趋势,是政府决策、动漫基地建设、播映体系搭建、动画公司投资运营、院校动画专业设置的不可或缺的史料依据。

由于时间仓促,书中定有遗漏或有误之处,欢迎读者指正。

Foreword

Research on the History of China's Animation is an exclusive project endowed by the Ministry of Culture to commemorate China's 60th National Anniversary. With the guidance of Joint Office of Supporting the Development of Animation and Comics, Beijing Film Academy take the full responsibility of this project. This book also incorporated precious advices from senior experts in the Ministry of Culture and animation industry. As the leading figure of this project, Prof. Sun Lijun made great efforts to present a complete, objective compilation and retrospection of China's 87-year animation making to the public.

The whole book consists of 7 chapters. In total, 6 chapters chronically arranged 87-Year China's animation history into 6 time periods: 20th Century 20's, the origin and birth of China's animation; 1931-1948, the early stage; 1949-1977, animation after the founding of the People's Republic of China; 1978-1988, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 1); 1989-1999, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 2); 2000-2009, China's animation in the 21st century. Each Part gives full recount of the creation process and artistic experiments, representative works and its characteristics, successes and failures, major animation studios and its business aspects. Specifically, more attentions are given to the animation after the year 2000 in many aspects. Such as, creative process and experiments, policy making, genre, creative direction, major works, production capability, animation education, talent incubation, distribution system, animation industry center and animation expositions, etc. Unprecedentedly, this book also introduces animations created in Hong Kong and Taiwan after the founding of the People's Republic of China. In Chapter 7, it chronicles China's major animation artists and animation works.

Chapter 1, 20th Century 20's—the origin and birth of China's animation: Introduces

the origin of China's early animation under the influences from early European photography, cinematography inventions. Especially, introduces the major works and characteristics of China's early animation and early film-making under the influences of the techniques invented by Lumiere brother and others.

Chapter 2, 1931-1948—the early stage: introduces animation works produced by the Wan brothers and brief introduction of major works, key figures and characteristics produced by North-eastern Film Studios and Animation department of Beijing Film Studios, as well as animation works made during the War of Resistance against Japan.

Chapter 3, 1949-1977—animation after the founding of the People's Republic of China (PRC): focuses on China's animation production and experiments reached the first climax under the government advocate of “Letting a hundred flowers bloom, a hundred schools of thought contend”. It is marked by the variety of contents, increasing quantities, new styles, new genres, larger production team and major works. Also in this Part, introduces major animation works produced during the Cultural Revolution era as well as animation from Hong Kong and Taiwan.

Chapter 4, 1978-1988—animation during China's Opening-up and Reform (Volume 1): the development of China's animation entered the second climax after the ending of the Cultural Revolution. It is marked by the variety of contents, styles, genres, emerging studios, team construction, major works and awards. Animation works from Hong Kong and Taiwan are also included.

Chapter 5, 1989-1999—animation during China's Opening-up and Reform (Volume 2): with the progress of Reform and Opening policy and the increasing possession of TV, marks the significant change in China's TV and Film market. Stimulated by the international commercial marketing strategies, popular TV series expedited the concept of animation production and the transformation of the animation market. With the petition from 23 institutions, Central government issued new policies in supporting the animation industry. This part features major works from mainland China as well as Hong Kong and Taiwan of the same period.

Chapter 6, 2000-2012—China's animation striding into 21st century: China's animation gained substantial development in the 21th century. This part introduces the development of animation industry, animation industry center, distribution system, peripheral product. It also discusses key characteristics of major feature-length animation, animation series, shorts, animation education, digital technology and future prospects from 2004 to 2009. This part also compiles major works from Hong Kong and Taiwan.

Chapter 7, Chronicles of Major Chinese animation artist and animation: introduction to autobiography and achievements of 47 animation artists, 1023 Chinese animation films.

Looking back at China's 87-year animation history, starting from the Wan Brothers' first commercial animation, generations of Chinese animation creators dedicated their life-long efforts into the development of China's animation and accumulated precious experiences. Which, in turn, will nourish and encourage the endeavours of later generations of animation creators. Undoubtedly, China's animation with rich Chinese cultural content will play an increasingly important role world-wide.

