

Encyclopedia of Animation Art
动画艺术辞典

孙立军 主编

中国电影出版社



动画艺术辞典

Encyclopedia of Animation Art

孙立军 主编



 中国电影出版社

2016 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

动画艺术辞典/孙立军, 王昊主编. —北京: 中国电影出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 106 - 04551 - 7

I. ①动… II. ①孙… ②王… III. ①动画—绘画技法—词典 IV. ①J218. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 224227 号

责任编辑: 杜若冰

封面设计: 春 香

版式设计: 思 嫚

责任校对: 美 玉

责任印制: 张玉民

动画艺术辞典

孙立军 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880 × 1062 毫米 1/32

印张/22 字数/1000 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04551 - 7/J · 1894

定 价 68.00 元

本成果系

2012年度北京市教委科研项目“学科与研究生教育－重点学科－戏剧影视学（国重）”（编号：PXM2012_014220_000146）最终成果之一；

北京影视艺术研究基地2012年度“重点支持科研项目”最终成果之一；

2012年度北京市教委“科研基地—科技创新平台—中国影视学术创新理论”项目最终成果之一；

北京市教委重点课题“文化艺术学科建设”支持项目最终成果之一；

北京市重点学科“电影学”建设支持最终成果之一。

《动画艺术辞典》编纂委员会

主 编:孙立军

副主编:王 昊

顾 问:严定宪 余为政 张松林 段孝萱 胡进庆 钱运达
黄玉珊 凯文·盖格

编 写 (按姓氏笔画为序):

马 华	王 昊	王 钢	王乃真	王玉琴	冯 文
卢 斌	叶 风	刘 嫻	刘 阔	刘跃军	孙 悦
孙 聪	陈廖宇	何 澄	李 亮	李剑平	李晓彬
吴冠英	周 越	秦 娜	晓 欧	徐 铮	曹小卉
黄 勇	黄 颖	梅法钗	隋津云	魏 微	

整 理 (按姓氏笔画为序):

万方昱	王 梦	王一琳	王力格	田 源	刘炳萨
刘梦雅	刘豫格	牟 一	孙 一	孙 平	朱 江
陈叶子	沈永亮	苏高峰	吴亚杰	张 璋	罗 殷
庞亚美	姜 荷	祖若曦	顾 杨	徐小宇	

前言

人类科学技术不断发展,1895年电影诞生,动画电影随后也诞生了。时光荏苒,时至今日动画电影已经走过了百余年的历史。

纵向来看,动画电影在这百余年的发展,自身不断进行着风格、技术上的探索和革新。当初的简单影像已经逐步被今天精美绝伦的画面所代替。计算机动画的出现,给创作者带来了更大的创作空间,也让无数观众为之痴迷。横向来看,全世界各国各地区的动画产业也秉持着自身的风格特点在不断发展,20世纪一二十年代的欧洲独立制作动画,三四十年代的迪斯尼动画,七八十年代的日本动画,都是动画电影在世界各地发展的亮点。中国动画也拥有过辉煌的时代,一度被称为“中国学派”,在动画理论上颇有自己的建树。

动画电影是一种高浓缩的介质,把许许多多有趣的、美好的、真实的或是虚拟的事物包含在一个特定的时间和空间里。可以说目前没有任何一种视觉艺术能够比动画更具有想象力和表现力,因为动画能够轻易地使时间倒流,使空间变形,使艺术家们自由地、没有任何障碍地表达出自己的想法。然而,要全面掌握动画,自由驾驭动画,随意发挥想象的空间并不是一件很容易的事。学动画,做动画,就要使自己学会做编剧、导演、摄影、表演、录音、美术等一系列工作,学会如何把事件发展成一个完整的故事,如何去塑造和表现影片中角色的性格,如何选择适合自己的媒介和技术,如何恰当合理地运用镜头和视听语言等。在做动画片之前,首先要有一个故事,之后需要画出故事板,建立故事中各个事件和角色动作的时间架构,并把角色状态和位置关系细节化。动画是时间的艺术,对时间的掌握是动画的灵魂所在。针对动画的工艺流程,本书对动画艺术知识点和动画技术的各个环节,均进行了较为完善的阐述。

