

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Animation Foundation

动漫基础

主 编 毛小龙
副主编 康修机
编 著 万 众 王懿清 田苏娜

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

动漫作为一种独特而具有活力的文化产业，也是一种
不可多得的优质教育媒介
它所蕴含的审美情趣正逐渐普及化
因此也在世界范围内引起了探索和研究的热潮

动漫艺术的魅力
是它以现代工业技术来传承古典童话的诗性气质
构筑了人类梦幻最后的栖居地

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Animation Foundation

动漫基础

主 编 毛小龙

副主编 康修机

编 著 万 众 王懿清 田苏娜

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬
总策划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

动漫基础 / 万众等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2016.10

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三
五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7477-7

I. ①动… II. ①万… III. ①动画—绘画技法—高等
学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第243580号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 谭惠文 李英辉
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 李彤
责任校对 李昂
版次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 6
字数 160千字
书号 ISBN 978-7-5314-7477-7
定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录

contents

序
概述

第一章 动漫简史

07

- 第一节 概念 / 07
- 第二节 动漫的发展 / 09
- 第三节 中国动漫的发展 / 24

第二章 动漫造型基础

33

- 第一节 概念 / 33
- 第二节 视觉因素的分析 / 33
- 第三节 造型规律分析 / 35
- 第四节 动漫造型基本要素 / 36

第三章 动漫前期设定

63

- 第一节 概念 / 63
- 第二节 动漫原画的设定 / 63
- 第三节 原画的造型 / 65

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Animation Foundation

动漫基础

主 编 毛小龙

副主编 康修机

编 著 万 众 王懿清 田苏娜

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬
总策划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

动漫基础 / 万众等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2016.10

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三
五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7477-7

I. ①动… II. ①万… III. ①动画—绘画技法—高等
学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第243580号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 谭惠文 李英辉
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 李彤
责任校对 李昂
版次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 6
字数 160千字
书号 ISBN 978-7-5314-7477-7
定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张月
中国美术学院设计学院副院长	周刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王雷	王磊	王妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张博	张辉
张克非	张宏雁	张建设	李伟	李梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周旭	周永红	周伟国
金凯	段辉	洪琪	贺万里	唐建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚刚
曾易平	曾祥远	焦健	程亚明	韩高路	雷光
廖刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支林	文增著	毛小龙	王雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁钢	田绍登	石自东
任戡	伊小雷	关东	关卓	刘明	刘俊
刘敖	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张力
张兴	张作斌	张建春	李一	李娇	李禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨帆	杨君
杨杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈雷	肖艳	肖勇	陈相道	陈旭	陈琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林刚
林森	罗坚	罗起联	范扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵婷
贺祎	郜海金	钟建明	容州	徐雷	徐永斌
桑任新	耿聪	郭建国	崔笑声	戚峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊	孙家迅	齐颖	王哲生	张艳艳	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录

contents

序
概述

— 第一章 动漫简史

07

- 第一节 概念 / 07
- 第二节 动漫的发展 / 09
- 第三节 中国动漫的发展 / 24

— 第二章 动漫造型基础

33

- 第一节 概念 / 33
- 第二节 视觉因素的分析 / 33
- 第三节 造型规律分析 / 35
- 第四节 动漫造型基本要素 / 36

— 第三章 动漫前期设定

63

- 第一节 概念 / 63
- 第二节 动漫原画的设定 / 63
- 第三节 原画的造型 / 65

概述 >>

随着科学技术的发展和社会文化的进步，许多传统艺术形式都得到了飞速发展，动漫艺术作品也是如此。早期传统动画一开始只是很简单的类似剪影的动画形式，后来随着技术和手段日渐丰富，派生出了许多动画种类。进入数字化时代以后，越来越多的动画片里出现了电脑三维技术、数字特效处理及数字合成技术，动漫艺术创作也迎来了一个全新的时代。

目前，国内几乎所有的高等艺术院校、专科学校或综合类、工科类院校的设计系科、相关专业都开设了数字动画设计及相关专业。但根据各院校办学目标和办学条件的不同，其专业名称、学科结构、教学内容都各不相同，与传统概念的“动画”专业课程内容也或多或少存在着差异。由此造成对应教材的繁杂，在选择上较难做到规范化和模块化。