China's animation has seen both increased quantities and qualities of animation and transformed into market system. China's animation industry enters booming stage after 2000. National Statistics shows that 4 original animated films won 13th Huabiao Best Animation Award. More than 450 animation educational institutes are founded. 900 colleges established animation major with half million full-time students. There are 34 children-oriented TV programs and 4 TV animation networks. More than 300 TV networks featured domestic produced animation. There are 5473 animation and comics studios, 30 provincial-level animation industry center, 20 state-level animation and comics industry base and 6 state-appointed animation education and research facilities. China's development of digital entertainment and creative industry ranks the top around the world. Contributed by promising market potentials, governmental supports and rich resources, China will become a wrestling ground for the top international digital entertainment enterprises.

This book reflects truthfully, objectively and completely on the 87-year development history of China's animation, status quo, discusses the future prospects. It is an indispensable, reliable resources and references to decision-makers in government policy-making, establishing animation base, distribution system, animation investment, and academic management. Due to the time constraints, there may have some omissions and errors. Suggestions and advices are more than welcome.

Editing Committee of *Research on the History of China's Animation*

目 录

Contents

第一篇 20 世纪 20 年代——中国动画的萌芽与诞生

Chapter 1 20th Century 20's, the origin and birth of China's animation

第一章 概 述.....	3	第三节 民间艺术.....	8
第二章 中国动画意识的萌芽与 诞生.....	5	第三章 现代中国动画.....	11
第一节 动画意识三阶段.....	5	第一节 西方电影技术.....	11
第二节 意识的萌芽.....	6	第二节 现代中国电影.....	14
		第三节 现代中国动画.....	16

第二篇 1931 年 ~ 1948 年——早期的中国动画

Chapter 2 1931-1948, the early stage of China's animation

第一章 概 述.....	25	第三章 东北电影制片厂美术片组.....	39
第二章 抗战时期的中国动画.....	27	第一节 概况.....	39
第一节 动画题材.....	27	第二节 代表作品.....	41
第二节 中国第一部有声动画.....	30	第三节 迁往上海.....	43
第三节 中国第一部动画长片.....	31		

第三篇 1949 年 ~ 1977 年——新中国成立以后的中国动画

Chapter 3 1949-1977, China's animation after the founding of PRC

第一章 概 述.....	47	第三章 中国早期的动画教育.....	63
第二章 上海美术电影制片厂的成立.....	49	第一节 苏州美术专科学校动画科.....	63
第一节 第一批创始人.....	49	第二节 中国第一个动画专业.....	64
第二节 上海电影制片厂美术片组.....	50	第四章 代表作品.....	65
第三节 上海美术电影制片厂.....	51	第一节 第一部中国民族风格动画片 《骄傲的将军》.....	65

第二节 民族风格木偶片代表 《神笔》.....	73	第一节 背景资料	105
第三节 第一部剪纸片 《猪八戒吃西瓜》.....	77	第二节 艺术风格	108
第四节 剪纸动画片的鼎盛之作 《渔童》.....	78	第三节 动画表演.....	114
第五节 第一部折纸片 《聪明的鸭子》.....	79	第四节 获得的赞誉	116
第六节 童话题材动画片 《没头脑和不高兴》.....	80	第七章 该时期动画创作特点综述 ..	119
第七节 第一部水墨剪纸片 《长在屋里的竹笋》.....	81	第一节 动画创作的新探索	119
第八节 开创写实风格的动画片 《草原英雄小姊妹》.....	82	第二节 中国动画发展转折点: 《乌鸦为什么是黑的》.....	120
第九节 彩色剪纸爱情题材动画片 《金色的海螺》.....	86	第三节 “中国学派”概述	122
第十节 彩色木偶抒情长片 《孔雀公主》.....	90	第四节 “中国学派”艺术特点	123
第五章 中国水墨动画片	95	第八章 “文化大革命”期间动画	129
第一节 第一部水墨动画片 《小蝌蚪找妈妈》.....	95	第一节 创作与探索	129
第二节 童话题材水墨动画片 《牧笛》.....	99	第二节 代表作品及特点	130
第六章 第一部彩色动画长片 《大闹天宫》.....	105	第九章 中国香港的动画	137
		第一节 50年代代表作品	137
		第二节 60年代代表作品	138
		第三节 70年代代表作品	139
		第十章 中国台湾的动画	141
		第一节 五六十年代代表作品	141
		第二节 70年代代表作品	142