另一方面,如今计算机技术已经得到了广泛的应用,而且立体技术也在加速向更高端的虚拟现实发展。以前的历史沿革和旧技术似乎已经失

去往日的光彩,然而,我们却意识到那些只会平庸地操作软件而对动画历史和技术原理缺乏系统了解的动画制作人员是不合格的。所以,本书除了阐述动画技术知识之外,还系统地介绍了世界动画的发展历史和国内外动画优秀作品,可以说是一部动画电影的“编年史”。

本书是我国第一部动画艺术方面的综合工具书,系统全面、科学完备地梳理了动画的相关知识,作为动画创作理论的综合工具书,本书的目的是为读者提供动画创作的完备理论知识和必备的艺术修养。本书包括了动画艺术史、动画电影电视理论、动画制作技术、动画常用术语、动画市场及预算、动画制作机构、动画软件、各国动画院校及动画教育、中外电影展及影视评奖、中外影视机构及政策法规、中外影视动画报刊等几大方面,系统介绍反映了中外动画的全貌和动画艺术的发展状况,对于读者开拓视野、学习和了解经典动画片的精髓、了解动画大师奋斗历程、分析和借鉴成功的经验、启迪智慧、勇于创新大有益处。

本书内容丰富、深浅适度,适用于所有动画爱好者和动画从业者,也可以作为大中专院校相关专业及各种社会培训机构的辅导工具。

相信本书的出版对大家系统学习动画的历史和发展大有裨益!



凡 例

1. 本辞典是一部动画艺术方面的综合工具书,反映中外动画的全貌和动画艺术的发展状况。
2. 本辞典共设 16 个分类,以便读者了解动画艺术各学科的概貌。
3. 本辞典根据专科辞典定位收词,以“基础、重点、全面、实用”为收词原则,以查检率和信息量为重要收词依据。
4. 一个词条如含有多层意思,则用①②③等分项解释。
5. 关于各章词条的编排,中国动画艺术、世界动画艺术、动画软件按中文音序排列,中外电影展及影视评奖按地域排列,其余部分均为随机排列。
6. 外国人名、片名、书名及其他专用名词术语尽可能采用通用译法。
7. 一个词目的内容涉及其他词目并需由其他词目的释文补充的,采用“参见”方式。

总 目

前 言	(1)
凡例	(3)
分类目录	(5)
正文	(1)
后记	(655)

分 类 目 录

动画艺术史

世界动画电影简史..... 1

中国动画电影简史 11

中国动画艺术

中国动画家

阿达..... 14
白浪..... 14
包蕾..... 14
曹小卉..... 15
常光希..... 15
常虹..... 15
陈波儿..... 15
陈家奇..... 16
陈三伟..... 16
陈士宏..... 16
陈向农..... 16
崔世昱..... 16
戴铁郎..... 17
丁海祥..... 17
段佳..... 17
段孝萱..... 18
方明..... 18
方润南..... 18

何玉门..... 18
贺梦凡..... 18
胡进庆..... 19
胡雄华..... 19
胡兆洪..... 19
黄军..... 19
黄心渊..... 20
黄玉郎..... 20
贾否..... 20
蒋采凡..... 20
金复载..... 21
金国平..... 21
金近..... 21
靳夕..... 21
来栋敏..... 22
李耕..... 22
李剑平..... 22
李克弱..... 22
廖祥忠..... 23
林超..... 23
林文肖..... 23
凌纾..... 23
刘左峰..... 24
卢永强..... 24
路盛章..... 24
马克宣..... 24
梅法钗..... 24
孟军..... 24
欧阳宇平..... 24
浦稼祥..... 25

