

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会“十一五”规划教材

总主编 王建国 孙立军

经典动画作品解析

董立荣等 编著

上海交通大学出版社

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会“十一五”规划教材

经典动画作品解析

Jingdian Donghua Zuopin Jiexi

董立荣等 编著

上海交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典动画作品解析/董立荣等编著. —上海: 上海交通大学出版社, 2009

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会“十一五”规划教材

ISBN 978-7-313-05584-2

I. 经… II. 董… III. 动画片—鉴赏—高等学校: 技术学校—教材 IV. J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第007911号

经典动画作品解析

董立荣等 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海美雅延中印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 10 字数: 187千字

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数: 1~3550

ISBN 978-7-313-05584-2/J·235 定价: 44.00元

版权所有 侵权必究

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会
“十一五”规划教材编审委员会

顾问名单

金德龙 国家广播电影电视总局副总编辑、宣传管理司司长
余培侠 中央电视台青少节目中心主任、中国动画学会会长
张松林 中国动画学会原副会长、秘书长
贡建英 中国动画学会副会长兼秘书长
曲建方 国际动画协会会员、中国电视艺术家协会卡通艺术委员会副主任
曹小卉 北京电影学院动画学院原副院长
蔡志军 中央电视台动画创作部主任
赵 欣 中央电视台动画创作部制片

成员名单

王建国	陈 龙	陈信凌	毕一鸣	布和温都苏
董广安	高晓虹	蒋贻杰	梁小庆	刘民朝
王诗文	谢晓晶	张瑞麟	郭卫东	孙立军
李 霞	覃晓燕			

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会
“十一五”规划教材学术委员会

编写委员会

总主编 王建国 孙立军

主 编 董立荣

副主编 姚桂萍 贾建民 张庆春 隋津云 高 鹏 李小燕
张利敏 王新贵 石净波 龚应军 马 河 姬勇刚

学术委员会成员名单（按姓氏笔画排序）

丁立斌	丁文敏	马文娟	孔桂芬	尹春洁	尹 媛
王公民	王晓玉	王 莉	王翔子	王锐利	王 静
王大勇	冯 凯	代 君	甘指南	叶 恺	左小枫
刘丹丹	刘华东	刘夙凯	刘 艳	吕耀华	孙茂军
吴 斌	张 程	张艳霞	张 韬	张燕丽	李 克
杨春晓	肖 智	肖 毅	陈祖泽	陈 静	周 林
房晓溪	武建林	罗 雄	姜 霞	段甘霖	赵天存
钟朝玲	姬勇刚	徐瑞霞	秦 军	袁利国	郭先旗
高 扬	商亚敏	曹新建	黄 羽	黄振中	龚应军
喻麒麟	腾 云	葛 露	薛文峰		

序

PROLOG

21世纪,人类社会进入了信息时代与知识经济时代。在这个飞速发展的时代里,经济全球化与文化多元化已经成为不可阻挡的历史潮流。随之而来的是跨文化传播在全球的迅速兴起,而影视艺术作为当今世界影响力最大的艺术创造和文化传播方式之一,在跨文化传播中具有最广泛的观众群和覆盖面。

随着广播影视事业在全国的迅速发展和产业属性的显现,对广播影视人才的需求也越来越大,近年来,我国广播影视类专业高等教育取得了长足的发展,为广播影视系统输送了大量的人才。随着广播影视行业的迅猛发展,社会对广播影视类人才提出了更高的要求。进一步深化人才培养模式、课程体系和教学内容的改革,提高办学质量,培养更多的适应新世纪需要的具有创新能力的广播影视高素质人才,是广播影视教育的当务之急。