《动漫基础》是为动漫相关专业的专业基础课程准备的模块化课程教材。《动漫基础》作为一门专业基础课程，在本、专科教学体系中，其课程位置应设置在通识基础课程之后，专业课程之前。该课程的目的，是在进行最基础的绘画技能训练之后，根据动漫专业课程需要，重点强化动漫专业前期部分的专业理论、专业手绘技能和前期设计能力，在基础课和专业课程之间起到有效衔接的作用。考虑到各院校专业培养目标的不同和办学条件的差异，《动漫基础》课程教材以模块化的方式编写。各院校相关专业可根据需要将其统设为一门课程或开设为两到三门专业基础课程。教学课时亦可根据专业情况自定。

《动漫基础》课程教材是由多所院校的专家教师统一拟定教材结构后分章节编写的，是各院校通力合作的成果。在编写过程中，由于无法做到对国内所有动漫相关专业课程结构都详尽了解，本教材在应用中必然会存在一些专业衔接及教学需求偏差等问题，恳请专家教师指正。

第 1 章

动漫简史

本章要点

- 国外动漫的发展
- 中国动漫的发展
- 国内外动漫的重要作品

第一节 概 念

动漫艺术发展简史是动漫艺术设计及相关课程的理论课,也是美术学及艺术设计学等其他专业的选修课程。这门课程的目标是使学生能够把动漫艺术创作问题摆到历史的背景中去理解。通过学习,接触并理解一些中外优秀动画艺术作品,基本掌握中外动画艺术发展的历史。汲取世界优秀的动漫艺术知识,继承我国动漫艺术的优秀文化。强化学生的解读能力,丰富学生的文化内涵。

一、什么是动漫

动漫不是简单动画片的定义,动漫作品是指通过手绘或数字技术进行创作的静态序列或运动序列的艺术作品的总称,其中也包括因商业需要而诞生的其他卡通或漫画作品。在我们的周围,动漫到处都留下了其令人难忘的踪影,可以说动漫已经融会在我们的生活中了。电视上有动画,书上有漫画,商品上有卡通人物,大多数情况下,我们习惯把这些类别直接称为“动画”或“cartoon”(卡通)。

从传统的动画概念来看,动画名词解释为卡通,是英语“cartoon”的汉语音译。对于这个词的词源,有两种不同说法:第一种是来自法语中的“carton”(图画);第二种是源自意大利语中的“cartone”(纸板),其含义是活动漫画。是以图画表现人物形象、戏剧情节和作者构思的艺术,也是美术电影中最基本的艺术形式。它采用“逐格摄影”(又称“定格摄影”)的方法,将一系列互相之间只有细微变化而动作连续的画面拍

摄在胶片上,然后以每秒 24 格的速度放映出来,能获得形象活动自如的艺术效果。

从卡通的词源上,我们就能够确切地获知,卡通作为一种艺术形式最早起源于欧洲。而在近代欧洲,有两个促使卡通出现的重要历史条件:首先,资本主义萌芽的发展,壮大了市民阶层的力量,导致社会结构的重大变化。其次,自文艺复兴运动以来,自由开放的艺术理念开始为社会所接受。这两个条件的相互作用,使得传统绘画走下了中世纪的神坛,日益接近平民的审美趋向,给卡通画提供了产生的社会基础。同时,作为市民阶层表达自身要求的手段,卡通画也被赋予了更为广泛的政治内涵。

二、动画的起源

动画作为电影艺术种类之一,应该产生在电影技术出现之后。但从电影的发展史中可以发现,原始动画是发生在电影问世之前的。换言之,原始动画片是电影发明的一个阶段,它是人类尝试表现运动的一个重要环节。人类自从掌握了图画表现技术,就一直在追求表现活生生的运动过程,而不仅仅局限于一个静止的画面上。