钱家骏	25
钱家骅	25
钱运达	25
秦明亮	25
曲建方	26
任溶溶	26
孙立军	26
孙哲	27
唐澄	27
特伟	27
万超尘	28
万古蟾	28
万籁鸣	28
王柏荣	29
王钢	29
王宏	29
王启中	30
王强	30
王树忱	30
王小棣	30
王英	31
邬强	31
吴冠英	31
吴建荣	31
吴应炬	31
晓欧	31
肖永亮	32
严定宪	32
阎善春	32
杨登云	32
姚光华	33
尤磊	33
游涌	33
余培侠	33
余为政	33
虞哲光	33
曾伟京	34
詹同	34
张松林	34

张天晓	34
章超群	34
赵泽修	35
钟泉	35
周凤英	35
周克勤	35
周忠凯	35
朱佑兰	36

中国动画片简介

中国动画片片目

《阿凡提的故事》	36
《阿贵槌你哦》	36
《阿龙和莉莉》	36
《哀溺》	36
《安宁》	36
《八百鞭子》	36
《八仙与跳蚤》	36
《拔萝卜》	36
《白鸽岛》	36
《白雪公主与青蛙王子》	36
《小狐狸的枪和炮》	36
《百鸟衣》	37
《半夜鸡叫》	37
《笨狗熊》	37
《冰上遇险》	37
《冰淇淋太阳》	37
《博士蛙》	37
《补票》	37
《不怕冷的大衣》	37
《不射之射》	37
《采蘑菇》	37
《曹冲称象》	37
《草原英雄小姐妹》	37
《草人》	37
《差不多》	37
《超级肥皂》	37
《超蛙战士》	37
《长发妹》	37

《出发之前》	37	《飞来祸》	39
《除夕的故事》	37	《方脸爷爷和圆脸奶奶》	39
《吹鼓手》	38	《放学以后》	39
《春天里的歌》	38	《福娃奥运漫游记》	40
《春天里的小田鼠》	38	《高女人和矮丈夫》	40
《瓷娃娃》	38	《歌唱总路线》	40
《刺猬背西瓜》	38	《歌声飞出五指山》	40
《聪明的笨小猪》	38	《咕噜先生》	40
《聪明的鸭子》	38	《咕咚来了》	40
《大战千年虫》	38	《孤独的小猪》	40
《大林和小林》	38	《孤独的莉里》	40
《大闹画室》	38	《怪老头儿》	40
《大红花》	38	《龟猴分树》	40
《大红鹰》	38	《国货年》	40
《大萝卜》	38	《过猴山》	40
《大扫除》	38	《过桥》	40
《大花和小花》	38	《狗侦探》	40
《大气球》	38	《果宝特攻》	40
《大盗贼》	38	《海力布》	40
《大角牛梦工场》	38	《好朋友》	40
《大耳朵图图》	38	《好猫咪咪》	40
《带响的弓箭》	39	《鹤的传说》	40
《蝶双飞》	39	《黑猫警长》	40
《登月之旅》	39	《黑公鸡》	40
《等明天》	39	《黑熊奇遇记》	41
《雕龙记》	39	《红石峰》	41
《的笃小和尚》	39	《红军桥》	41
《电子将军》	39	《红云崖》	41
《丁丁梦游记》	39	《红领巾》	41
《丁丁战猴王》	39	《红鼻子》	41
《丁铃铃》	39	《猴子钓鱼》	41
《东海小哨兵》	39	《猴子捞月》	41
《东郭先生》	39	《葫芦兄弟》	41
《冬天里的小田鼠》	39	《葫芦小金刚》	41
《冬冬和瓜瓜》	39	《湖上歌舞》	41
《动物狂欢节》	39	《狐狸打猎人》	41
《斗鸡》	39	《狐狸送葡萄》	41
《渡口》	39	《狐狸分饼》	41
《独木桥》	39	《蝴蝶泉》	41