作为广播影视教育的重要环节,教材建设肩负着重要的使命,新的形势要求教材建设适应新的教学要求。本教材应针对高等学校学生自身特点,按照国家高等教育的特点和人才培养目标,以素质教育、创新教育为基础,以学生能力培养、技能实训为本位,使职业资格认证培训内容和教材内容有机衔接,全面构建适应21世纪人才培养需求的高等学校广播影视类专业教材体系。广播影视类专业教学指导委员会组织编写的“十一五”规划教材,主要包括影视动画、影视广告、新闻采编与制作、主持与播音、电视节目制作、摄影摄像技术等专业系列教材,本系列教材的出版,必将对高等学校广播影视类专业的人才培养和教育教学改革工作起到积极的推动作用。

本系列教材的出版,得到了教育部高等教育司领导、国家广播电影电视总局人事教育司领导及行业专家的大力支持,得到了国内众多同类院校的大力协助,在此对他们表示衷心的感谢!同时,我们也希望广大师生和读者给我们提出宝贵意见,使教材更加完善。

高等学校广播影视类专业“十一五”规划教材编写委员会

王建国 教授

内容简介

世界经典动画影片非常之多，本书选择了其中一些具有代表性，创作特点明确的作品，力求通过对这些精彩影片的分析解读，从不同的视角勾画出动画电影创作的本质。这些动画作品按创作意图，主要有动画商业片和艺术短片两种。这里分别从动画的视角、电影语言、技术特点、叙事结构等角度对作品进行深入的分析，旨在让学习者掌握动画影片的读解方法。

课程与课时安排

章 节	内 容	课 时
第一章	中国动画史上不朽的丰碑——《大闹天宫》解析	2
第二章	中国第一部具有原创情节的动画长片——《天书奇谭》解析	2
第三章	人鬼情未了——《小倩》解析	2
第四章	乡野奇谈演绎出了动画世界的魔幻与神奇——《魔法阿妈》解析	2
第五章	音乐与动画的完美交响乐——《幻想曲》解析	2
第六章	新技术给动画插上了飞翔的翅膀——《人猿泰山》解析	2
第七章	天马行空的怪物世界——电脑动画《怪物公司》解析	2
第八章	匪夷所思的婚姻——《僵尸新娘》解析	2
第九章	开创彩色动画长片先河——《白雪公主》解析	2
第十章	在动画世界里讲述生活的理由和力量——《千与千寻》解析	2
第十一章	日本历史上匪夷所思的虚幻之作——《蒸汽男孩》解析	2
第十二章	独树一帜的中国水墨动画——《山水情》解析	2
第十三章	沉重的父女情感——《父与女》解析	2
第十四章	彩笔下绘制出来的温情生活——《木摇椅》解析	2

目录

CONTENTS

001	第一章	中国动画史上不朽的丰碑
——《大闹天宫》解析	095	第九章	开创彩色动画长片先河
——《白雪公主》解析
016	第二章	中国第一部具有原创情节的动画
长片——《天书奇谭》解析	102	第十章	在动画世界里讲述生活的理由
和力量——《千与千寻》解析
028	第三章	人鬼情未了
——《小倩》解析	118	第十一章	日本历史上匪夷所思的虚幻
之作——《蒸汽男孩》解析
042	第四章	乡野奇谈演绎出了动画世界的魔
幻与神奇——《魔法阿妈》解析	130	第十二章	独树一帜的中国水墨动画
——《山水情》解析
051	第五章	音乐与动画的完美交响乐
——《幻想曲》解析	138	第十三章	沉重的父女情感
——《父与女》解析
059	第六章	新技术给动画插上了飞翔的翅膀
——《人猿泰山》解析	144	第十四章	彩笔下绘制出来的温情生活
——《木摇椅》解析
071	第七章	天马行空的怪物世界
——电脑动画《怪物公司》解析	151	参考文献	
083	第八章	匪夷所思的婚姻
——《僵尸新娘》解析	152	后记	