(一) 动画的雏形

——远古人类的动画形式

动画起源可以追溯到距今有 2~3 万年历史的旧石器时代。在西班牙北部山区的阿尔塔米拉洞穴内,人们发现了大量的旧石器时代的壁画,其最晚的是玛格特林文化(距今约 2~1.2 万年),壁画中用数种颜料描绘了许多动物的形象,如野牛、鹿和野猪等,每个形象长

约2米，形象生动、充满活力，技巧写实，透视准确，风格质朴、粗犷。其中有一头奔跑的野猪，除了其形象丰满、逼真外，更耐人寻味的是这头野猪的尾巴和腿均被重复绘画了几次，这就使原本静止的形象产生了视觉动感。这就是长期以来人们公认的最早的“动画现象”。

在我国青海发现的马家窑文化时期（距今4000~5000年前）的“舞蹈纹盆”所描绘的三组手拉手作舞蹈状的人形中，每组最边上的两个人物形象，其手臂画了两道线条的现象，那是先民们试图表现运动的最朴拙的方式(如图1-1、1-2)。

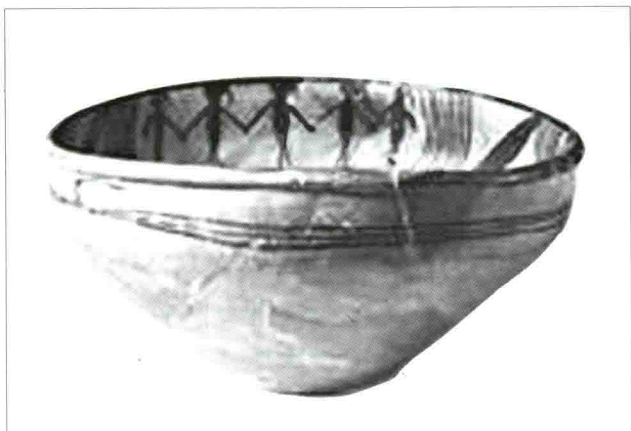

图 1-1

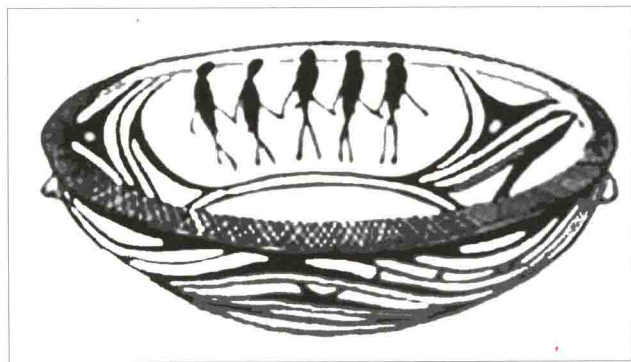

图 1-2

（二）早期动画的表现形式

早期动画雏形还包括有手影游戏、走马灯、皮影戏、手翻书、幻盘和诡盘的硬纸盘等。手影游戏是在灯影中，我们用手作出各种姿势，在墙上我们就看到兔子、大灰狼、鸽子等，动一动手，这些影子就会摇头摆尾地舞动起来。

走马灯在中国，作为传统节日的装饰品尤为盛行。到现在在中国传统的节日里（元宵节、中秋节）还可以看到。它是在中国式灯笼或绢做的罩壁上，画出许多幅动物或人物连续运动的姿态，当点燃蜡烛的灯笼转动