《胡僧》	41	《快乐的数字》	43
《画廊一夜》	41	《快乐的买买提》	43
《画像》	41	《快乐奔跑》	43
《环游地球八十天》	41	《快乐东西》	43
《黄金梦》	42	《邈邈大王奇遇记》	43
《皇帝梦》	42	《魁拔》	44
《回声——小兔淘淘的故事》	42	《兰花花》	44
《火把节》	42	《蓝骨》	44
《火焰山》	42	《狼来了》	44
《火红的岩标》	42	《崂山道士》	44
《火童》	42	《劳拉的星星在中国》	44
《机智的山羊》	42	《老狼请客》	44
《集体有余》	42	《老虎学艺》	44
《济公传奇》	42	《老鼠嫁女》	44
《济公斗蟋蟀》	42	《老猪选猫》	44
《夹子救鹿》	42	《老虎装牙》	44
《假如我是武松》	42	《李科长巧难炊事班》	44
《娇娇的奇遇》	42	《连升三级》	44
《娇娇与晶晶》	42	《莲花公主》	44
《京娃儿与兔儿爷》	42	《两张布告》	44
《金色的大雁》	42	《两只小孔雀》	44
《金色的海螺》	42	《芦荡小英雄》	44
《金币国游记》	42	《路边新事》	44
《金猴降妖》	42	《鹿铃》	44
《精诚团结》	42	《鹿和牛》	44
《镜花缘》	43	《鹿女》	45
《九色鹿》	43	《萝卜回来了》	45
《倔强的凯拉班》	43	《马头琴的故事》	45
《骏马飞舞》	43	《马蜂窝》	45
《开心小镇》	43	《妈妈请休息》	45
《开心果》	43	《蚂蚁和大象》	45
《砍柴姑娘》	43	《麻雀选大王》	45
《看门的黑狗》	43	《盲女与狐狸》	45
《恐龙学校》	43	《猫与鼠》	45
《孔雀公主》	43	《猫咪小贝》	45
《孔雀的火焰》	43	《没头脑和不高兴》	45
《孔子》	43	《没牙的老虎》	45
《库尔勒香梨》	43	《眉间尺》	45
《快乐家家车》	43	《美丽的小金鱼》	45

《美猴王》	45	《日月潭》	47
《蜜蜂与蚯蚓》	45	《三十六计奇遇记》	47
《喵喵是谁叫的》	45	《三只狼》	47
《灭妖记》	45	《三毛流浪记》	47
《漠风》	45	《三毛流浪记》	47
《魔方大厦》	45	《三只蝴蝶》	47
《母鸡搬家》	45	《三十六个字》	47
《木头姑娘》	45	《三只小狐狸收西瓜》	47
《牧羊少年》	46	《伞》	48
《牧童与公主》	46	《森林之王》	48
《梦里人》	46	《森林里的金月亮》	48
《马拉松王子》	46	《森林小鸟和我》	48
《摩尔庄园冰世纪》	46	《山伢子》	48
《南郭先生》	46	《山羊回了家》	48
《南瓜车》	46	《山羊和狼》	48
《哪吒传奇》	46	《三国演义》	48
《哪吒与钛星人》	46	《善良的夏吾冬》	48
《女娲补天》	46	《谁唱得最好》	48
《农家乐》	46	《谁的本领大》	48
《蜗牛过生日》	46	《谁怕谁》	48
《怕羞的黄莺》	46	《谁是冠军》	48
《胖嫂回娘家》	46	《神笔》	48
《皮皮的故事》	46	《神笛》	48
《霹雳贝贝》	46	《神马与腰刀》	48
《泼水节》	46	《石榴街》	48
《旗旗号巡洋舰》	46	《石狮子》	48
《七色花》	46	《石头伯的信》	48
《奇怪的病号》	46	《十二生肖的故事》	48
《奇怪的球赛》	46	《十三号地门》	48
《奇异的蒙古马》	47	《试航》	48
《钱……》	47	《舒克和贝塔》	49
《强者上钩》	47	《鼠与蛙》	49
《桥下拾履》	47	《摔香炉》	49
《琴岛和海尔》	47	《水鹿》	49
《擒魔传》	47	《四点半》	49
《秦时明月》	47	《四只小野鸭》	49
《蚰蚰》	47	《丝腰带》	49
《人参果》	47	《孙悟空大战二郎神》	49
《人参娃娃》	47	《少林海宝》	49

