

J909.1/9

:2

2003

世界动画史

THE ANIMATION HISTORY OF THE WORLD

(1879~2002)

主编 ■ 祝普文

下

日本/中国

中国摄影出版社

世界动画史

1879~2002

(美国/俄罗斯/日本/中国卷)

吉林省教育厅2001年重点资助项目

吉林艺术学院21世纪重点科研课题

学术顾问

冯伯阳 于天文

编辑委员会

主 编

祝普文

编辑委员

(以下按姓氏笔画为序)

于乙涵	王 晓 明	王 晓 梅	王 霆 钧	孔 朝 蓬	司 马 志 达
史 东 梅	吕 国 丽	刘 天 婕	刘 欣	刘 军 谊	刘 国 伟
刘 振 华	任 俏	杨 宁	杨 建 木	张 青 岭	张 桂 玲
李 永 军	李 伟 华	李 芳	李 宗	李 高 华	李 焕 星
何 鸿	宋 飞	宋 晓 莉	辛 香 兰	陈 曦 光	金 巍
周 海 燕	孟 繁 梧	胡 婷	宫 春 洁	祝 普 文	钟 泉
姚 东 辉	郝 春 有	徐 欣	徐 强	郭 春 方	崔 志 杰
屠 志 芬	韩 冈 觉	紫 凝	靳 喜 武	谭 德 峰	潘 薇

编纂人员

祝普文 (总论)

李高华 (第一编 美国动画史)

王乙涵 李 芳 (第二编 俄罗斯动画史)

潘 薇 任 俏 (第三编 日本动画史)

宫春洁 (第四编 中国动画史)

胡 婷 辛香兰 宋晓莉 刘天婕 张青岭 (增补、附录等)

图片采编

孙莹飞 牛 鸥 雁 宋晓莉 董晟纲 吴 珊 李 芳

工作人员

胡珍珍

祝普文

曾用笔名：祝馀、艾文、毕益、成全。

毕业于鲁迅美术学院。曾任长春电影制片厂科教片动画设计，现任吉林艺术学院首席教授、吉林艺术学院学报编辑部常务副主编。著有《中国古代修养寓言选》《宋濂寓言选释》《中国古代动物寓言》；

主编《戏剧导读》；

担任《寓言辞典》《古代中国寓言大系》《中外童话大观》等书主要撰稿人；

撰写动画片剧本20余部，有8部被拍摄成片，其中《雁阵》获第11届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、上海国际动画电影节特别证书，《牛冤》获1989—1990年度广播电影电视部华表奖。