时，人们便可看到动起来的人物或动物，可能是关公舞大刀，也可能是老鼠嫁女等等(如图1-3)。

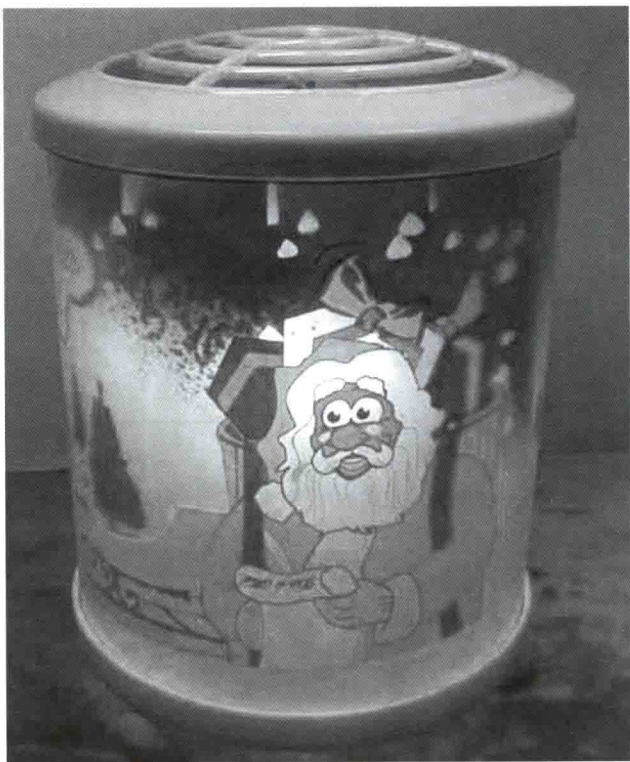

图 1-3

皮影戏在世界各地都有，在中国尤其发达。戏剧考古专家认为，皮影戏最早起源于中国。在元代，随着中西文化交流的发展，经中亚传播到世界各地。关于皮影戏的发展史有多种说法，普遍认为兴于唐而盛于宋，它是一种用皮或硬纸板雕镂、赋彩而成的平面玩偶来演出的戏剧形式。它借助灯光把由人操纵的玩偶形象投射到半透明的屏幕上，配以人演唱的戏文、对白供观众欣赏，如皮影戏《哪吒闹海》(如图1-4)。

图 1-4

手翻书是至今还被一些动画设计者检测动画效果的一种儿童游戏。是一种火柴盒大小的书,每一页上面画着一幅图画,其图画形象略有差别,当你用手快速地翻动书页时,绘画的形象就会活动起来。

(三) 早期动画的基本原理

连续分解动作的绘画形象,为什么在快速闪现的情况下就能产生似乎有生命的活动? 1824 年,彼得·罗杰(Peter Roget)提交了一篇关于《视觉持续性及其与运动物体的关系》的报告,作者根据车轮辐条运动时形成一个圆盘这一现象,在文章中提出人眼有“视觉暂留”这一特点。在物体表面照明亮度适中的情况下,形象在视网膜上的平均停留时间约为三分之一秒,确切地说是百分之三十四秒。这就是现代影视艺术的理论基础。

1877 年,雷诺将诡盘与早在 17 世纪欧洲发明的幻灯结合起来,研制出“光学影戏机”,并取得专利。所谓光学影戏机——是由数个转盘组合而成,外加投射光源,大型的圆形转盘于内侧装置一圈镜片以折射图片,图片则环绕在圆形鼓状物之间跑片,经由幕后光源的投射和镜片投射,观众可以看到投影于布幕上之影像。

雷诺是世界上最早放映动画片的人。他放映的动画片有《丑角和它的狗》、《一杯可口的啤酒》、《可怜的皮埃罗》、《更衣室旁》、《炉边偶梦》等。这些原始动画片有一定长度的放映时间、巧妙的剧情、生动的故事、典型的人物、同步的音乐、美丽的布景、动人的色彩,使它具备了现代动画片的基本特点。

就制作方法而言,在人物或动物的关节处,用细铜丝或者从乒乓球球拍的贴胶处刮下的小黏粒联结,然后把它们放置在摄影机前逐格拍摄。当然,也有个别片段是用动画片的动画绘制方法拍摄的,例如金鱼游动、渔夫撒网时的柔软扩散以及主角的摇头等。就拿金鱼的游动举例子,那种轻纱般飘动的尾部动作,就不得不用画在赛璐璐上的动画片段来代替,只是画法上仍采用刚劲有力的线条,以免用动画代替的镜头与剪纸片镜头之间出现明显的差别。

三、动漫产业

所谓动漫产业,即动画产业与漫画产业的总称。以动态的动画片和静态的漫画书为核心产业,并不断衍生出诸多周边产品,形成庞大的产业体系。

在世界动画的发展中,动画更多是作为一种产业来发展。特别是美国在它的创始初期就很快进入产业化操作,在商业上获得巨大成功。虽然当时也出现了纯艺术追求的实验动画,但占主流的还是商业

