

高等院校动画专业基础系列教材

ANIMATION IN ASIA AND THE PACIFIC

亚太动画

约翰·A·兰特

(John A. Lent) 主编

张慧临

译

中国传媒大学出版社

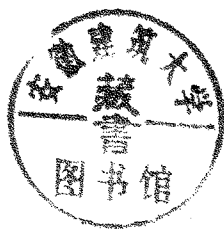
中国传媒大学“十五”“211工程”资助项目

亚太动画

约翰·A·兰特

(John A. Lent) 主编

张慧临 译

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

亚太动画 / John A. Lent 主编, 张慧临译. —北京: 中国传媒大学出版社, 2006.4

ISBN 7-81085-702-9

I. 亚... II. 张... III. 动画 - 概况 - 亚太地区 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 031233 号

本书简体中文版专有出版权由 John Libbery Publishing 授予中国传媒大学出版社, 在中国大陆地区销售 (不包括香港、台湾、澳门地区)。未经出版者书面许可, 不得以任何形式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

北京市版权局著作权合同登记图字: 01-2005-1493

© 2001 John Libbery Publishing. All rights reserved.

ISBN 1-86462-036-6

亚太动画

主 编 约翰·A·兰特 (John A. Lent)

翻 译 张慧临

责任编辑 阳金洲

装帧设计 源大设计工作室

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址 北京市朝阳区定福庄南里7号 邮编 100024

电 话 86-10-65450532 65450528 传真 010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 21

版 次 2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-81085-702-9/K · 702 定价: 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

鸣谢

约翰·A·兰特
(John A. Lent)

多年来，我在世界各地访问了众多动画家和卡通漫画家，与他们一起度过了愉快的时光，他们不仅为我提供了许多有价值的信息，而且提出了很多具有启发性的观点。为此我要衷心地感谢他们。他们中的一些人为《亚太动画》的成书提供了巨大帮助，他们是：Payut Ngaokrachang、申耐森（Nelson Shin）、瑞姆·莫罕（Ram Mohan）、Dwi Koendoro、王中元（James Wang）、Mohd、莱特（Lat）、Park Jae Dong、詹同、申东恒（Shin Dong Hung）、郑毅（Jung Wook）、Park Se-Hyung、Ahn Hyun Dong、Kim Tayk、Jun Chang Rok、Peter M. Choi、Kim Seok-Ki、邹勤、金国平、洪金凤，在此一并感谢。

当我开始研究亚洲动画时，我得到了亚洲动画界人士的关怀和帮助，他们为我编辑图书目录，向我提供个人收集的动画信息和资料，并帮助我翻译、解释它们。这些人士有：金天逸、鲍玉恒、许颖、海伦·麦卡西（Helen McCarthy）、弗雷德·帕顿（Fred Patten）、米切尔·罗德（Michael Rhode）、Alfonz Lengyel、马瑞斯·霍恩（Maurice

Horn)、Rho Byung Sung、Oranuj 和 Kanongdej Lertchhyarak、Suresh Sawant。还有与我一起做这个课题研究的博士生：Hongying Liu-Lengyel、Hsiao Hsiang-Wen、Rei Okamoto、于安杰 (Kie-un yu)、Aruna Rao、Asli tunç 和 Monsinee Keeratikrainon。

与《亚太动画》课题组供稿人的合作，是一次愉快的经历。他们中的大多数人是利用业余时间收集资料和写作的，每一位成员都在规定期限内完成了自己的文章。与该书的出版商 John Libby 以及他的职员们一起共事，也是一段令人感慨的难忘经历。当今的出版商是一个利己的群体，他们所关心的是如何用最小的付出从作者那里榨取最大的利益。而与 John Libby 的合作却是令人感动的，他为动画著作的出版不遗余力，打电话与各位作者保持紧密联系，借助个人在出版界的影响积极促成这本书的顺利出版。