【日】超时空要塞

【日】怪医秦博士

【日】猫的报恩

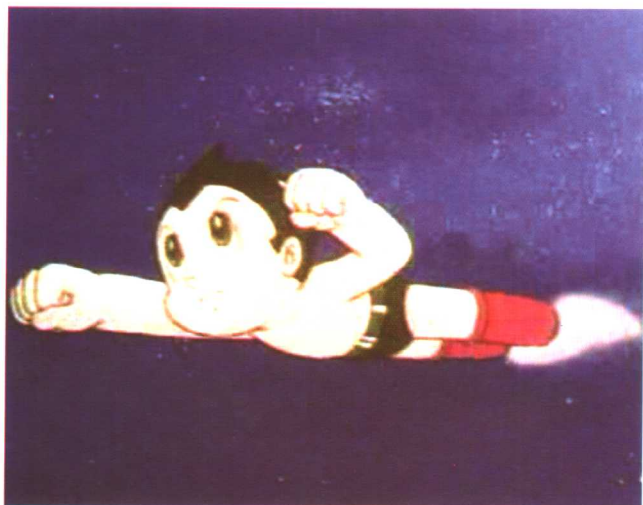
【日】千年女优

【日】人鱼传说

【日】圣斗士星矢

【日】铁臂阿童木

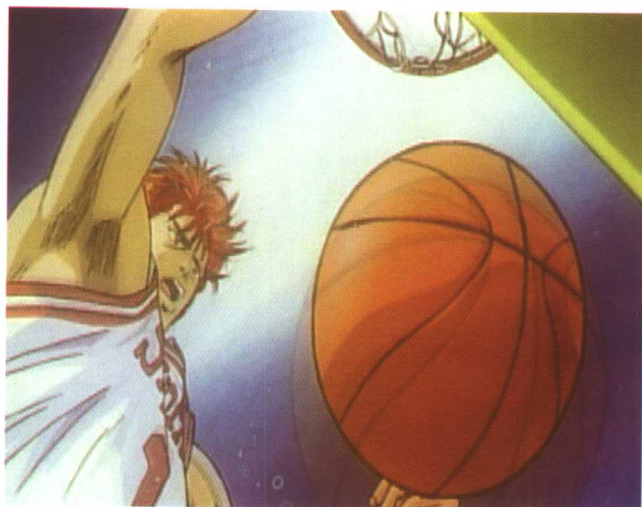
【日】哆啦A梦

【日】樱桃小丸子

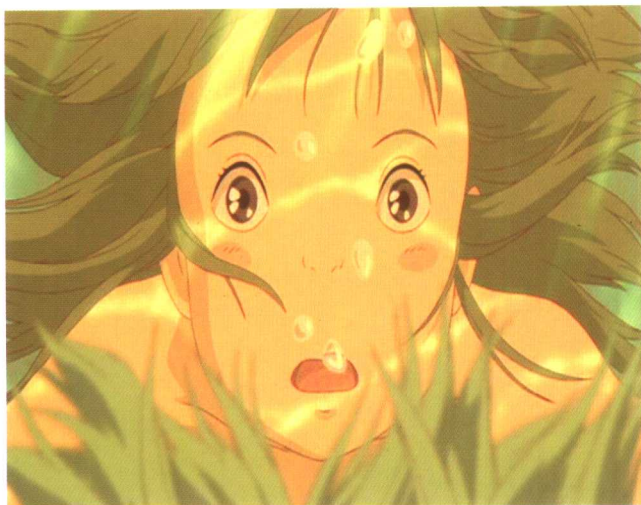
【日】宠物小精灵

【日】灌篮高手

【日】猫眼

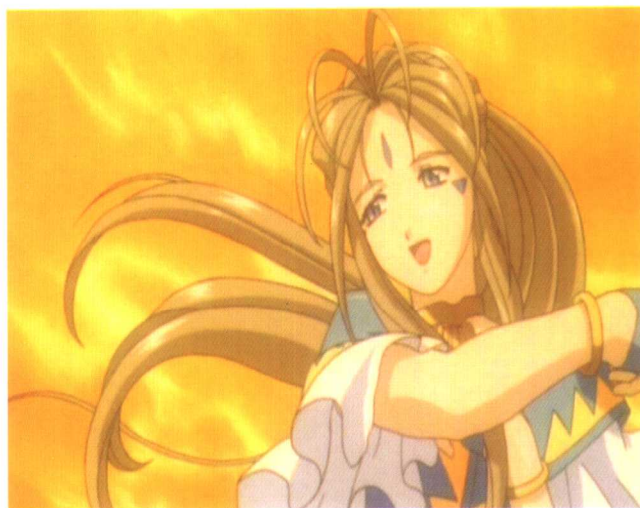
【日】千与千寻的神隐

【日】森林大帝

【日】太阳王子

【日】我的女神

【日】樱花大战

【日】幽灵公主

[中]阿凡提

[中]人参果

[中]女娲补天

[中]哪吒闹海

[中]哪吒闹海

[中]牧笛

【中】牧笛

【中】鹿铃