第一章 中国动画史上不朽的丰碑 ——《大闹天宫》解析

影片简介：片名：《大闹天宫》（上、下集）

编剧：李克弱 万籁鸣

导演：万籁鸣 唐 澄

摄影：王世荣 段孝萱

作曲：吴应炬

美术设计：张光宇 张正宇

动画设计：严定宪 段睿 浦家祥 陆青

林文肖 葛桂云 张世明 阎善春

剪辑：许珍珠

录音：梁英俊

演奏：上影乐团 上海京剧院乐团 新华京剧团乐队

指挥：陈传熙 张鑫海 王玉璞

摄制单位：上海美术电影制片厂

出品年份：1961、1964年

片长：117分钟

《大闹天宫》分上下两集，分别于1961年、1964年制作完成，上海美术电影制片厂出品，是我国第一部彩色动画长片。该片由几十位画家历时4年绘制而成，放映时间117分钟，导演万籁鸣，美术设计张光宇、张正宇。影片根据中国古典小说《西游记》前七回改编而成，在保留了原作叙事顺序的基础上进行了大刀阔斧的改编，将孙悟空这个具有猴的特征、神的威力、人的感情的中国式的神话英雄，生动地再现于银幕。

一、文学方式

（一）主题内涵

动画片《大闹天宫》以孙悟空两上两下天宫为情节线

索，以神话形式反映了压迫者与被压迫者尖锐的冲突与斗争，通过孙悟空闹龙宫、反天庭的故事，集中表现了孙悟空不为传统束缚的叛逆性格以及敢作敢当、机智、勇敢的个性。同时又反映了他初涉人世，纯真、善良的天性，暴露和讽刺了天神天将们的飞扬跋扈、专横残暴和昏庸无能。该片主题鲜明，基调明朗(图1-1)。

（二）故事梗概

猴王孙悟空在花果山水帘洞过着自由自在的生活，每日操练小猴习武。一日忽然觉得自己的手里应该有一件称心的兵器，于是去东海拿了龙王的镇海之宝——金箍棒作为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计，将孙悟空骗上天庭，明封为“弼马温”，暗中则压制软禁

图1-1

他。孙悟空后识破诡计，捣毁御马监，反出天庭，回到花果山，自封“齐天大圣”（图1-2）。

图1-2

玉帝恼羞成怒，命托塔李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是，花果山的上空展开了一场激烈的战斗。孙悟空神勇无比，众天神纷纷败退。玉帝再次接受太白金星献策，假意封孙悟空为“齐天大圣”，并将蟠桃园交他掌管，把他骗来想软禁在天上。

孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，而且只许在蟠桃会上享用，心下不服，于是潜进园内自个儿挑选个大的仙桃饱餐了一顿。正值王母寿辰，七仙女奉命摘桃，来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空。孙悟空经过盘问仙女，得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没请他，

顿时看透玉帝的阴谋，不免火冒三丈，于是大闹蟠桃宴，自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷一空，装进乾坤袋，准备带回花果山。却因酒醉，误撞进太上老君的兜率宫，将专供玉帝服用的金丹吃了个干净后才返回花果山，与众猴大开仙酒会（图1-3）。

图1-3

玉帝和王母大怒，立命托塔李天王再次带领十万天兵天将兴师问罪。一场激战开始了，孙悟空与神通广大的二郎神斗了几百回合，不分胜负。最后，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。之后，天神们无论用斧砍、火烧、箭射，都损伤不了孙悟空一根毫毛。玉帝命将孙悟空打入太上老君的炼丹炉烧炼，未曾想孙悟空不但没被烧死，反炼成“火眼金睛”，他跳出丹炉，打上灵霄宝殿，玉帝狼狈奔逃（图1-4至图1-6）。