还有一些人，他们虽然没有参与这本书的具体工作，但他们在动画研究这一崭新领域所做的

工作，也是值得大家记住的。他们是：Maureen Furniss, Martin McNamara, William Moritz, Harvey Deneroff, Jayne Pilling, Mark Langer, Dan McLaughlin, David Ehrlich, Richard Leskosky, Sybil DelGaudio, Giannalberto Bendazzi, David Williams, Ton Crone, Gunnar Strom, Karl Cohen, Robin Allan, Gene Walz, Norman Klein, Suzanne Williams, Roger Palmer, Mikhail Gurevich, Michael Frierson, Donald Crafton, Luca Raffaelli, David Desser, Jerry Beck, Heather Kenyon, Wendy Jackson Hall 和 Kei Bradbury。

最后，我还要表达一个我多年来的愿望，就是要向那些在过去的岁月里曾经给我鼓励和快乐的人们表达我深深的敬意。他们是生活在宾夕法尼亚州东米尔斯波洛煤矿上的一群乐天知命的人们，Pete Phillips, Reg Donohoe, Eddie Leydig, Jr., Sam Riley 是其中的几位。我深深地怀念与他们在一起的快乐时光。

供稿人简介

凯希·布雷德博瑞(Keith Bradbury): 澳大利亚格里菲斯(Griffith)大学、昆士兰艺术学院艺术史讲师。著作有: 2000年《动画杂志》春季版(合编); 两部有关昆士兰艺术和艺术家的著作(合著)。

哈威·丹诺夫(Harvey Deneroff): 博士, 美国洛杉矶独立学者、自由撰稿人。动画研究学会(the Society for Animation Studies)发起人、前主席。主要著作有: 《Auastasia的艺术》(1997); 编辑出版《动画报道——一个产业的时事通讯》。曾是《动画世界杂志》和《动画杂志》的编辑, 现为《好莱坞报道》、《动画杂志》定期供稿人。

大卫·艾力克(David Ehrlich): 资深动画教师和创作者, 在世界各地发表大量动画文章。国际动画协会官员、渥太华国际动画节顾问团成员、美国动画研究学会成员。

博士,于《动画世界》和《亚洲传媒》发表多篇论文。1996年,与孙丽莲创办新加坡第一届国际动画电影节。目前为索非亚大学比较文学研究所访问学者,正在完成论文《解读日本的动画电影:宫崎峻和吉卜力工作室》。

金天逸:长期关注中国动画的学者,著有动画著作一部,以及若干文章。现供职于上海美术电影制片厂,《新电影》杂志编辑。

海瑟·肯扬(Heather Kenyon):毕业于南弗吉尼亚大学影视学院。曾作为产品联络人供职于汉纳—巴巴拉公司三年,现为《世界动画杂志》主要编辑人、自由撰稿人、记者。“动画界的女性”(Women in Animation)的发起人之一,现为该组织公共事务委员会领导,负责世界范围动画发展计划。

约翰·A·兰特(John A.Lent):美国坦普大学教授。撰写、编辑了55部著作及大量文章,其中大部分有关漫画艺术,如《低俗杂志守护神》、《图解亚洲》、《亚洲漫画的主题和问题》,以及四部有关世界漫画、连环画的资料汇编。现为《世界漫画杂志》(兰特本人创办)和《亚洲电影》的编辑,国际传媒研究协会(兰特本

人创办)、亚洲漫画协会的主席。

安托尼亚·莱威(Antonia Levi):斯坦福大学日本史博士,执教于波兰国立大学。1970年代访问日本,被日本漫画和动画吸引,近年来将日本漫画、动画列入研究领域,其他研究领域还有日本史、女性史、比较历史。

海伦·麦卡(Helen McCarthy):助理音响导演,从事动画片的音效工作。1981年开始对日本动画片产生浓厚兴趣。出版了四部有关日本动画的专著及大量文章。曾创办*Anime UK*和*AnimeFX*两本杂志,现为*Manga Mania*漫画杂志编辑。