【中】鹿铃

【中】金猴降妖

【中】骄傲的将军

【中】夹子救鹿

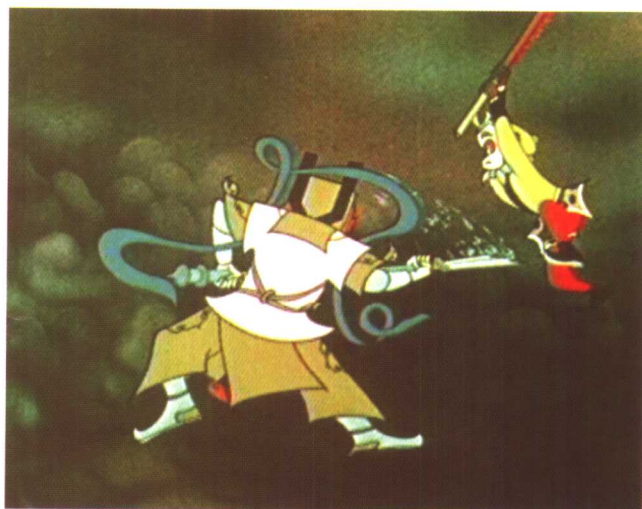
【中】猴子捞月

【中】草人

【中】大闹天宫

【中】大闹天宫

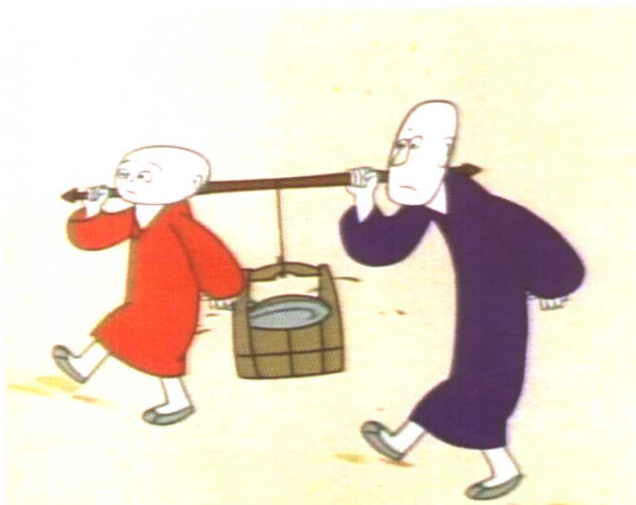
【中】超级肥皂

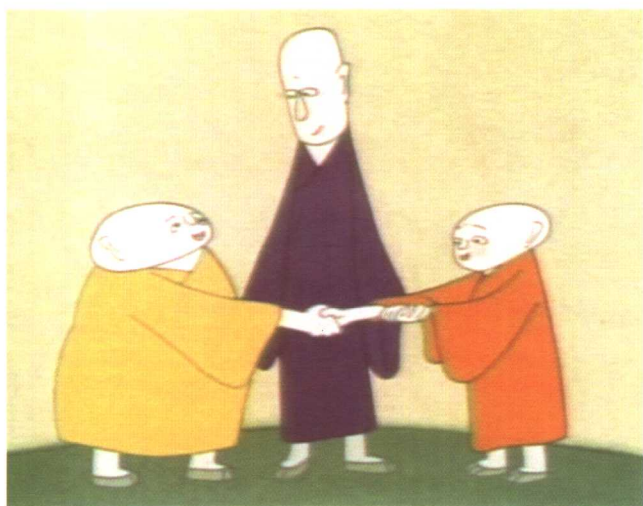
【中】宝莲灯

[中]宝莲灯

[中]三个和尚

[中]三个和尚

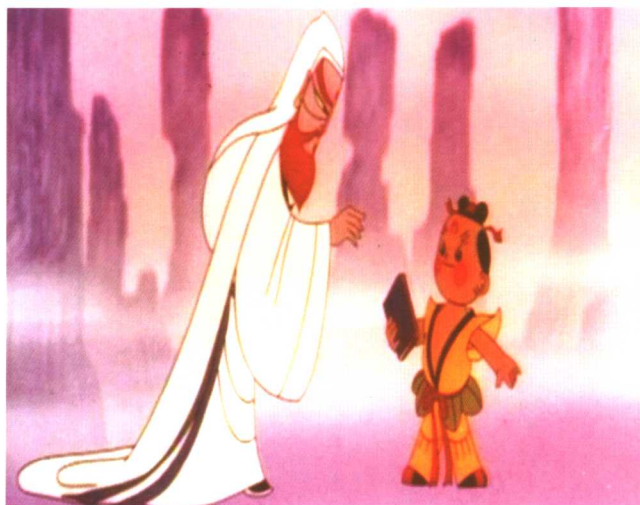
[中]山水情

[中]山水情

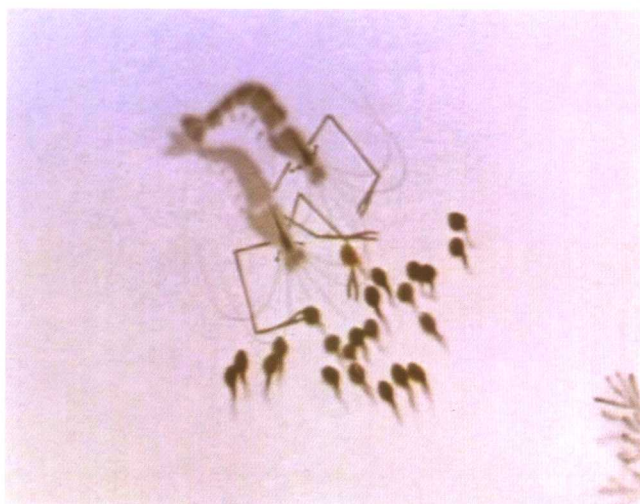
[中]天书奇谭

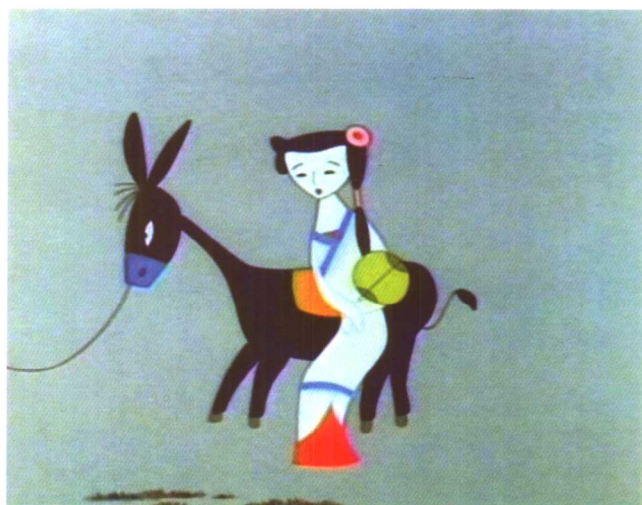
[中]天书奇谭

[中]小蝌蚪找妈妈