图1-4

图1-5

猴王胜利了, 回到花果山, 重树“齐天大圣”旗幡, 与众猴过着快乐的生活。

(三) 影片场次结构

第一场戏: 孙悟空在花果山操练小猴习武, 发现无

图1-6

称心的兵器, 于是到东海龙宫去借兵器, 拿了龙王的镇海之宝, 被龙王告上天庭, 与龙王产生矛盾 (图1-7)。

第二场戏: 玉帝采纳了太白金星的建议, 招孙悟空上天做“弼马温”。实则为压制软禁他 (图1-8)。

第三场戏: 利用马天君来刻画天庭对孙悟空的欺压,

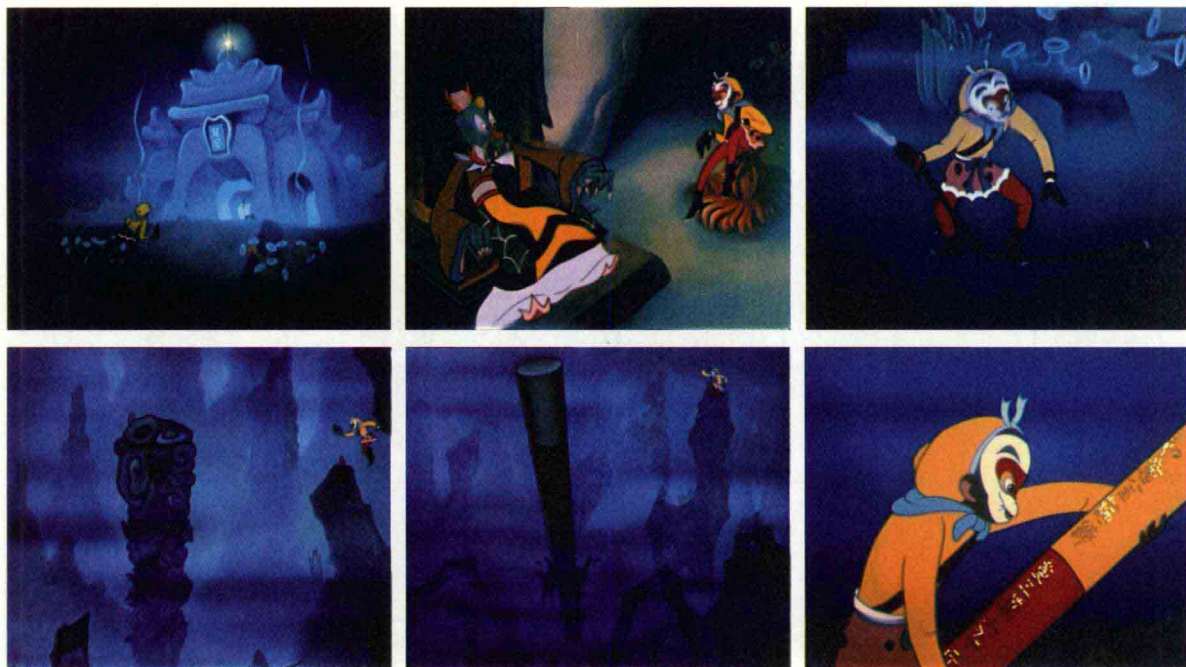

图1-7

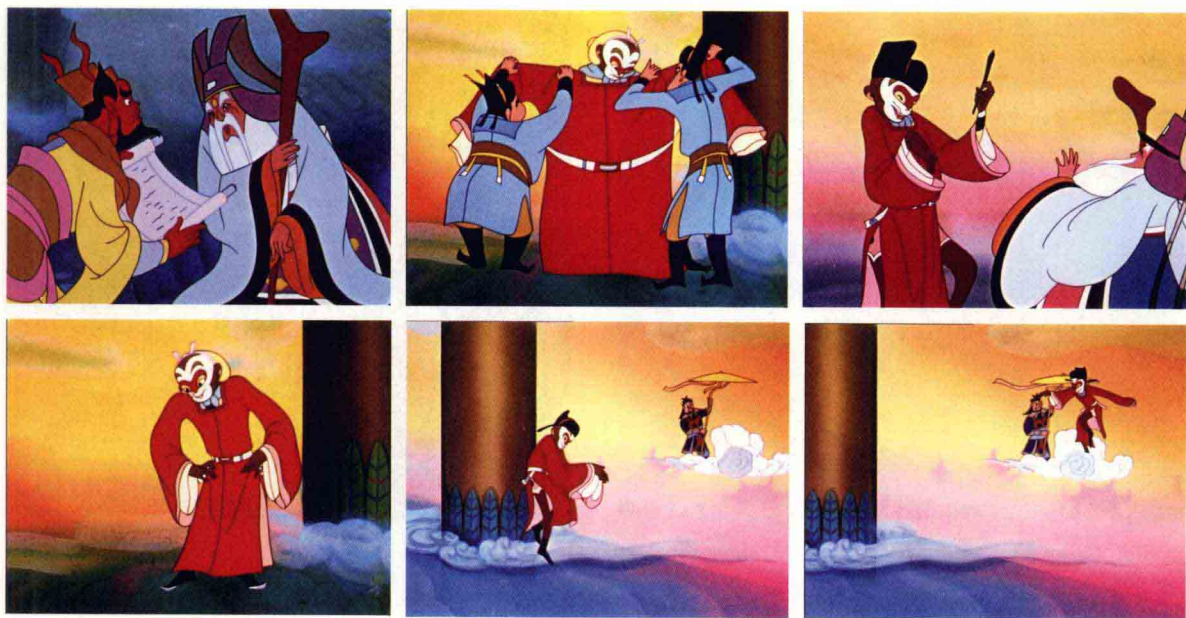

图1-8

使孙悟空一怒之下反出南天门，与天庭产生矛盾。玉帝大怒，派托塔李天王带天兵天将捉拿孙悟空，却大败而归（图1-9）。

第四场戏：无奈之下，玉帝派太白金星下凡请孙悟空

上天看守蟠桃园，实际上是把骗来软禁在天上（表现了孙悟空的单纯，与天庭统治者的道貌岸然形成对比）（图1-10）。

第五场戏：孙悟空看透玉帝的欺骗阴谋，大闹蟠桃宴。

图1-9

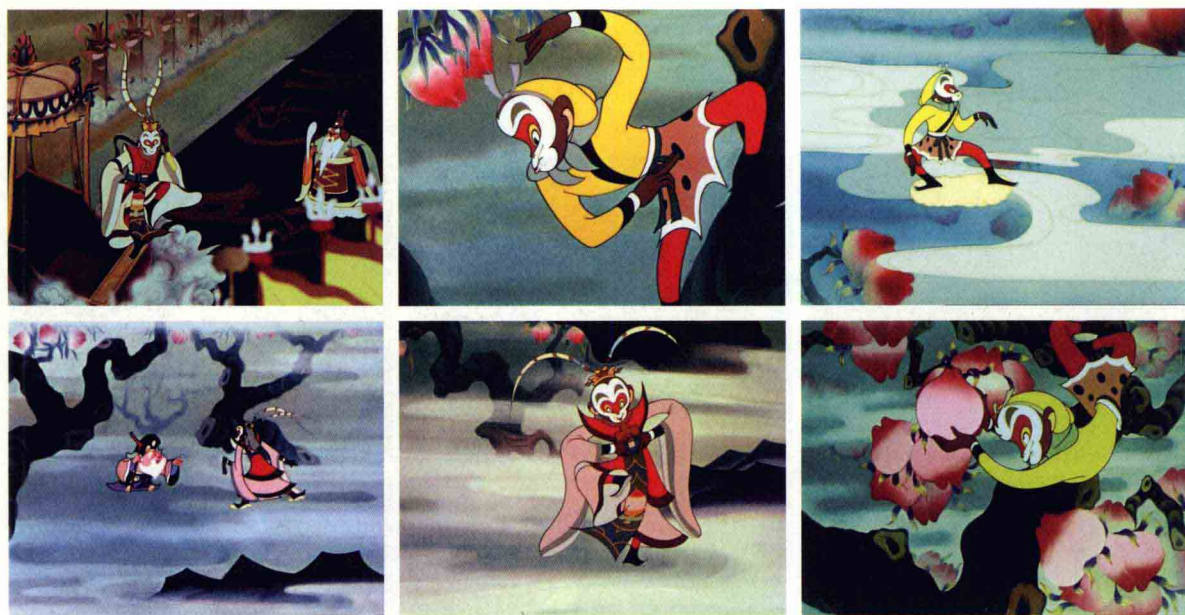

图1-10

