

动画大师 手冢治虫

Osamu Tezuka

邓进 编著

辽宁美术出版社

动画大师 手冢治虫

Osamu Tezuka

邓进 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动画大师——手冢治虫 / 邓进编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5314-6892-9

I. ①动… II. ①邓… III. ①手冢治虫 (1928—1989) —生平事迹 IV. ①K833.135.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第158999号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 9

字 数: 240千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

装帧设计: 邓 进

责任编辑: 方 伟

责任校对: 吕佳元 吕 雪 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-6892-9

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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

序 言

在世界动漫发展史中，美国、日本都是现代动漫大国，在对世界动漫的发展与推动中扮演着重要的角色。虽然日本在20世纪早期受迪士尼动画的影响，但在第二次世界大战之后，日本动漫市场的迅速发展推动了整个日本动画、漫画行业的繁荣，并且日本有后来者居上之势，成为国际上动画、漫画设计制作的重要生产国。而日本家喻户晓的手冢治虫功不可没。手冢治虫是日本第一位导入助手制度与企业化经营的漫画家，在他长达43年的漫画生涯中，创作超过600部、15万页的漫画作品，发行漫画单行本1亿册以上；并参与制作了60部动画电影以及TV动画，其中包括日本第一部多集黑白TV动画《铁臂阿童木》、第一部彩色多集TV动画《森林大帝》。因此，他被人们称为“漫画之神”“日本现代漫画之父”“日本动画之父”。即使个别动漫创作者对手冢治虫有负面评价，也不能否定他对日本动漫界的影响，因为日本几乎所有的动漫创作者都曾受到手冢治虫作品的启蒙。虽然手冢治虫没有纯艺术的学习背景，漫画技巧也不是尽善尽美，但他作品中折射出的“对生命的尊重，对心灵深度的思考”却在那个年代创作的作品里是一种全新的尝试，经过历史的沉淀与市场的验证，得到了世界的认可与喜爱，他取得了巨大的成功。因此，他在日本的现代动画、漫画发展中起到至关重要的作用，有奠基人、先驱者的影响力，也是日本动漫界的精神领袖。

1947年，19岁的手冢治虫借助当时日本风靡一时的“赤本漫画”，发表了他平生最重要的漫画作品《新宝岛》。在作品里，他借用电影拍摄中常用的变焦、广角、俯视等手段，甚至采用电影分

镜等手法来绘制画面；并发明了表示速度的运动轨迹线、变形拉长等技巧，配以电影字幕一样的拟声词，使绘本里的人物都“动”了起来。这是一次划时代的进步，也被人们视为“日本式连环画”。《新宝岛》刚进入漫画市场，便引起人们极大的兴趣，销售量突破40万册，这在日本当时的图书出版业是一个极为惊人的数字，甚至连日本著名漫画家石森章太、世川广志等人在回忆时都说：“《新宝岛》就是他们决心投身动漫创作的全部理由。”可见手冢治虫的《新宝岛》在日本的影响力，手冢治虫也因此走上了职业漫画家的道路。他在1951年开始连载《铁臂阿童木》，并再次轰动日本动漫市场，成为日本当时漫画创作者的佼佼者。1953年，他连载了日本第一部面向少女的漫画《缎带骑士》，奠定了日本少女漫画的意识形态基础，也是世界公认的第一部少女漫画。手冢治虫在此提出了一种针对不同人群制作不同取向的漫画的想法，在日本漫画史上，这又是一座里程碑。从那之后，日本漫画分出了少年、少女、成人、中性、SF(科学幻想)等细分类别，日本漫画的高度产业化便从此拉开序幕。1973年，手冢治虫在人生低潮期连载了《怪医黑杰克》。这部作品以高超的叙述方式和叛逆不羁的超现实主义幻想，成功地打破了早期新漫画的种种教条和框架，使其成为日本漫画界不朽的杰作，与永井豪的《恶魔人》、池田理代子的《凡尔赛玫瑰》并称为20世纪70年代三大漫画作品。《怪医黑杰克》也是世界上第一部成功的医学漫画，开启了此后医学漫画的先河，手冢治虫也因此被称为“医学漫画鼻祖”。手冢治虫一生创作了大量的漫画作品，取得了至高的成就，就像他的漫画作品《火鸟》，至今还被普遍认为是日本漫画界最高杰作，广受好评。