[中]小蝌蚪找妈妈

[中]选美记

[中]雁阵

[中]螳螂捕蝉

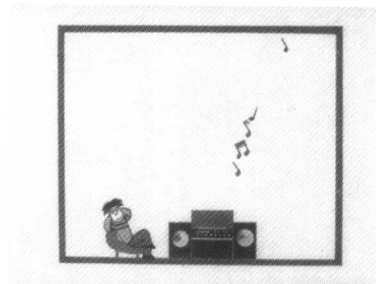
第三编 日本动画史

PART THREE THE ANIMATION HISTORY OF JAPAN

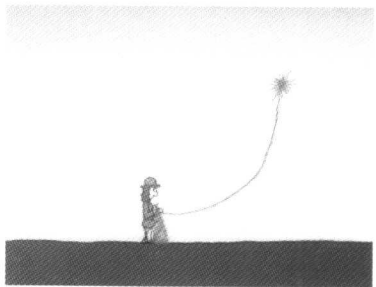
第一章 日本动画片的萌芽时期(1917~1945)

日本动画是在美国和法国动画片的启蒙下产生的。据范健佑《日本动画的来龙去脉》(黄玉珊、余为政:《动画电影探索》。台北市,远流,1997年出版)介绍,最早输入的卡通影片,是1909年的美国动画片《变形的奶嘴》。隔年,法国动画片《凸坊新画帐》在日本引起反响。为此,日本人创造了新名词“漫画映画”作为动画片的称谓(“映画”在日文中为“电影”之意,英文为cartoon film,以同写真电影相区别)。