酒醉后撞进太上老君的兜率宫, 误食太上老君炼的金丹, 返回花果山 (与天庭的矛盾逐渐上升, 尖锐) (图1-11)。

图1-11

第六场戏：十万天兵天将包围花果山，再次捉拿孙悟空，又一场激战。孙悟空与二郎神不分胜负，因太上老君设计，孙悟空不幸被擒（图1-12）。

第七场戏：孙悟空踢翻八卦炉，挥动金箍棒打上了凌霄宝殿。玉帝仓皇逃走。孙悟空大获全胜，回到花果山竖起了“齐天大圣”的大旗（图1-13）。

图1-12

图1-13

影片采用按顺序叙述的起、承、转、合式结构,第一场戏是影片的起因;第二场戏是影片的发展部分;第三场戏是剧情的反复部分;第四场戏是剧情的再发展部分;第五、六场戏是影片的高潮部分;第七场戏是影片的大结局。

(四) 人物性格的塑造

人物造型的独特性是动画片的特点之一。平面的动画只有在生动、优美的造型中才能赋予人物以不同的性格和气质,从而塑造出鲜活的形象。《大闹天宫》中的人物在传统的神佛造型的基础上作了极大的夸张处理,着重于形象的装饰性和性格的典型性。影片想象力丰富,手法大胆夸张,做到了寄深意于幻想的形式之内,寓褒贬于形象的刻画之中。

《大闹天宫》中的孙悟空是个非常了不起的英雄。他有无穷的本领,具有不屈的反抗精神。他有着大英雄的不凡气度,但同时又机智勇敢诙谐顽皮。他最大的特点就是