第四篇 1978年~1988年——改革开放后的中国动画(上)

Chapter 4 1978-1988, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 1)

第一章 概 述	145	第二节 《九色鹿》.....	171
第二章 创作与探索	147	第三节 《金猴降妖》.....	172
第一节 创作高潮	147	第四节 《天书奇谭》.....	175
第二节 获奖作品	152	第五节 《三个和尚》.....	178
第三节 国际交流	154	第六节 《雪孩子》.....	184
第四节 新的动画制作单位	156	第七节 《鹿铃》.....	185
第三章 代表作品	161	第八节 《山水情》.....	186
第一节 《哪吒闹海》.....	161	第九节 《鹬蚌相争》.....	189
		第十节 《阿凡提的故事》.....	191

第十一节 《黑猫警长》	194
第十二节 《葫芦兄弟》	196
第十三节 《邋遢大王奇遇记》	198
第四章 独特的艺术风格	201
第一节 线条表现	201
第二节 绘画意境	203
第三节 影片主题	203
第四节 叙事手法	204

第五节 创意源泉	205
第五章 中国香港的动画	207
第一节 概述	207
第二节 代表作品	208
第六章 中国台湾的动画	209
第一节 概述	209
第二节 电视动画系列片	209

第五篇 1989年~1999年——改革开放后的中国动画(下)

Chapter 5 1989-1999, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 2)

第一章 概述	213
第一节 变化	213
第二节 电视普及与动画需求	214
第三节 国外动画片的引进	215
第四节 创作压力	215
第五节 创作转机	217
第六节 美国、日本动画	218
第七节 催化剂	220
第二章 创作与探索	223
第一节 市场观念	223
第二节 历史的拐点	229
第三节 题材与方向	230
第四节 市场成功转型	232
第三章 代表作品	235
第一节 《宝莲灯》	235
第二节 《猫咪小贝》	237
第三节 《马可·波罗回香都》	239
第四节 《舒克和贝塔》	240
第五节 《葫芦小金刚》	241
第六节 《魔方大厦》	242
第七节 《蓝皮鼠大脸猫》	242
第八节 《大森林里的小故事》	243

第九节 《十二生肖》	244
第十节 《大头儿子和小头爸爸》	244
第十一节 《自古英雄出少年》	245
第十二节 《哈哈镜花缘》	246
第十三节 《1的旅程》	247
第十四节 《傻鸭子欧巴儿》	247
第十五节 《大草原上的小老鼠》	248
第十六节 《蓝猫淘气3000问》	248
第四章 艺术短片	251
第一节 概况	251
第二节 上海美术电影制片厂	252
第三节 长春电影制片厂美术片分厂	254
第四节 北京科学教育电影制片厂	256
第五节 网络动画	257
第五章 中国香港的动画	259
第一节 《小倩》	259
第六章 中国台湾的动画	261
第一节 动画电影	261
第二节 三维电脑动画	262
第三节 网络动画	262
第四节 学院派动画	262