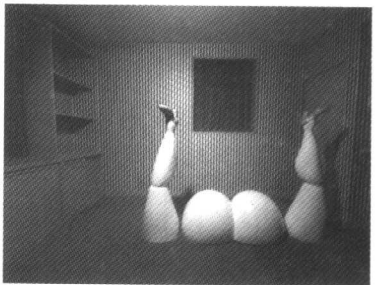
《凸坊新画帐》在日本的大受欢迎,勾起了一些有志之士的民族意识,认为“外国人能做到,我们为什么做不到”,他们下决心要制作日本人自己的动画。在这些早期的日本动画拓荒者当中,天活公司的下川凹夫(1892~1973)是比较突出的一个,他在1917年制作完成了日本第一部动画片《芋川棕三玄关·一番之卷》(又一说,《凸坊新画帐·妙计失策》)。日活公司的北山清太郎也于1917年完成了《猿蟹和战》,该片亦被称为日本的第一部动画片。还有一说是小林商会的幸内纯一(1886~1970)在1917年制作完成的《堀内内名刁》。这三个人来自三家不同的公司,各有一套制作动画片的理论和想法,年龄也差不多,对日本动画的发展都做出了启蒙性的贡献。三人当中要数北山清太郎对日本动画影片的影响最大,因为正是在他的提议下,日活公司才成立了动画电影制作部,在短时间内完成了《浦岛太郎》《桃太郎》《一寸法师》等根据传说故事制作的动画片,以及《雪达摩》《腰折燕》等根据童话故事制作的动画片。1921年,北山清太郎设立了北山映画制作所。这个制作所培养了峰田弘、山本早苗、山川国雄、金井喜一郎、石川隆宏、桥口寿等早期日本动画制作人。其中,多井喜一郎于1923年开设了日本漫画制作所,出品了《姥舍山》,因为当时这部片子是用水彩画当背景,布偶为主角,因此又被称为“特殊电影”。此后,该制作所受到日本文部省的委托,制作了一些宣传片,口碑不错,生意兴隆。受教于桥口寿的木村白山,制作了日本有名的《实录忠臣

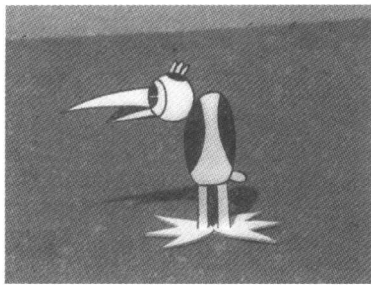
[日]久里洋二作品

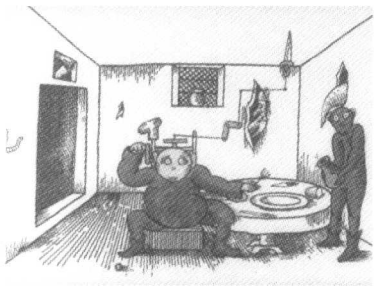
[日]久里洋二作品

[日]久里洋二作品

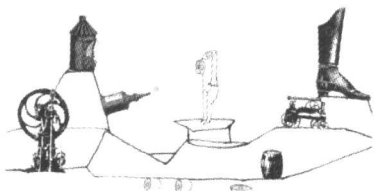
〔日〕久里洋二作品

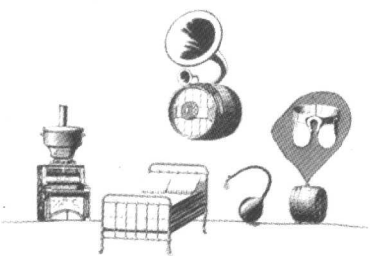
〔日〕久里洋二作品

〔日〕久里洋二作品

〔日〕久里洋二作品

〔日〕久里洋二作品

藏》，开创了拍摄忠臣藏的潮流。可惜的是，这些片子以及片厂全部毁于1923年的关东大地震，致使日本电影工业全部转移到京都。塞翁失马，这个改变反而促使日本电影进入了一个“黄金时期”。这一时期还出现了一位大师级人物大藤信郎(1900~1971)。现在代表日本最高荣誉与权威的动画大奖——大藤信郎奖就是以他的名字命名的。大藤曾师从小林商会的幸内纯一，1926年他设立了自由映画研究所。大藤的创作特点是使用日本独有的千代纸，使得卡通人物更生动、更有生命力。1926年，大藤制作了他的第一部动画片《马具田城的盗贼》。这部片子完全采用千代纸进行绘画，线条富有美感，充满了活力，是一部老少皆宜的片子。同年，大藤还拍摄了《孙悟空物语》，同样大获好评。大藤由此在日本的动画界开始崭露头角。