穆利亚迪·穆罕默德(Muliyadi Mahamood):1997年获英国肯特大学漫画研究方向博士学位,论文题目为:《马来西亚的漫画:形式的发展和批判的幽默》。现为马来西亚MARA技术学院艺术设计系艺术史高级讲师,马来西亚漫画协会副主席。著有多部有关漫画的专著和文章。

穆罕默德·诺·哈利德(Mohd. Nor Khalid 又名 Lat):亚洲知名漫画家,其作品经常出现于漫画、幽默、连环画等杂志,以及动画片和广告中,是马来西亚幽默漫画风格

的代表。

弗雷德·帕顿 (Fred Patten): 1972 年起开始热心于日本动画。1977 年参与发起美国第一个日本动画爱好者俱乐部——梦幻卡通协会, 现为该协会的秘书长。1980 年以来, 发表大量有关日本动画的文章, 获 Comic-Con's 的奖励。现为溪流图片公司市场部主任。

孙丽莲 (LiLian Soon): 毕业于英格兰 De Montfort 大学, 获图形设计 (动画) 专业学位。曾作为讲师和项目负责人就职于新加坡 Temasek 高级技术学院 6 年, 并于该学院开设动画课程。为新加坡创办、并成功举办了两届国际动画节。现工作于

英国。

罗兰多·B.托伦提诺 (Rolando B. Tolentino): 毕业于美国南加里福尼亚大学, 获博士学位。现执教于菲律宾大学电影与音像传播系, 为菲律宾电影评论协会和教师及教育工作者民族与民主协会会员。

于安杰 (Kie-Un Yu): 毕业于美国坦普大学, 获博士学位, 学位论文是关于韩国动画的。1995 年, 获得坦普大学东亚研究中心提供的基金, 致力于研究外国漫画在东南亚文化市场的版权问题。现为坦普大学韩语教师, 与约翰·A·兰特合著的关于韩国动画著作于 2001 年出版。

导言

约翰·A·兰特 (John A. Lent)

对致力于亚洲动画研究的学者来说，他们所面临的问题与亚洲动画本身的问题一样，那就是数量严重不足，当然前者尤甚。绝大部分关于亚洲动画的资料仅仅出现于近十年，而且基本上是日本动画。

1990年代的后5年中，情况发生了令人鼓舞的变化，我们已经能够看到日本以外的亚洲动画的文章了。如在韩/英双语期刊 *Animatoon*、《亚太广播》(*Asia Pacific Brocasting*)、《世界动画杂志》(*Animation World Magazine*，在线)、《动画杂志》(*Animation Magazine*)、《新电影》(*New Film*)(中国)上，同时在一些普通杂志如《变化》(*Voriety*)、《远东经济评论》(*Far Eastern Ecnonomic Review*)和《亚洲周刊》(*Asia Week*)上也可以看到动画文章。当然，文章的数量还是远远不够的，但作为一种萌芽状态的研究，一旦出现就具有了意义。近年来，有关亚洲动画研究的资料中，还出现了极少量的专著和用亚洲各国语言写的硕士、博士论文，内容是分析马来西亚、日本、韩国、菲律宾、中国的动画¹；还有非动画专题著作中

有关动画的章节，如第欧坎普（Deocampo）的文章，兰特（Lent）的文章，以及苏斯曼与兰特（Sussman and Lent）合作的文章²。

为什么多年来亚洲的高等学校、出版界、政府部门对动画如此怠慢？通过考察，我们找到了一些原因：在许多亚洲国家，动画被视为“杂耍”和幼儿娱乐品；动画的学术研究一直没有被大众传媒和电影研究纳入其中；在许多故事片（Feature film）发达的国家，仅仅作为加片的动画置于电影的边缘；长期以来，政府没有认识到动画片的价值。