动画。美国在它的第一部大型动画片《白雪公主》获得空前成功后,在动画片的制作上更为投入。制作了《阿里巴巴和四十大盗》、《美女和野兽》、《灰姑娘》、《狮子王》、《泰山》等一系列的动画长片,且获得不菲的市场回报,形成一个动画操作体系。后发展起来的日本动画借鉴美国动画的操作模式也很快地在商业上站稳脚跟。

中国的动画创作艺术性都很强,而市场意识薄弱。中国动画人更多注重在动画片的表现形式和艺术技巧上的挖掘。这是有利也有弊的,在动画艺术水准上我们达到了一个很高的层次,可是市场的开拓却不够。发掘中国的动画市场是当务之急。

中国的动画市场是巨大的,有无限的开发潜力。除了创作观念的更新外,市场操作也是一个重要的环节。因此,中国动画发展要借鉴国外成熟的市场操作方式,并针对本国的特点灵活运用。否则,中国动画事业的振兴中国动画产业的发展,就可能永远是一句空话。

他山之石,可以攻玉。尤其对于在新时代中,再一次创业的中国动画,了解他人的情况,学习他人的经验,乃至模仿他人的风格,最终都应该都是为了创造出更新、更好、更适应现代观众欣赏的、有中国特色的动画片。

本章从动画的历史梳理开始,对动画的创作规律有一个了解,在市场和艺术创作上力图找到一个结合点。通过历史对照,对中国动画在世界动画的发展中既保持独立又有所创新,提供一点看法。中国动画是有着巨大的市场潜力的。中国动画要突破思维定势,挖掘市场,使社会效益和经济效益形成良性互动。

第二节 动漫的发展

一、欧美动画发展历程

在 17 世纪的荷兰,画家的笔下首次出现了含卡通夸张意味的素描图轴。而以法国人奥诺雷·杜米埃(1808~1879)为代表的讽刺漫画家,更是将政治卡通发展到了艺术的高度。时至今日,政治卡通依然是西方大众文化的重要组成部分。

1. 动画的出现

与政治卡通和漫画相比,动画片的发展历程似乎更富有传奇色彩。动画艺术是现代影视艺术的重要组成部分。然而,在动画和电影的“史前阶段”,两者却是合而为一的。直到摄影术发明之后,电影和动画才开

始分道扬镳。

1895年,法国的卢米埃尔兄弟最先向公众展示了他们的“电影机”,并放映了《火车进站》、《海水苑》等影片。现代电影就此诞生。而第一部动画电影却是在十年后才得以问世。其中的部分原因是由于动画片高昂的制作成本。时至今日,动画片依然是需要高投入的文化产品。

1906年,在爱迪生实验室工作的布雷克顿(J. Stuart Blackton)制作了《滑稽脸的幽默相》(The Humorous phases of Funny Faces),这也是世界上第一部动画影片。此后,来自法国的埃米尔·科尔(Emile Cohl)进一步发展了动画片的拍摄技巧,并且先后制作了250余部动画短片。同时,他也是第一个利用遮幕摄影的方法,将动画和真人表现结合起来的先驱者。正是因为科尔对动画片发展的杰出贡献,他也被奉为当代动画片之父。

另一位对早期动画发展产生重要影响的是美国人温瑟·麦凯。他出生在美国的密西根州,早年曾经靠给马戏团、通俗剧团画海报为生,后来成为了报社记者和漫画专栏画家。1914年,麦凯推出了一部剧情动画片《恐龙葛蒂》(Gertie the Dinosaur)。这部动画片的推出,改变了此前在动画作品中的纯艺术倾向,把故事、角色和真人表演等组织成互动式的情节,取得了相当好的效果。而憨态可掬的恐龙葛蒂,更是成为了名噪一时的卡通明星。继《恐龙葛蒂》之后,麦凯又制作了《露斯坦尼亚号之沉没》。这是第一部以动画方式制作的纪录片。