1961年6月，手冢治虫拿出了大部分的积蓄，成立了自己的动画公司——虫制作，新团队首先创作了《某个街角的故事》和《男人》两部作品，自此，手冢治虫开始了自己漫画与动画并肩而行的制作生涯。并于1963年制作发行了日本第一部黑白TV动画《铁臂阿

童木》，在富士电视台获得30%的高收视率，创下日本历史动画收视率纪录。1967年制作发行了面向少女的TV动画《缎带骑士》。20世纪60年代末，日本的动画市场格局发生了极大的变化，新兴的动画公司或者是制作坊以不同的价格与多样灵活的经营方式打破了传统的格局，“虫制作”也因为财务和管理困难陷入危险，公司开始制作与手冢治虫作品无关的动画，手冢治虫感觉这渐渐偏离了他当初的目的。1968年，他创立了漫画制作公司株式会社手冢制作公司——手冢株式会社致力于生产他自己的漫画，而虫制作公司负责管理漫画版权。与此同时，手冢治虫还探索性地创作了他的“成人动画三部曲”——《一千零一夜》《埃及艳后》《悲伤的贝拉多娜》。这三部动画长片都改编自历史故事或神话寓言，手冢治虫利用自己独特的想象力，大大拓展了动画的题材和表现手法，为动画艺术呈现出宽广的可能性。但漫画与动画并肩作战的手冢治虫将管理者与创作者两者的弊端展现得一览无余，“虫制作”在1973年因欠下3亿日元的高额债务宣布破产。然而手冢治虫没有因为管理与经营的不善将自己的艺术理念与梦想抛弃，1978年3月，手冢治虫访美，他前往环球电影制片厂工作室的时候，发现模型师罗宾·莱顿的办公室摆满了阿童木、小白狮金巴造型的动漫产品，这些动漫产品深受美国影迷的喜欢。美国之旅点燃了手冢治虫内心向往动画的火种，同年，手冢治虫制作了电视片《100万年地球之旅：班达之书》，这是日本第一部2小时的电视动画，手冢治虫由此与动画再续前缘。直到1989年手冢治虫因胃癌去世，他手上还有《青色杜马》《圣经》《我的孙悟空》等系列动画未能完成。手冢治虫的一生，不仅在主流动画领域问鼎巅峰，在非主流动画领域也是建树惊人。从“虫制作”刚刚创建，直到20世纪80年代末，手冢治虫先后创作了《一滴水》《展览会上的画》《人鱼》《跳》《男人》等实验性彩色动画短片，这些充满创新意识作品，象征着手冢治虫不断闪现的灵感火花，它们在题材、叙事结构、视觉风格以及技法等诸多

方面呈现了日本动画的另一面。在手冢治虫的领导下，日本动画逐渐走向国际，日本也从一个制作简单动画的国度变成一个具有世界影响力的动漫大国，他不仅是日本动漫发展的领军人物，也让世人从他的身上看到了日本动画积极向上的精神。

手冢治虫在日本的动漫发展史上具有里程碑式的意义，是一位划时代的大人物，他把漫画与日本传统文化、艺术、科技、医学、哲学、宗教等紧密联系起来，绘制与革新了日本的漫画形式，奠定了日本漫画快速地向世界发展的基础。同时，他以动画监制、导演、编剧、动画设计师等身份实现日本动画发展的开端，首次将故事情节连续性带入动画，创造了日本TV动画空前的繁荣。他的漫画与动画作品甚至被多国重新制作搬上银屏，拥有超大的影迷团，他无疑是一位国际上顶级的动画大师。

本书的出版得到了辽宁美术出版社的大力协助，如果没有方伟编辑的厚爱与敦促，便不能如此顺利出版。在本书编写的过程中，查阅了大量文献与中日文网站。在此，特向文献的作者表示真诚的感谢。有些精彩的片段在网络上被转载，原文作者已不可考证，在注释与参考文献中，如果有遗漏或注释不准等情况，绝非本人故意为之，深表歉意，敬请见谅。当然，在编写过程中肯定存在诸多的不足与纰漏，恳请广大同行、专家、读者朋友们批评指正。最后，对从事动画教育的教师和前辈表示敬意，对关注动画行业发展的同仁表示感谢。