《亚太动画》一书包含如下内容：十五个国家动画发展的历史和现状；八个亚洲动画先驱的工作和生活情况；日本动画在国外（美国、英国、法国、其他亚洲国家及拉丁美洲）播映的情况和产生的影响；发展中的亚洲动画；亚洲国家为北美、欧洲和日本进行动画加工等。通过上述内容的编排，本书的目的在于让读者了解亚太地区电影、电视动画的整体状况。

《亚太动画》一书是几位来自不同国家、分属于不同学术研究

领域的作者通力合作的结晶。有的作者将动画当作一种艺术形式，更注重内容和形式的研究，如莱威（Levi）对日本动画的研究；而有的作者将动画视为一种产业来看待，如兰特和于安杰（Lent and Yu's）对韩国动画的研究；还有的作者围绕一些关键性人物来写作，如大卫·艾力克（David Ehrlic）的人物传记。因此，各章节之间存在一些结构和观点上的差异在所难免，望读者见谅。

另外，基于各国动画产业发展的规模和阶段不同，以及所提供资料的丰俭程度不同，本书在章节长度和重点设置上也有所区别。对于庞大的、具有世界性意义的日本动画产业，用了四章的篇幅加以阐述；而对于如泰国那样只能提供少量动画资料的国家，仅用简短的一章给予介绍。

在内容方面，一些作者关心亚洲的动画加工问题，提出了一个十分耐人寻味的观点：亚洲，数以百计的海外动画加工工厂的载体，滋养了整个世界的动画。而另一些章节则围绕一些关键人物展开，他们有的是一个国家动画业的中坚力量，有的是一个国家仅有的、有资

料可查的动画人。另外,《亚太动画》不是一部动画理论著作,它更接近于亚太各国动画发展简史。通过对动画历史事件的记述,客观地描述和分析亚太动画的状况,介绍亚洲动画发展的关键人物。如果本书能为亚洲动画的深入研究提供有价值的基础资料,本书的各位作者便深感欣慰。

该书中的章节大多是几位作者专为本书写作的,代表了每位作者独创性的努力。其中几篇由本书的编辑者本人写作的小品文,曾首发于《世界动画杂志》和《动画杂志》。在收入时,为适应本书的需要,这些文章都进行了修改并增加了新材料。

尽管各位作者都是在彼此独立的状态下进行研究和写作,本书编辑也授权他们在各自的研究领域内可以自主选用研究方法。然而,他们在处理一些重大事件和问题时,常常表现出惊人的一致性,即将亚洲动画当作整体来看待。

总结《亚太动画》一书对各国动画情况的分析,我们可以得出这样的结论:亚洲国家为海外客户提供了大量从事动画加工的劳动力,海外动画加工是亚洲动

画业的主导。在一些国家,动画公司成立的原因和目的就是为好莱坞提供动画加工,而生产本国动画是后来的事情。1990年代以前,从事第三手、第四手承包的动画公司遍布亚洲。例如,1970年代汉纳—巴巴拉(Hanna Barbera)公司将加工合同转包给台湾的王氏企业,后来王氏企业在中国大陆、印度尼西亚和泰国找到了更加廉价的劳动力,于是在这些地方建立动画公司。1990年代末,一家由汉纳—巴巴拉建立的菲律宾动画公司,又在印度和越南建立了子公司。有些从事海外加工的子公司,甚至可以排除政治和外交方面的障碍,进行业务上的合作。比如一家韩国的动画公司将合同转包给朝鲜来做;台湾的公司支持在大陆的动画公司,而大陆的红鹰和朝日动画公司也与台湾公司有密切的业务往来。

长期以来,亚洲国家和一些地区的电视屏幕上充斥着大量的外国动画片,尤以美国、日本的为最。1990年代中期的一个调查表明,日本、马来西亚、新加坡、泰国、印度、印度尼西亚和斯里兰卡,每年播放外国动画片的时间

