

丛书主编 薛燕平

动画馆

ZHONGGUO DONGHUA DIANYING

中国动画电影大师

李保传 束霞平◎著

中国传媒大学出版社

动画馆

中国动画电影大师

李保传 束霞平◎著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国动画电影大师/李保传,束霞平著. —北京:中国传媒大学出版社,2012.4

ISBN 978-7-5657-0466-6

I. ①中… II. ①李… ②束… III. ①动画片—电影艺术家—生平事迹—中国
IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 055752 号

中国动画电影大师

著 者 李保传 束霞平

责任编辑 李唯梁

封面设计 王碧娴

责任印制 曹 辉

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 16.75 彩插 8 面

版 次 2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

书 号 978-7-5657-0466-6/K·0466 定 价 49.80 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

▲ 东北电影制片厂（兴山时期）美工科全体成员合影（1948年）

▲ 东北电影制片厂美术片组全体成员迁往上海时的纪念合影（1950年）

▲ 万氏兄弟在探讨动画创作

▲ 万籁鸣、严定宪、林文肖等一起合影

▲ 阿达、特伟、张乐平、包蕾（从左到右）在一起

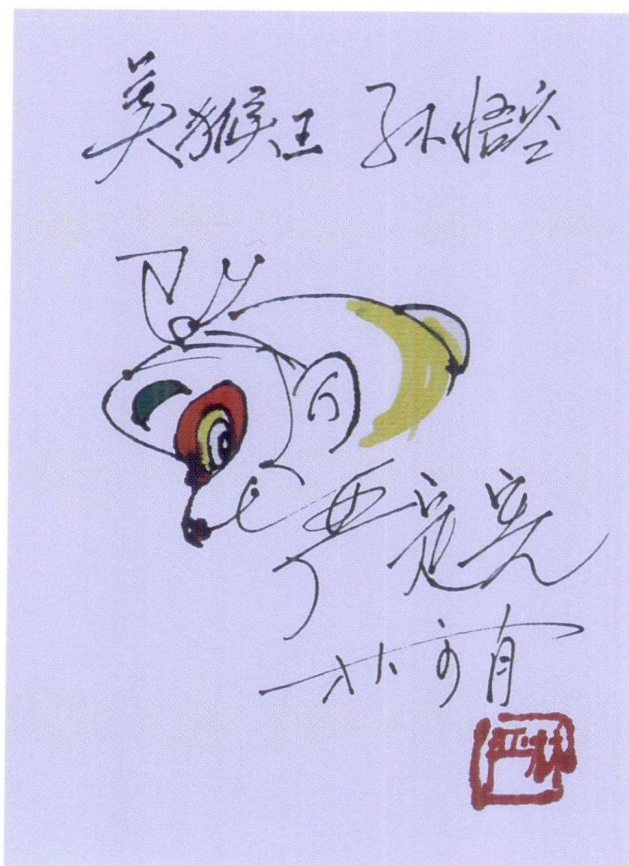
▲ 导演王树忱在给小演员们谈戏

▲ 詹同与特伟在商讨《金猴降妖》的人物造型

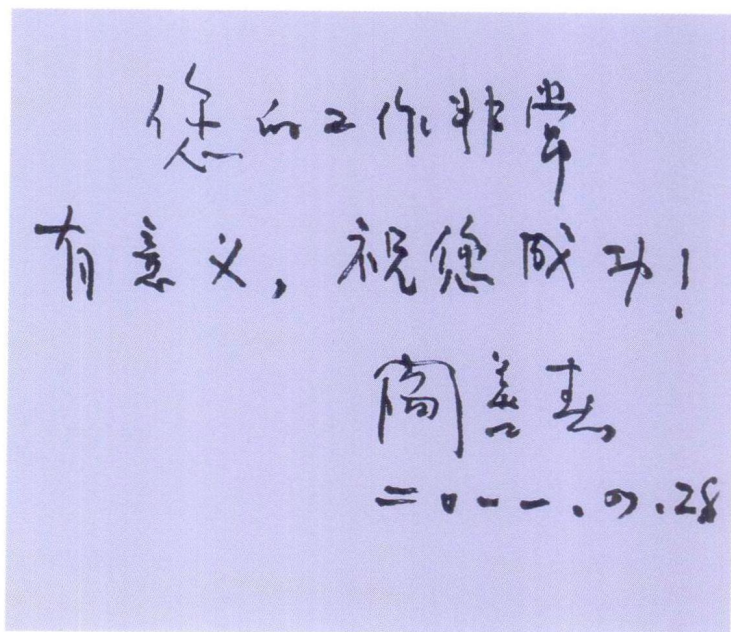

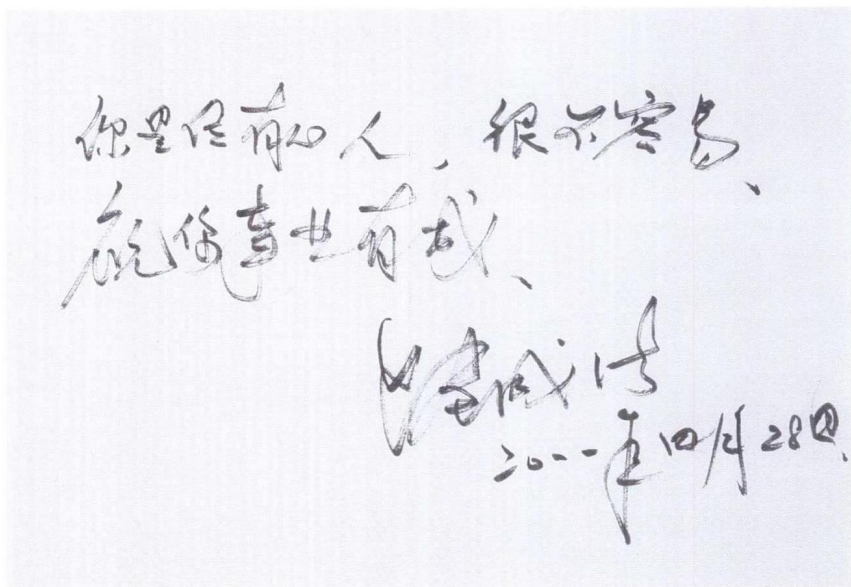
▲ 《三个和尚》摄制组全体成员

◀ 严定宪、林文肖夫妇题画

▼ 阎善春题写

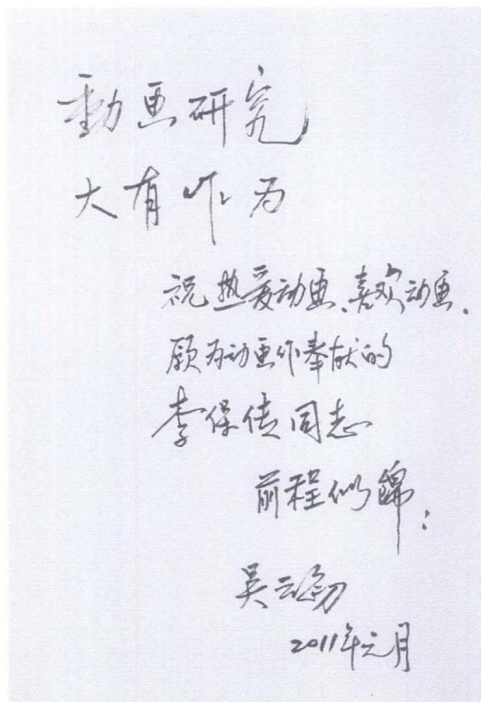

▲ 陆成法题写

▲ 曲建方题画

▲ 吴云初题写

李保伟同志：
共同为中国动画
事业而奋斗
浦家祥
09.8.6.