图1-14

敢斗,连至高至尊的玉皇大帝也不放在眼里(图1-14)。

《大闹天宫》中的孙悟空的面貌、衣着、动作和性格和人们心目中的形象相吻合。孙悟空的外形和内在品质合二为一,他是猴,具有猴的机灵活泼的特征;他又是神,具有人所不能有的七十二变的本领;他的思想感情却又具有现实生活中正直的人们的高贵品质。这三种特征的融合使孙悟空显得爽朗坦率、光明磊落,甚至有一种天真活泼的稚气。对同伴小猴子和蔼可亲,对统治者的神

威英勇不惧。孙悟空带着自由快乐的气息闯进了貌似庄严实则昏暗腐朽的天宫,他与天帝尊神之间的那种引人发笑的冲突,不但给人以无理取闹的观感,反而是较深刻地展示了性格与环境的矛盾。如在影片中孙悟空随太白金星去见玉帝,太白金星回禀玉帝孙悟空已经来到,可是回头却找不到孙悟空去了哪里,原来孙悟空并没有把玉帝放在心上,却跑去和那些站立在宝殿两旁的天神元帅们开玩笑去了。他时而碰碰这个人的头盔,时而又摸摸那个人的兵器,弄得那些假装正经的天神们哭笑不得。又如玉帝封孙悟空为“弼马温”后,他穿上了红袍,戴上了纱帽,摇来摆去十分得意,得意之中又透着些许滑稽;他又把帽翅拔下来插在太白金星的头上;孙悟空见了玉帝不下跪,气得玉帝呲牙咧嘴,吹须瞪眼,而孙悟空却是抱住