温瑟·麦凯的成功是具有象征意义的。他以自己作为漫画家的修养和积累,开创了一种重视角色的塑造、故事结构和通俗趣味的新型动画创作模式。在麦凯之后,美国的动画家们开始走上了一条与他们的欧洲同行截然不同的道路。一个属于新大陆的卡通时代就要到来了。

2. 黄金时代的动画帝国

与美国漫画业一波三折的发展历程相比,同时期的美国动画业却始终保持着强劲的发展势头。而要回顾这段历史,就不能不提到沃尔特·迪斯尼和他的迪斯尼公司。

事实上,在沃尔特·迪斯尼之前,美国已经拥有了不少杰出的动画家,但是作为后来者的沃尔特却是真正促使美国动画业走向飞跃的人。因此,我们有足够理由认为“沃尔特·迪斯尼是动画史上的第一位大师”。

1923年,年仅22岁的沃尔特·迪斯尼告别了故乡堪萨斯,动身前往好莱坞寻求发展。那时的好莱坞是一片创业的热土,而此时的电影仍处在默片阶段,至于动

画片也只不过是摆在电影开演前的助兴节目而已。在那里,他白手起家,以仅有的3200美元注册成立了“迪斯尼兄弟动画制作公司”。在沃尔特来到好莱坞的这一年,他完成了自己的第一部动画作品——由真人和动画人物合演的无声动画片《爱丽丝在卡通国》。

在好莱坞的最初几年中,沃尔特·迪斯尼和他的公司渐渐地站稳了脚跟,但是在1927年,沃尔特遭受了他事业上的第一个沉重的打击。这年,他创作的第一个广受欢迎的卡通人物“幸运兔奥斯华”被发行公司用欺骗的手段夺走,公司因此几乎陷入绝境。恼火而无奈的沃尔特·迪斯尼踏上了返回故乡堪萨斯的列车。然而,正是在这次返乡的旅途中,他的头脑中出现了一只活泼可爱的小老鼠。后来他的夫人给这个崭新的卡通形象取了个响亮的名字“Mickey Mouse”。这就是日后享誉世界、为各个国家的儿童所喜爱的卡通明星——米老鼠。

米老鼠的出现,固然为迪斯尼公司提供了一笔巨大的无形资产。然而,要使米老鼠和它的伙伴们成为人见人爱的超级明星,迪斯尼公司还必须要有新颖的制作理念。而新理念的核心就是重视剧情的设计和不断创新。

在迪斯尼之前,动画片作为普通电影放映前的垫场节目,往往只看重视觉效果而不太注意故事情节的安排。迪斯尼的米老鼠系列则反其道而行之,在制作的初期就对作品的情节进行周密的安排,让短短七八分钟的小片子变得非常引人入胜,再加上制作精良的画面,迪斯尼的动画片一下子就甩掉了几乎所有的竞争对手。

除了先进的创作理念,对创新的敏感是迪斯尼的另一张王牌。20世纪20年代中后期,电影告别了无声时代,有声电影的出现引发了整个电影业的革命。沃尔特·迪斯尼敏锐地察觉到了变革的来临,开始尝试制作有声动画片。1928年11月18日,作为电影史上的第一部音画同步的有声动画片——《汽船威利号》在纽约市的殖民大戏院隆重首映,并取得成功(如图1-5-1-7)。

图 1-5

图 1-6

图 1-7

到了1932年,迪斯尼又推出了第一部彩色动画片《花与树》。除了预料之中的轰动之外,它也为迪斯尼赢得了奥斯卡动画短片奖。五年后,即1937年,迪斯尼耗费数年时间精心打造的第一部全动画卡通剧情片《白雪公主》上映。这是一部划时代的动画片,具有里程碑的意义。而且因为这部作品所取得的巨大商业成功,使得迪斯尼的制作计划开始向长片倾斜(如图1-8、1-9)。