关东大地震后，电影成了日本人最大的娱乐，电影制作量逐年增加，默片的黄金时代到来了，卡通动画制作也达到了炉火纯青的地步，个人才艺渐显光芒。此时的日本动画，可谓天时、地利、人和，受到了前所未有的重视。首先文部省把用于教育资料动画的年度预算提高到10万日元(当时，3日元左右即可买到10公斤大米，可见这笔投入还是不少的)。在中、小学校的课堂上也放映动画片。东京还举行了“儿童动画节”，使全市的儿童都可以到电影院里观看动画片。当时的日本政府规定，在各所学校里放映的电影中至少要有一部动画片。以动画来代替枯燥的教材，学童更易接受、吸收。这对于电视尚未发明之前的孩子而言，的确有一种既受教育，又富娱乐的功能。藉由教育力量和国家推动，日本动画产量日增，直接刺激了动画工业的发展。

这一时期比较活跃的动画业人士，除了先前介绍的大师外，还有新加入的村田安司、政冈宪三、市野正二、石川隆弘等人。当时的拍摄方法很简单，使用的摄影机都是单格的，而非一般转一次八格的摄影机。摄影台全部是木制的，上方有固定的摄影机，下面是三面打不开的木箱，另一面是放图案的进出口。暗箱的左右方各有3盏200瓦的灯泡打光，使用的材料大多是英国的吸卡纸。制图纸先用画钉固定，然后用玻璃压住，以避免图面上的凹凸。动画师们白天做原稿，晚上拍摄，因为1935年以前日本白天不供电，只有晚上才供电，可以想见当时条件的艰苦。

至于作画方面，还是停留在“剪贴法”阶段，代表人物是村田安司(1885~1966)，他任职于松竹电影公司，后进入横滨电影商会。所谓的“剪贴法”，就是把画的原稿按照形状剪下来，贴在其他的背景上面，画面缺少立体动感，动作仅局限于脸部、手脚变化和左右移动罢了。后来根据美术远近法的原理，采用了“多层拍摄”，令剧中人物更生动传神。但这种方法比较繁杂，所以很少采用。在一部动画片里，“剪贴法”要占70%以上，而“多层拍摄”最多也只能占30%。

当时由美国输入日本的动画片已经全部采用了“多层拍摄法”，且1913年发明的赛璐珞片也已被广泛使用。1927年，世界第一部有声电影《爵士歌手》问世后，动画有声电影随即出现，这就是迪斯尼制作的《蒸汽船威利》

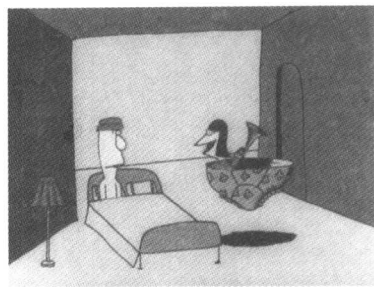
(1928)。后来，有声动画片逐渐登陆日本，观众当然更喜欢看有声的片子，再加上成本居高不下等原因，日本动画片的第一个黄金时期也就此结束。

日本的第一部有声动画片是政冈宪三和他的弟子濑尾光世(1910~?)于1933年完成的《力与世间女子》。政冈宪三出生于大阪，曾在京都、东京等地学画，1925年进入号称“日本电影之父”的牧野省三的电影公司，1929年以后又到日活公司担任教育电影部的技术主任。1930年，他完成了处女作《海滩物语·猿岛遇险记》。1932年，成立了政冈电影美术研究所。濑尾光世在侵华战争时拍摄了一些煽动侵略的“振奋人心”的国策宣传动画片，如“桃太郎”系列，藉由桃太郎这一角色，蛊惑全国“有志青年”投入中国战场和太平洋战争。其中师徒二人共同制作的《桃太郎·海上神兵》(1944)影响最大。据说当时曾动用了50名工作人员，还聘请了30名音乐师来给片子配乐，预算达27万日元，耗时1年才制作完成，堪称当时日本动画史上的巨作。这部片子，抛却其反动政治宣传与鼓吹侵略战争这一点，在艺术和技术上还是有一定价值的，我们仅从享有“日本动画之父”美誉的手冢治虫先生在1964年《我的人生战场》一文中对该片的评价即可窥见一斑。他在文中写道：“……日本的动画和剧情片简直无法相比，单以作品来说(就)尚未成熟，看了之后(会让人)脸红不好意思。但是《桃太郎·海上神兵》则不然，全片充满抒情和梦想，在我心灵产生强烈的震撼。我为自己因太激动而流下眼泪，感到害羞。日本终于拍出这么好的作品！我下定决心，将来要朝着动画方面发展。”