第六篇 2000年~2017年——跨入新世纪的中国动画

Chapter 6 2000–2017, China's animation striding into 21st century

第一章 概述	265	第二十三节 《喜羊羊与灰太狼 之开心闯龙年》	309
第一节 整体背景	265	第二十四节 《神秘世界历险记》	311
第二节 作品数量	267	第二十五节 《终极大冒险》	312
第三节 重要特征	271	第二十六节 《魁拔 2 之大战元泱界》	314
第二章 动画创作与探索	275	第二十七节 《魁拔 3 之战神崛起》	315
第一节 市场影响	275	第二十八节 《兔侠之青黎传说》	317
第二节 题材与风格影响	277	第二十九节 《西游记之大圣归来》	318
第三节 技术影响	277	第三十节 《大鱼海棠》	321
第三章 代表作品	281	第四章 艺术短片	325
第一节 《小兵张嘎》	281	第一节 “动画学院奖”	325
第二节 《魔比斯环》	283	第二节 代表作品	327
第三节 《西岳奇童》	285	第五章 动画教育与人才培养	343
第四节 《勇士》	286	第一节 首批国家级动画教学 研究基地	343
第五节 《快乐东西——真功夫》	287	第二节 其他国家级动画教学 研究基地	350
第六节 《马兰花》	289	第三节 理论探索	350
第七节 《喜羊羊与灰太狼 之牛气冲天》	290	第四节 动画人才现状	351
第八节 《快乐奔跑》	291	第六章 数字化技术	357
第九节 《巴特拉尔传说》	294	第一节 概述	357
第十节 《兔侠传奇》	296	第二节 新数字媒介	360
第十一节 《魁拔之十万火急》	297	第三节 新技术应用	361
第十二节 《梦里人》	298	第四节 新媒体移动平台	363
第十三节 《哪吒传奇》	299	第五节 多屏时代动画艺术的发展	365
第十四节 《马丁的早晨》	300	第七章 中国香港的动画	367
第十五节 《天上掉下个猪八戒》	301	第一节 《麦兜响当当》	367
第十六节 《虹猫蓝兔七侠传》	301	第二节 《龙刀奇缘》	368
第十七节 《小鲤鱼历险记》	302	第三节 《风云决》	369
第十八节 《中华小子》	303	第四节 《麦兜当当伴我心》	370
第十九节 《福娃奥运漫游记》	304	第五节 其他代表作品	371
第二十节 《大耳朵图图》	305		
第二十一节 《美猴王》	306		
第二十二节 《大闹天宫 3D》	307		

第八章 中国台湾的动画	373
第一节 《梁山伯与祝英台》	373
第二节 《红孩儿：决战火焰山》	374
第三节 《魔豆传奇》	375
第九章 该时期创作特点综述	377
第一节 时代特点	377

第二节 艺术创新	378
第三节 技术创新	378
第四节 合拍动画	378
第五节 电视动画	379
第六节 改编动画	379
第七节 实验动画	379
第八节 文化觉醒	379

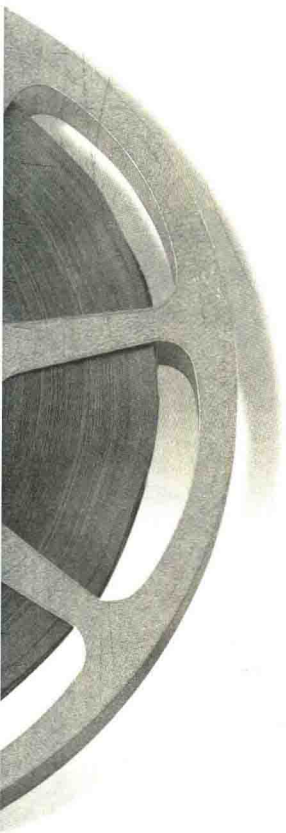
第七篇 中国动画艺术家和主要作品年表

Chapter 7 Chronicles of Major Chinese animation artist and animation

第一章 中国动画艺术家	391
万籁鸣	391
万古蟾	392
万超尘	393
虞哲光	394
陈波儿	395
特伟	396
李克弱	397
钱家骏	398
包蕾	398
唐澄	399
方明	400
靳夕	400
任溶溶	401
白浪	401
吴应炬	402
鄂强	403
何玉门	403
钱运达	404
戴铁郎	404
赵泽修	405
欧阳宇平	405
王树枕	405
游涌	406

张松林	406
浦稼祥	407
詹同	407
阿达	408
阎善春	409
段孝萱	409
林文肖	409
曲建方	410
严定宪	410
胡进庆	411
马克宣	411
凌纾	412
常光希	412
方润南	412
周克勤	413
王柏荣	413
金复载	414
钟泉	414
曹小卉	415
余为政	415
黄玉郎	415
胡兆洪	416
王小棣	416
姚光华	416

第二章 中国动画主要作品年表	417
20 世纪 20 年代 (4 部)	417
20 世纪 30 年代 (21 部)	417
20 世纪 40 年代 (5 部)	418
20 世纪 50 年代 (65 部)	419
20 世纪 60 年代 (52 部)	422
20 世纪 70 年代 (46 部)	425
20 世纪 80 年代 (222 部)	427
20 世纪 90 年代 (268 部)	438
21 世纪初 (339 部)	450
后 记	471
修订版后记	473
参考书目	474

第一篇 20 世纪 20 年代

——中国动画的萌芽与诞生

**Chapter 1 20th Century 20's, the origin
and birth of China's animation**