《少年狄仁杰》	49	《小鸭嘎嘎》	51
《赛尔号之寻找凤凰神兽》	49	《小哥儿俩》	51
《抬驴》	49	《小白鸽》	51
《太阳和小客人》	49	《小八路》	51
《太空饭店》	49	《小林日记》	51
《唐诗故事》	49	《小猫钓鱼》	51
《螳螂捕蝉》	49	《小平与小安》	51
《淘气的金丝猴》	49	《小葫芦历险记》	51
《特别车队》	49	《小熊的旅行》	51
《天才杂技演员》	49	《小猴与白胖》	51
《天堂乐园》	49	《小燕子》	51
《天天好习惯》	49	《小溪流》	51
《兔侠传奇》	49	《小红脸和小蓝脸》	51
《网》	50	《小八戒》	51
《未雨绸缪》	50	《小明星》	52
《瓮中捉鳖》	50	《小狐狸》	52
《我的朋友小海豚》	50	《小裁缝》	52
《骑牛难下》	50	《小鹅与红房子》	52
《我知道》	50	《红气球》	52
《乌龙院》	50	《小小英雄》	52
《乌鸦为什么是黑的》	50	《小钉子》	52
《巫婆、鳄鱼、小姑娘》	50	《小黄鹂的故事》	52
《西游记》	50	《小和尚——游方僧》	52
《西岳奇童》	50	《小松鼠理发师》	52
《西瓜炮》	50	《小松鼠月亮》	52
《西游漫记》	50	《小牛向前冲》	52
《象不象》	50	《谢谢小花猫》	52
《小精灵灰豆》	50	《新西游记》	52
《小贝一家》	50	《新装的门铃》	52
《小号手》	50	《猩猩探长》	52
《小玛莎和大熊》	50	《幸福掌握在你手中》	52
《小神仙和小仙女》	50	《熊猫百货商店》	52
《小蛋壳》	51	《选美记》	52
《小蝌蚪找妈妈》	51	《雪狐》	52
《小黄鹂学唱歌》	51	《雪狮子》	52
《小老虎》	51	《学问猫教汉字》	52
《小鲤鱼跳龙门》	51	《学仙记》	53
《小蜗牛过生日》	51	《血钱》	53
《小熊猫学木匠》	51	《喜羊羊与灰太狼》	53