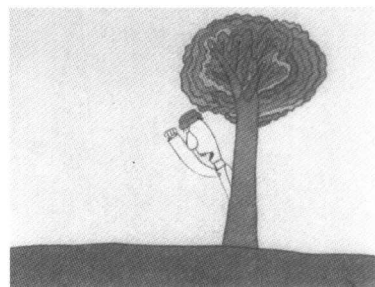
一部动画片，竟然使日本从此诞生了一位最伟大的动画大师，也就足以说明该片的不同凡响了。1943年，濑尾光世制作了军国主义影片《桃太郎的海鹫》，目的是宣扬日本偷袭珍珠港的胜利，片长37分钟，成为日本第一部长篇动画片。政冈宪三除制作了日本第一部有声动画片外，还是率先使用并推广赛璐珞的有功之臣。赛璐珞是一种透明的醋酸纤维胶片，其特点是可以同时重复几张图画，而不致影响画面的色彩及动作，不但可节省大量的时间和人力，同时也为创作者提供了更广阔的发挥空间。1935年，他制作了《森林的妖精》，被大藤信郎标榜为“日本动画史上空前的杰作，可与迪斯尼动画相媲美”。当时，赛璐珞片对动画人而言还是一种奢侈品，惟独政冈宪三为提高片子的品质，而耗资数十万日元来采用赛璐珞完成一部动画片。当然，他也为这部片子付出了惨重的代价，政冈映画美术研究所被迫关门摘牌。《森林的妖精》的庞大制作费用无法收回，他只好解散工作人员，征木统三、木村角山、宫下万三、熊川正雄等人纷纷加盟其他公司。

1931年“九·一八”事变后，发动侵略战争的妖氛恶雾业已弥漫日本。日本军部决定利用电影来教化国民，并要求电影院放映所谓的“国策影片”，还设立了文化电影部，其中JO制片厂(大泽制片厂)和PCL(写真化学研究所)专门制作动画电影，以加强侵略宣传。这个改变给雪上加霜、走投无路的日本动画注入了强心剂。