编者

目 录

序 言

目 录

第一章 手冢治虫漫画人生的开端/13

第一节 手冢治虫的童年与漫画/14

- 一、快乐的乡村生活/15
- 二、金鱼宝宝小学/17
- 三、“手冢治虫”名字来由/23

第二节 绘制《原色甲虫图谱》与战争时期的生活/25

- 一、《原色甲虫图谱》/25
- 二、仁川训练中心的生活/28
- 三、大阪空袭中侥幸生还/29
- 四、蝴蝶生命历程的启示/32
- 五、《小马日记》名声大振/34

第二章 世人皆知的“漫画之神手冢治虫”/37

第一节 手冢治虫漫画之路的探索期/38

- 一、《新宝岛》成就新人漫画家手冢治虫（1947年）/39
- 二、《魔法屋敷》《地底国的怪人》《失落的世界》
《吸血魔团》（1948年）/42
- 三、《拳枪天使》《森林魔境》《有尾人》《大娃娃》
《大都会》（1949年）/45
- 四、《浮士德》《不思议之旅》《平原太平记》
《森林大帝》（1950年）/48
- 五、《未来世界》《新世界之路》《原子大使》

- 《化石岛》《人鱼皮皮》（1951年）/52
- 六、《铁臂阿童木》《洛克冒险记》《我的孙悟空》
（1952年）/56
- 七、《缎带骑士》《罪与罚》《弁庆》《太平洋X点》
《李蒙小子》（1953年）/61
- 八、《火鸟》（黎明篇）、《少年侦探》（1954年）/65
- 九、《流星王子》《大洪水时代》《地球恶魔》（1955年）/67
- 十、《火鸟》（少女版）、《莱欧物语》《旋风Z》
《虎之书》（1956年）/69
- 十一、《漫画生物学》《电影万岁》《惊奇博士》
（1958年）/72
- 十二、《魔神卡农》《喷射超少年》《零人》（1959年）/74
- 十三、《忍者猿飞》《肯恩队长》《天使之丘》（1960年）/77
- 第二节 手冢治虫漫画之路的发展期/80
- 一、《神奇少年》《蚂蚁和巨人》《第七号》（1961年）/80
- 二、《白色领航员》《勇者大丹》《铁血丝路》（1962年）/82
- 三、《新选组》《小罗普》《大X》（1963年）/85
- 四、《踉跄动物记》《直到天际》（1964年）/86
- 五、《三神奇》（1965年）/88
- 六、《狼人传说》（1966年）/88
- 七、《搜集人种》《火箭大使》《火鸟》
（黎明篇、未来篇）（1967年）/89
- 八、《火鸟》（大和篇）、《空气底下》（1968年）/91
- 九、《海王子》《21世纪冒险》《火鸟》（宇宙篇、凤凰篇）、
《多罗罗》（1969年）/92
- 第三节 手冢治虫漫画之路的巅峰期/96
- 一、《人间昆虫记》《桐人传奇》《神奇糖》

- 《魔马班帕》《我的玛丽亚》(1970年)/96
- 二、《鸟人大系》《阿常》(1971年)/99
- 二、《佛陀》《奇子》《玻璃城的记录》(1972年)/101
- 三、《帕鲁波拉》《巴伦卡一世》《怪医黑杰克》
《玲珑三勇士》(1973年)/102
- 四、《三眼神童》《英雄修马力》《短路狂想曲》
(1974年)/106
- 五、《纸堡》《下雨小僧》《原人伊西物语》
《虹之序曲》《铁的旋律》(1975年)/107
- 六、《火鸟》(望乡篇)、《神奇的独角马》《变形人》
《MW》(1976年)/109
- 七、《火鸟》(乱世篇)(1978年)/111
- 八、《吸血鬼在日本》《真、留美子、绮》(1979年)/112
- 第四节 手冢治虫漫画之路最后十年/115
- 一、《七色鹦哥》《向阳之树》(1981年)/115
- 二、《玫瑰宝剑》(1982年)/118
- 三、《三个阿道夫》(1983年)/118
- 四、《向布齐拉问好》《哥布林公爵》(1985年)/120
- 五、《火鸟》(太阳篇)、《午夜计程车》(1986年)/121
- 六、《鲁德威西B》《未来人》《新·浮士德》(1987年)/122