《牙刷家族》.....	53	《12 只蚊子和五个人》	55
《妖树与松鼠》.....	53	部分中国动画片简介	
《野外的遭遇》.....	53	《阿笨猫》.....	55
《夜半怪声》.....	53	《白鸽岛》.....	55
《一幅僮锦》.....	53	《宝莲灯》.....	55
《一只鞋》	53	《宝葫芦的秘密》.....	55
《一棵大白菜》.....	53	《饼干警长》.....	56
《一夜富翁》.....	53	《大闹天宫》(上、下集)	56
《一半儿》	53	《大闹天宫》3D	56
《隐身探长》.....	53	《大头儿子和小头爸爸》.....	56
《有求必应》.....	53	《大耳朵图图》.....	56
《渔童》	53	《弹珠传说》.....	57
《愚人买鞋》.....	53	《福娃奥运漫游记》.....	57
《鱼盘》	53	《果冻三剑客》.....	57
《鹬蚌相争》.....	53	《果宝特攻》.....	57
《园园和机器人》.....	54	《海尔兄弟》.....	57
《园园的奇怪旅行》.....	54	《哈哈镜花缘》.....	57
《战旗似火》.....	54	《哼哼》	57
《张飞审瓜》.....	54	《虹猫蓝兔七侠传》.....	57
《掌中戏》	54	《浑元》	58
《长在屋里的竹笋》.....	54	《欢笑满屋》.....	58
《长了腿的芒果》.....	54	《骄傲的将军》.....	58
《长大尾巴的兔子》.....	54	《金猴降妖》.....	58
《真假李逵》.....	54	《葫芦兄弟》.....	58
《争执》	54	《精灵世纪》.....	59
《纸人捣乱记》.....	54	《可可心一家人》.....	59
《纸人国》	54	《开心小镇》.....	59
《智斗乌鸦》.....	54	《快乐奔跑》.....	59
《中华传统美德》.....	54	《孔子》	59
《中国文字演变》.....	54	《魁拔》	59
《种树》	54	《蓝皮鼠大脸猫》.....	60
《猪八戒吃西瓜》.....	54	《牧笛》	60
《主课》	54	《梦里人》.....	60
《捉迷藏》	54	《哪吒闹海》.....	60
《自古英雄出少年》.....	54	《哪吒传奇》.....	60
《自作自受》.....	54	《秦时明月》.....	61
《嘴巴、耳朵和眼睛》	55	《山水情》.....	61
《藏獒多吉》.....	55	《麦兜的故事》.....	61
《1 的旅程》.....	55	《麦兜菠萝油王子》.....	61

《麦兜响当当》	61
《马拉松王子》	62
《三个和尚》	62
《天书奇谭》	62
《铁扇公主》	62
《兔侠传奇》	62
《天天好习惯》	63
《我为歌狂》	63
《西游记》	63
《小兵张嘎》	63
《西西、瓜瓜历险记》	63
《小虎还乡》	63
《小糊涂神》	64
《喜羊羊与灰太狼》	64
《侠岚》	64
《月亮街》	64

世界动画艺术

动画艺术史上的第一

第一部动画片	65	第一部英国制作的胶片录音有声影片	66
第一部利用逐格拍摄技术使无生命的物像造成活动错觉的影片	65	第一部欧洲制作的大型剪影电影	66
第一部有记录的动画片	65	最受欢迎的动画角色	66
第一部英国动画片	65	第一部使用彩色胶片拍摄的动画片	66
第一部动画系列电影	65	第一部有声彩色动画片	67
第一部带故事性的动画	65	第一部沃尔特·迪斯尼的彩色动画片	67
第一个职业动画片制作者	65	第一部获得奥斯卡动画短片奖的影片	67
第一个动画电影制片厂	65	著名动画角色唐老鸭第一次登上银幕	67
第一部剪影电影	66	第一部彩色动画剧情片	67
第一部彩色动画片	66	第一部使用动画摄影机拍摄的动画片	67
第一部大型动画片	66	英国第一部大型动画片	67
美国第一个固定的动画人物	66	第一部使用电子控制的木偶电影	67
美国第一部动画纪录片	66	第一部立体动画片	67
第一部木偶电影	66	第一部电脑立体动画片	67
第一部全部对白动画片	66	英国第一部商业性发行的大型动画片	67
第一部有声动画片	66	第一部宽银幕动画片	67
第一部在影院放映的有声动画片	66	最长的美国动画片	67
		花钱最多的动画片	67
		中国第一部动画片	67
		中国第一部木偶片	67
		中国第一部剪纸片	67
		中国第一部水墨动画片	67
		中国第一部彩色动画片	67
		中国第一个动画研究机构	67
		世界各国动画艺术简介	
		阿尔巴尼亚	68
		阿尔及利亚	68
		阿根廷	68
		埃及	69
		爱尔兰	70
		澳大利亚	70
		奥地利	71