图 1-8

图 1-9

紧接着,迪斯尼公司连续推出了《木偶奇遇记》和《幻想曲》两部动画长片。其中,《幻想曲》更是被视为现代动画片的经典之作,推出伊始便获得了广泛赞誉。在不断推出新作的同时,迪斯尼的卡通明星阵容也不断扩充,除了米老鼠之外,米妮(Minnie)、布鲁托(Pluto)、高菲(Goofy)和唐老鸭(Donald Duck)等新形象也陆续出现在了迪斯尼的动画片中。伴随着不断涌现的优秀作品和卡通明星,迪斯尼公司终于在20世纪40年代初确立了它在卡通帝国中的霸主地位。

对于整个美国动画业而言,迪斯尼的成功具有巨大的示范和推动作用。由于动画市场的扩展,许多新动画公司如雨后春笋般纷纷成立,此时的好莱坞已经是全美、乃至全世界动画业的中心了。凡·伯伦制片厂就是这些新动画公司中的一员,在它的旗下同样聚集了一批优秀的青年动画家。

在20世纪30年代后期,这家公司推出了著名的系列动画片《汤姆猫和杰瑞老鼠》(Tom and Jerry),并获得成功。另一家有影响的动画制作机构是华纳制片公司在1934年创立的动画部,主要作品包括:《猪豆子》

(Porky and Beans)、《达菲鸭》(Daffy Duck)、《邦尼兔》(Bugs Bunny) 等系列动画片。与迪斯尼的米老鼠一样,它们也都是尽人皆知的卡通明星。

然而,在迪斯尼辉煌的成功里,危机也在悄然孕育着。成立之初的迪斯尼公司,以艺术和创造为信条网罗了大批一流的动画人才。但是,随着公司的不断发展壮大,迪斯尼的艺术风格也逐渐趋于固定,迎合观众和市场需求成为了节目制作的基础和前提。更重要的是,迪斯尼的员工越来越感到,公司的繁荣并没有给他们带来预期的收入增长,不满情绪开始在迪斯尼的内部蔓延。

虽然经历了许多波折,但是沃尔特·迪斯尼和他的公司依然是那个时代无可辩驳的成功者。今天的迪斯尼已经成为了世界性的“娱乐王国”,这也从另一个角度证明了沃尔特的理想和成功是超越时代的。

总而言之,在这一时期,无论是美国的漫画业还是动画业,都取得了长足的发展。值得注意的是,在这个发展过程中,围绕着卡通产品,美国的娱乐产业形成了一套完整的商业运作体系,实现了卡通自身发展的良性循环。而“美式卡通”也正是以此为基础,才得以实现它在全球范围内的扩展,成为了一股不容小视的文化力量。

3. 新浪潮的勃兴

在第二次世界大战前后,虽然欧美卡通产品依然占据着世界卡通市场的主流,但是由于经济社会和大众文化的变革,卡通艺术在全球范围内的发展,也呈现出前所未有的全方位、多元化的发展态势。不可否认的是,一股卡通业的新浪潮正在兴起,并将席卷全世界。

就在美国的动画家们尽情享受“黄金时代”的时候,欧洲的动画家们却依然执著于试验与艺术化的道路。这从两者对于同步声音技术的运用上就可见一斑。在美国,人物声音主要用来展现角色的特征和个性;而在欧洲,声音效果却被用来作为实验的“素材”。

事实上,欧洲的动画家几乎将动画片中的画面和音效之间的配合发挥到了极致。这些有益的尝试与探索,极大地丰富了动画片的表现手法,对动画艺术的发展进步起到了推动作用。但是,动画片毕竟是一种需要高投入的文化产品,如果没有完整的产业链条支撑就很难做大做强。随着美国动画片的大举进入,欧洲本土的实验动画也逐渐地凋敝下去。

也许没有人会想到,第二次世界大战的爆发给了欧洲动画业一次“中兴”的机会。由于大战的影响,原本连成一片的世界卡通市场被分割成了若干块,客观上刺激了各国卡通业的独立发展。同时,因为许多国家的政府都把动画片作为战争动员和宣传的重要手段,