第三章 家喻户晓的“日本动画片之父”/125

第一节 手冢治虫的动画情结/126

- 一、《铁扇公主》的动画情结/128
- 二、《米老鼠》的动画情怀/131
- 三、意识形态上对动画的眷恋/133

第二节 “虫制作公司”崛起/135

- 一、虫制作公司第一部动画作品——《某个街角的故事》
(1962年) /136
 - 二、日本第一部电视黑白卡通片——《铁臂阿童木》
(1963年) /142
 - 三、手冢治虫的第二部黑白电影动画《银河少年战队》
(1964年) /147
 - 四、日本首部彩色电视动画《森林大帝》 (1965年) /147
 - 五、实验性动画片《展览会的画》 (1966年) /151
 - 六、少女动画《蓝宝石王子》 (1967年) /153
 - 七、《狼人传说》 (1968年) /156
 - 八、《多罗罗》 (1969年) /158
 - 九、成人动画《千夜一夜物语》 (1969年) /162
 - 十、《埃及艳后》 (1969年) /164
 - 十一、《神奇糖》 (1971年) /167
 - 十二、《哀伤的贝拉多娜》 (1973年) /170
- 第三节 “虫制作公司”破产/174
- 第四节 手冢治虫实验动画集 (13部) /177
- 第五节 “手冢株式会社”动画之路 /184
- 一、《神奇的独角马》 (1979—1983年) /185
 - 二、TV动画《100万年地球之旅:班达之书》(1978年) /188
 - 三、TV动画《海底超特急》 (1979年) /189
 - 四、动画电影《火之鸟2772》 (1980年3月) /191
 - 五、TV动画《铁臂阿童木》 (1981年) /193
 - 六、《不来梅四重奏:地狱天使》 (1981年) /195
 - 七、《大自然的魔兽巴奇》 (1984年) /196
- 第六节 手冢治虫1980年后的“新制作” /199
- 第七节 未完成的系列动画作品/202

- 一、《青色杜马》系列动画/202
- 二、《圣经》系列动画/203
- 三、《新森林大帝》系列动画/204
- 四、《我的孙悟空》系列动画/204

第四章 手冢治虫笔下的经典动漫角色/207

第一节 手冢治虫笔下的超级明星/208

- 一、铁臂阿童木/208
- 二、怪医黑杰克/210
- 三、洛克·福尔摩斯/211
- 四、小白狮“金巴”/213
- 五、美乐蒙/214
- 六、蓝宝石公主（缎带骑士）/215
- 七、海王子/217
- 八、小白角/218
- 九、胡子爷爷/219
- 十、火鸟/220
- 十一、写乐保介/221

第二节 手冢治虫笔下的经典角色/224

- 一、天马博士/224
- 二、手冢治虫/225
- 三、阿特拉斯/225
- 四、茶水博士/227
- 五、火腿蛋/228
- 六、百鬼丸/229

第五章 手冢治虫的生平成就与艺术评价/231

第一节 手冢治虫的生平成就/232

- 一、《新宝岛》：动漫史上里程碑式的漫画/232
- 二、《我的孙悟空》：倡导漫画改编潮流/236
- 三、《铁臂阿童木》：日本动漫的经典巨作/239
- 四、《森林大帝》：划时代意义的彩色TV动画/243
- 五、《缎带骑士》：日本最早的少女漫画/246
- 六、《怪医黑杰克》：医学漫画的鼻祖/249
- 七、开创日本动画制作流程/252
- 八、建立日本动画播放模式/255

第二节 手冢治虫的艺术评价/257

- 一、宏大的主题，对生命的追问/257
- 二、消费者分类，对市场的尊重/259
- 三、经典角色再应用，动漫生命周期的探索/261
- 四、故事题材多样化，开拓市场与文化整合/263
- 五、唯美夸张的视觉造型艺术/265
- 六、对日本动漫大师的影响与启发/268
- 七、坚定的信念、独特的魅力/269
- 八、不死的神话、持久的效应/272

手冢治虫年表/275

作品名单/281

漫画 少年类/281

四格漫画/283

少女类/283

成人类/284

幼龄类/284

动画原作/285

参考文献/286

动画大师 手冢治虫

Osamu Tezuka

邓进 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动画大师——手冢治虫 / 邓进编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5314-6892-9

I. ①动… II. ①邓… III. ①手冢治虫 (1928—1989) — 生平事迹 IV. ①K833.135.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第158999号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/32