是82 163小时,而播放本国动画片的时间只有11 313小时³。卫星电视频道出现后,外国动画的播放时间成倍地增长。例如,印度国家电视台(Doordarshan Television),每周播出外国动画的时间为150分钟,而本国动画只有60分钟⁴。而这个比例在日本和菲律宾则成倍的提高,原因是1998年以后,日本和菲律宾开通了Nick-elodeon卫星频道。

外国动画对国产动画所产生的强烈冲击已经引起亚洲各国和一些地区的关注。半个多世纪以来,韩国人努力抵制日本的文化产品,包括日本动画和漫画;中国台湾、菲律宾和泰国政府也在不同时期严厉斥责日本动画和漫画中的性和暴力,甚至禁止某些类型动画片的播放。其他一些外国动画片,尤其迪斯尼的作品(最近两部《埃及王子》和《阿拉丁》)在宗教敏感度很高的东南亚也遭到抵制。除文化冲突外,外国动画片的大量播出对亚洲本土动画创造能力的削弱,也是使亚洲国家引起警觉的一个原因。

如果没有中国、印度和日本动画历史的存在,对于大部分亚

洲国家来说,本土动画只不过是刚刚出现的新鲜事物——马来西亚动画产生于1990年代晚期,泰国的第一部影院动画片产生于1979年,而韩国的第一部动画片出现于1967年等等。本书中的小品文所记述的那些动画先驱们大都亲历了20世纪60年代、70年代开创本国动画的艰苦历程。

尽管廉价的动画加工给亚洲本土动画的发展带来种种不利,但如果能够合理利用与动画发达国家的合作制片机会,是会促进本土动画发展的。尤其是1997年东南亚经济危机以后,合作制片的范围更加广泛,一支制片队伍经常会由亚洲、北美洲、澳洲或欧洲的合作伙伴组成。《村童》(*Kampung Boy*)是一部马来西亚的动画片,却是马来西亚本国的马第尼(Matinee)娱乐公司与加拿大、菲律宾、美国的动画公司紧密合作的结果;动画片《蒙诺诺克公主》(*The Princess Mononoke*)是日本、美国合作的产品;《亚历山大》(*Alexander*)由日本的MADHOUSE公司与韩国的三星娱乐公司合作而成;《哑巴小兔》(*Dumb Bunnies*)是由澳大利亚、加拿大、中国、德国动画公司

共同完成的。联合制片增加了亚洲动画的吸引力，促成了亚洲动画进入国际市场的目标。

无论联合与否，日本动画已经成功地占领了国际娱乐市场。日本动画作为一个新的日本文化符号，与寿司和空手道一起在全世界流行，受到众多国家动画迷的狂热喜爱。美国、加拿大、英国、澳大利亚、墨西哥、秘鲁、挪威、法国、西班牙等国家还成立了日本动漫爱好者俱乐部。这样的俱乐部在美国有125个之多。一种观点认为日本动漫等同于色情，这是不客观的。从美国引入的日本动画看，大约30%—40%存在色情内容，大部分内容还是健康的。

尽管在1997年的亚洲金融危

机中，许多亚洲国家的经济遭受了严重打击，但亚洲动画产业并没有停滞。虽然动画的加工手段在不断变化，加工的地点也不断变动，但以动画加工为手段、赚取加工费为目的的行业会继续下去。

大多数中等规模的亚洲动画加工公司能提供描线、上色等项目，有些还能从事三维动画制作。然而，由于缺乏制作资金，除广告动画以外，大部分亚洲国家的本土动画仍不为人所知。尽管，联合制片的规模在扩大、动画市场日趋全球化、电视播放对动画片需求量极大，甚至一些海外动画商向亚洲动画公司投入制作资金，但是要看到亚洲本土动画的大发展还有待时日。