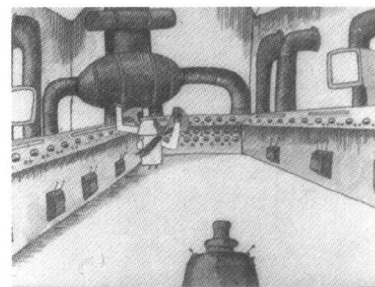
1936年起，东京出现了专门放映新闻片的电影院，放映内容包括国际新

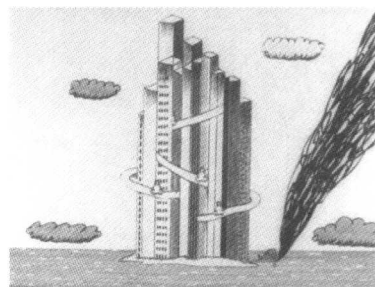
【日】久里洋二作品

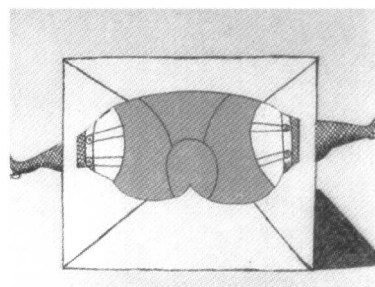
【日】久里洋二作品

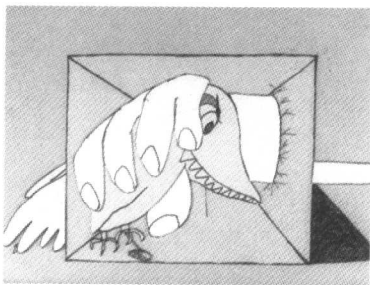
【日】久里洋二作品

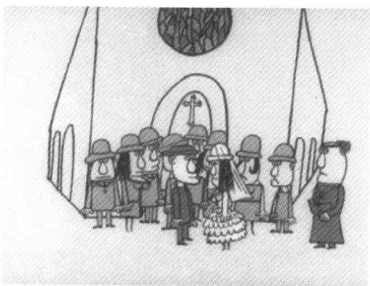
【日】久里洋二作品

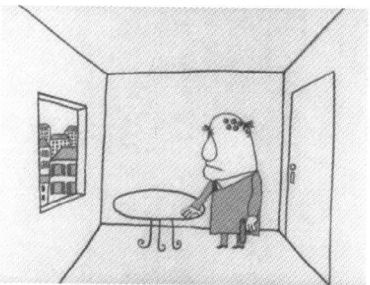
【日】久里洋二作品

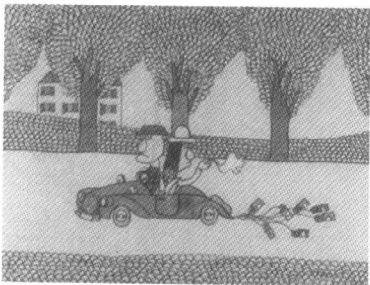
〔日〕久里洋二作品

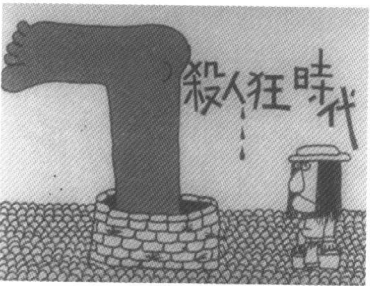
〔日〕久里洋二作品

〔日〕久里洋二作品

〔日〕久里洋二作品

〔日〕久里洋二作品

闻、科学电影、纪录片、文化电影、动画片等，特别是1937年“七·七”事变后，日本国民可以从新闻片中得知侵略中国的“捷报”。在这些新闻片中可穿插放映几部短片，特别是动画片。另外，因受战时输入限制，外国电影无法在日本上映，因此最大的竞争对手可以说已经消失了。1934年，日本成功地研究出了富士底片，并投入大量生产。这样，日本动画又焕发了生机。当时拍摄的动画片多数是为侵略者张目的，如《小马少年航空兵》（1937）、《小马大陆秘境探险》（1938）等。此外，还有《青空的荒鹫》（1938）、《猿飞佐助间谍战》（1938）等以侵略中国为背景的国策动画片，或是以军国主义教育为重点的动画片。这些影片，不仅思想内容反动，艺术上也较拙劣。

1942年7月起，日本的国内电影发行采用全国一元化，统一由社团法人映画配给社来管理，规定每个月只能拍摄2部电影，原则上是国策电影一部，非国策电影一部，另有报导前线战况的新闻影片。全国的电影院还分红、白两系列放映影片。当时著名的作品有1943年的《日本万岁》《蜘蛛与郁金香》《猿三吉·潜艇大作战》《小马的降落伞队》。其中，政冈宪三的《蜘蛛与郁金香》独树一帜，具有一定的抒情成分，给当时政治色彩浓郁的日本动画界带来了一股清新的气息，只是因为“不符时局”，而未受到应有的重视。1944年的《河豚一族的潜艇》与我们前面提到过的《桃太郎·海上神兵》也是当时名噪一时的作品。

日本动画从1917年的第一部动画片到1945年战败这一段时期，总体说来还处于不成熟阶段，其间又受到政治和战争的干扰，可谓步履维艰。因此从20世纪30年代起，日本动画人就意识到：惟有超越迪斯尼才有日本动画生存的空间。

第二章 日本动画片的探索时期（1946～1973）

1945年，日本战败，宣布投降，美国远东军司令麦克阿瑟接管了日本最高权力，这意味着美国对日本事实上的单独占领。为使日本非军事化和民主化并按美国制度改造日本，美国占领当局颁布了一系列法令，在一定程度上打击了日本军国主义反动势力，保证了日本的和平发展。战败后的日本，几乎已沦为一片焦土，制片厂、摄影机、器材等都毁于战争，松竹的漫画动画部在空袭中更是被夷为平地。再加上战后物资匮乏等原因，此时的日本动画业可谓僧多粥少，有名无实了。这时候，又是政冈宪三率先迈出了关键性的一步，他召集许多动画人，联合山本早苗组成了新日本动画社。一年后，村田安司、荒井和五郎等人纷纷加盟，改名为日本漫画电影株式会社。到1946年11月，这个公司