印张: 9

字数: 240千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

装帧设计: 邓进

责任编辑: 方伟

责任校对: 吕佳元 吕雪 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-6892-9

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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

序 言

在世界动漫发展史中，美国、日本都是现代动漫大国，在对世界动漫的发展与推动中扮演着重要的角色。虽然日本在20世纪早期受迪士尼动画的影响，但在第二次世界大战之后，日本动漫市场的迅速发展推动了整个日本动画、漫画行业的繁荣，并且日本有后来者居上之势，成为国际上动画、漫画设计制作的重要生产国。而日本家喻户晓的手冢治虫功不可没。手冢治虫是日本第一位导入助手制度与企业化经营的漫画家，在他长达43年的漫画生涯中，创作超过600部、15万页的漫画作品，发行漫画单行本1亿册以上；并参与制作了60部动画电影以及TV动画，其中包括日本第一部多集黑白TV动画《铁臂阿童木》、第一部彩色多集TV动画《森林大帝》。因此，他被人们称为“漫画之神”“日本现代漫画之父”“日本动画之父”。即使个别动漫创作者对手冢治虫有负面评价，也不能否定他对日本动漫界的影响，因为日本几乎所有的动漫创作者都曾受到手冢治虫作品的启蒙。虽然手冢治虫没有纯艺术的学习背景，漫画技巧也不是尽善尽美，但他作品中折射出的“对生命的尊重，对心灵深度的思考”却在那个年代创作的作品里是一种全新的尝试，经过历史的沉淀与市场的验证，得到了世界的认可与喜爱，他取得了巨大的成功。因此，他在日本的现代动画、漫画发展中起到至关重要的作用，有奠基人、先驱者的影响力，也是日本动漫界的精神领袖。

1947年，19岁的手冢治虫借助当时日本风靡一时的“赤本漫画”，发表了他平生最重要的漫画作品《新宝岛》。在作品里，他借用电影拍摄中常用的变焦、广角、俯视等手段，甚至采用电影分

镜等手法来绘制画面；并发明了表示速度的运动轨迹线、变形拉长等技巧，配以电影字幕一样的拟声词，使绘本里的人物都“动”了起来。这是一次划时代的进步，也被人们视为“日本式连环画”。

《新宝岛》刚进入漫画市场，便引起人们极大的兴趣，销售量突破40万册，这在日本当时的图书出版业是一个极为惊人的数字，甚至连日本著名漫画家石森章太、世川广志等人在回忆时都说：“《新宝岛》就是他们决心投身动漫创作的全部理由。”可见手冢治虫的《新宝岛》在日本的影响力，手冢治虫也因此走上了职业漫画家的道路。他在1951年开始连载《铁臂阿童木》，并再次轰动日本动漫市场，成为日本当时漫画创作者的佼佼者。1953年，他连载了日本第一部面向少女的漫画《缎带骑士》，奠定了日本少女漫画的意识形态基础，也是世界公认的第一部少女漫画。手冢治虫在此提出了一种针对不同人群制作不同取向的漫画的想法，在日本漫画史上，这又是一座里程碑。从那之后，日本漫画分出了少年、少女、成人、中性、SF(科学幻想)等细分类别，日本漫画的高度产业化便从此拉开序幕。1973年，手冢治虫在人生低潮期连载了《怪医黑杰克》。这部作品以高超的叙述方式和叛逆不羁的超现实主义幻想，成功地打破了早期新漫画的种种教条和框架，使其成为日本漫画界不朽的杰作，与永井豪的《恶魔人》、池田理代子的《凡尔赛玫瑰》并称为20世纪70年代三大漫画作品。《怪医黑杰克》也是世界上第一部成功的医学漫画，开启了此后医学漫画的先河，手冢治虫也因此被称为“医学漫画鼻祖”。手冢治虫一生创作了大量的漫画作品，取得了至高的成就，就像他的漫画作品《火鸟》，至今还被普遍认为是日本漫画界最高杰作，广受好评。

1961年6月，手冢治虫拿出了大部分的积蓄，成立了自己的动画公司——虫制作，新团队首先创作了《某个街角的故事》和《男人》两部作品，自此，手冢治虫开始了自己漫画与动画并肩而行的制作生涯。并于1963年制作发行了日本第一部黑白TV动画《铁臂阿