Notes

1. Among the books are: Whang Sun Kil, *Animation Movie History* (Seoul: Baeksoosa, 1990) and Park Ki-Joon, *The Skills of Cartoon Movies II* (Seoul: Woo Ram, 1998), both in Korean. Included among theses are about a dozen written at Institut Teknologi Mara, including that done in 1984 by Mulyadi, one of the authors of this book; four BA theses at the University of the Philippines, and a few others in Korea.
2. Nick Deocampo, *Short Film: Emergence of a New Philippine Cinema* (Manila: Communication Foundation of Asia 1985); John A. Lent, ed., *Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad and Sexy* (Bowling Green, OH: Popular Press, 1999), and Gerald Sussman and John A. Lent, eds., *Global Productions: Labor in the Making of the 'Information Society'* (Cresskill, NJ: Hampton Press, 1998).
3. Anura Goonasekera, 'Children's Voice in the Media: A Study of Children's Television Programmes in Asia', *Media Asia*, 25:3, 1998, 123-129.
4. Ibid, 125.

目 录

鸣 谢	1
供稿人介绍	1
导 言	1
Notes	5
 第一章 中国动画	1
早期历史	1
中华人民共和国动画片的诞生	3
上海美术电影制片厂的黄金时代 (1957-1966 年)	5
“文化大革命”时期	9
人物之一	
特伟的工作和生活	11
动画片的第二个黄金时代	13
人物之二	
阿达：向西方敞开中国动画大门的人	14
偶动画	18
剪纸片	18
赛璐珞动画片	19
水墨动画	21
市场经济中的中国动画	22
人物之三	
詹同——中国风格的孜孜以求者	26
Notes	31

第二章 新时代的新神话——日本动画	33
选择性和适应性	35
平凡英雄	37
环境恶化	41
对新技术的恐惧	49
日本动画的未来	55
一对动画夫妻的记忆	
—— 记木下连三和木下小夜子夫妇	57
Notes	62
第三章 日本动画在美国	64
开始篇	66
发现篇	68
发展篇	72
公众的认识	76
Notes	79
第四章 英国、法国不断增长的日本动画观众群	86
秘密的历史：日本动画片在英国	87
公开的秘密：日本动画在法国	96
小品文：	
日本动画和日本漫画在部分亚洲和拉丁美洲国家	101
亚洲	101
拉丁美洲	103
Notes	104
第五章 韩国动画：短暂而蓬勃的历史	107
历史的回顾	107
1994 年以后，政府的介入	111

影院动画片的复生	113
电视动画片数量不断增长	117
动画公司	118
日本的影响	118
被重新提出的问题	120
动画专业力量的壮大	121
人物特写小品文:	
中东恒 (Shin Dong Hun) 和韩国动画初	
创时的惨淡经营	122
Notes	125
 第六章 中国香港动画——画格之间的“艺术”运动	128
介绍	128
香港的戏曲动画片	129
香港的独立动画制作	136
电视动画	138
电视系列动画片《麦兜》.....	139
服务于亚洲广告业	141
香港真人电影中的特效	142
20 世纪末香港动画的实况	143
人物特写小品文:	
第一部美国与蒙古合作的动画作品——	
《成吉思汗》(Genghis Khan)	147
Notes	151
 第七章 James 王和中国台湾的“布谷鸟巢”	154
Notes	159

第八章 马来西亚动画卡通片的历史	161
介绍	161
马来西亚动画的早期发展：从传统到现代	162
当代马来西亚的动画	164
马来西亚新近动画片简介	170
总结	184
小品文：	
一个临时转行为动画人的卡通漫画家的自叙	185
Notes	188
 第九章 新加坡动画	 191
新加坡的背景	192
经济计划	192
通信与传媒领域	193
人力资源问题	194
计算机的诱惑	194
动画产业的起步	195
行业先锋	197
题材和内容	198
电影制作	201
鼓励实验的场合	204
为什么拥有我们自己的动画片如此重要？	204
结论	206
Notes	206
 第十章 民族的激励：菲律宾动画及其发展历程	 207
菲律宾动画的历史：以殖民地和跨国公司	
为背景描绘民族的图画	210
动画作品：民族形象的秩序与颠覆	219