图1-15

图1-16

图1-17

图1-19

图1-18

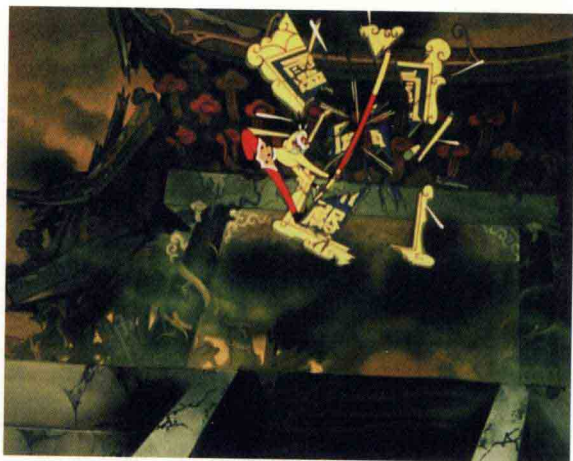

图1-20

双手，露出不屑一顾的模样（图1-15至图1-18）。

在猴王与天兵天将的大战中，悠然自得的孙悟空把巨灵神和哪吒打得落花流水、狼狈溃逃，这些情节的设计不仅表达了对天庭的尊严和秩序的极大嘲笑，也表达了对玉帝所谓的“恩赐”的绝妙讽刺，更生动地突出了这个具有人的性格、猴的机灵和神的威力的孙悟空的个性特征，收到了很好的艺术效果。通过以上的细致刻画，影片成功地塑造了机智而坚强的孙悟空的形象。他具有强烈的反抗性格，他藐视腐朽无能的天宫统治者，同时也突出了他热爱自由、勇于反抗的精神（图1-19至图21）。

玉帝的形象被编创者构思得极其巧妙：胖胖的脸庞，下垂的眼皮，修长的手指，鼻梁上一个淡淡的脂粉块，一

图1-21

看便知是一个养尊处优、昏庸无能的统治者。他外表端庄、慈祥，激动时眉梢显露凶恶的本性，是一个有着伪善和奸刁性格的角色。

太白金星，乍看起来貌似忠厚长者，但其两次去花果山招安孙悟空的行为和谈话时的语气、神情，活灵活现地揭示了这个角色心怀叵测、狡猾奸诈的丑恶本质。编创者别具匠心地在太白金星的帽子上加了两条带子，在他得意的时候，让带子随风飘动；不高兴的时候，就让它垂落，貌似简单的带子却生动地表现出了他的性格。如(图1-22)

自称太子的哪吒，蛮横无理，仗势欺人，形象也很有特点。虽然生得一张娃娃脸，但配上两只三角眼，一张血

图1-22

图1-23

口，眼带邪气，腰系红肚兜，背挂乾坤圈，脚踏风火轮，寥寥几笔就把人物的骄横、暴戾勾勒了出来(图1-23)。

手托宝塔的李天王，一脸凶气，貌似威严，实际上是空架子。其他还有老奸巨滑言而无信的龙王、官气十足的马天君和外强中干的巨灵神等角色形象的设计都寓性格和形体相貌于脸谱之中，在人物性格的刻画上都是相当成功的(图1-24)。

图1-24

(五) 故事情节及细节的组织处理

《大闹天宫》中，孙悟空反出天宫，玉帝派天兵天将到花果山“围剿”前后的两场大战，场面宏阔，气势夺人。前一仗，孙悟空与哪吒对阵，哪吒生出三头六臂，孙悟空拔下三根毫毛，变出三个孙悟空，把哪吒打得丢盔弃甲，狼狈而归；后一仗，孙悟空与二郎神杨戬决战，双方使出浑身解数：孙悟空变雀飞上天，杨戬变成了鹰；孙悟空变鱼水下游，杨戬变成了鸬鹚(鱼鹰)；孙悟空变成狸猫上了树，杨戬变成了毒蛇；孙悟空变成仙鹤来啄蛇，杨戬则变恶狼扑仙鹤；孙悟空变成黑豹斗恶狼，杨戬变老虎追黑豹；最后孙悟空只好变成集众兽之长的大麒麟，这才把杨戬逼到一个奈何不得的境地(图1-25)。在情节处理上，影片注意配合剧情发展，节奏明快，不拖泥带水，让观众心驰神往，叹为观止。