所以开始出现了以政府投资来扶植本国动画业发展的局面。

在战时的英国,新成立的“哈拉斯和巴契乐”动画公司受英国当局的委托,前后共制作了七十多部支援战争的动画宣传短片。这些短片在英国各地的影院和剧场里放映,对鼓舞英国人民的斗志起到了积极的作用。类似的“战争动画”,也曾经出现在美国、日本等国家里。战后,虽然不必再将动画片作为战争动员的手段,但是它依然是一种重要的宣传媒体,因而受到政府和民间机构的广泛重视。动画片作为一种媒介被运用在公众关系、企业广告、文化教育,乃至政治竞选等方面。这使得欧洲的动画业找到了新的支点。

与西欧国家相比,东欧和前苏联的动画业稍显滞后,但却有着属于自己的风格和体系。亚历山大·巴斯克金、布拉姆帕格姊妹等都是苏联动画界的杰出代表。其中,布拉姆帕格姊妹在1925年完成了《中国烽火》,更是为中国观众所熟知。虽然有的西方评论家认为俄国的动画片过于刻板,但是从总体上看,苏联的动画家还是从本国的丰富文化遗产中发掘了大量优秀的素材,拍摄出了不少优秀的动画作品。

4. 二战后的欧美动画

战后的美国动画界,迪斯尼公司的霸主地位仍然无人能敌。在整个20世纪50年代,迪斯尼公司先后推出了《仙履奇缘》、《爱丽丝梦游仙境》、《小飞侠》等童话故事题材作品,不但延续了迪斯尼动画的口碑,而且取得了良好的票房业绩。不过,迪斯尼并没有为成功而陶醉,反而不断摸索创新(如图1-10、1-11)。

图1-10

图 1-11

图 1-12

他们先后推出了全真人演出的《金银岛》，以现实社会作为动画场景的《小姐与流氓》，以动物角色为主角的《101 忠狗》，还有改编自历史传奇的《石中剑》等等。在 1964 年，迪斯尼公司推出了真人表演与动画相结合的电影《欢乐满人间》，一举夺得十三项奥斯卡年度最佳提名。这一切都表明，迪斯尼仍然是一家拥有良好创新能力的动画企业（如图 1-12）。

在动画领域取得成功的同时，沃尔特又大胆地率领他的公司进军游乐场业。1955 年，沃尔特在位于西

海岸的洛杉矶，建立了世界上第一座主题公园——迪斯尼乐园。时至今日，分布在世界各地的迪斯尼乐园，已经成为了全世界热爱卡通的人们心中永远的乐土。

就在像迪斯尼这样的老牌动画企业坚持传统动画理念的同时，以 UPA 为代表的小型动画企业则开始尝试“有限动画”的制作理念。他们不再追求类似迪斯尼动画片的那种高成本、大制作的华丽场景，转而采用低成本的制作策略，并通过故事情节的精心设计和音响效果来弥补视觉上的不足。

事实证明，这种前卫的理念是有价值的。特别是在电视作为崭新的大众传媒兴起之后，原本在电影院中放映的动画片，和其他类型的影片一样受到了强大的冲击。而凭借着“有限动画”的理念，动画片开始逐渐适应电视节目的播出要求，进而成为各大电视台争夺收视率王牌节目。随着电视动画片市场的扩大，几乎所有的动画公司都把主要精力转向了电视动画的制作，电视机里的动画世界也因此而变得绚丽多彩。

5. 欧美动画家

图 1-13

(1) 沃尔特·迪斯尼（如图 1-13）

1901 年 12 月 5 日，沃尔特·迪斯尼生于美国芝加哥的一个农民家庭。原来只是一个卖报少年，最大的愿望就是成为一位艺术家。第一次世界大战爆发后，17 岁的沃尔特·迪斯尼中断了他的高中学业，参军入伍，成为一名野战救护车驾驶员。

1919 年战争结束，沃尔特·迪斯尼回到堪萨斯市，开始为动物卡通作广告。1922 年，他成立了自己的动画创作室。1925 年 7 月，他和哥哥罗伊建立了赫伯龙制片厂，1926 年把“迪斯尼兄弟公司”改名为“沃尔特·迪斯尼公司”。1955 年，沃尔特·迪斯尼亲自开办