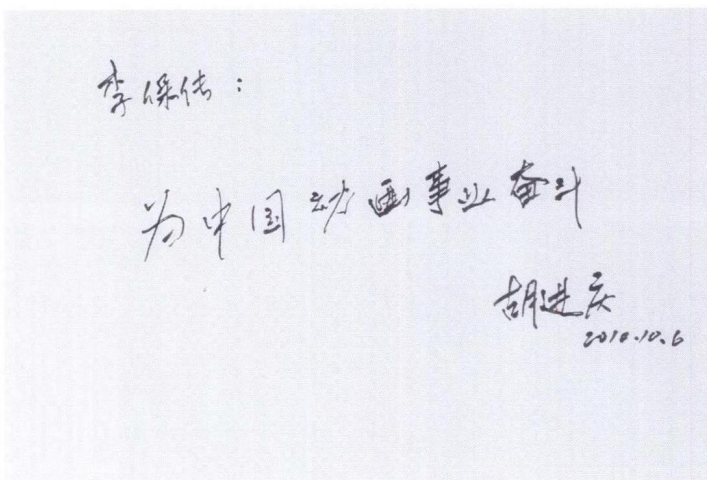
▲ 浦家祥题写

为中国动画事业
努力学习，认真
成功！
周克勤
在杭州第七届
中国国际动漫节
2011年4月28日

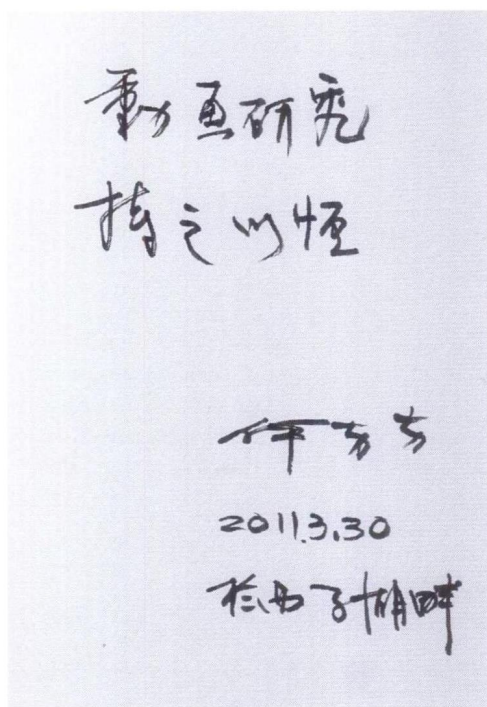
▲ 周克勤题写

共为中国动画
奋斗终生
段孝萱
2011.8.12

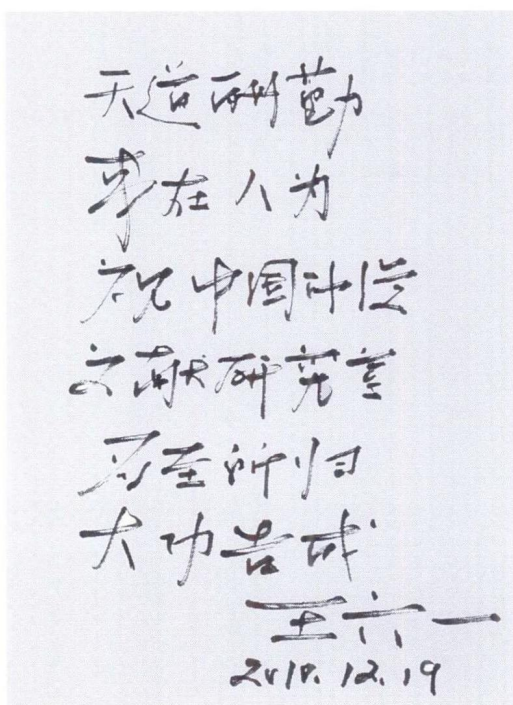
▲ 段孝萱题写

▲ 胡进庆题写

▲ 华方方题写

◀ 王六一题写

序

众所周知,中国动画发展的道路是不平坦的。从无声片到有声片,从黑白片到彩色片,从短片到长片,从电影长片到电视系列片,从二维动画到三维动画……在它八十多年的发展过程中,经历着一段段曲折而又坎坷的探索历程。追溯这段不平坦的历史,遥望过去曾经取得的辉煌成就,我们不得不再次有感于一代又一代的动画电影艺术大师在这其中所付出的努力。

提起中国的动画,我们津津乐道的依然还是《大闹天官》、《哪吒闹海》、《三个和尚》、《小蝌蚪找妈妈》等一些经典老作品,要知道这些作品都是在极其困难的条件下创作出来的。自上世纪50年代,老一辈的动画人把“探民族风格之路”作为终生奋斗的目标,通过不懈努力,他们的艺术作品最终在国际上享有盛誉,并在国际上获得了“中国学派”的美誉。

而在今天,不论是人力还是物力都比过去有着天壤之别的优越条件,为什么创作的那么多的作品却不能令人满意,这实在是值得每一个人深思或反省的问题。回想万氏兄弟、特伟、钱家骏、王树忱、阿达、靳夕、唐澄、严定宪、林文肖、钱运达、马克宣、胡进庆、何玉门等等几代动画电影大师所具有的聪慧睿智和独到的艺术见解,在他们的不懈努力下才创造出中国动画的辉煌,研究他们,学习他们,努力提高自己的艺术修养,才是最有效的捷径!

在当今大力发展创意文化和创意产业的社会发展背景下,如何发展原创,提高中国动画的国际竞争力,也是当下动画人深感困惑的话题

之一。在浮躁、迷惘之余,我们不妨冷静下来,重新审视曾经的辉煌,理清思路,与时俱进,再次面对老一辈艺术家提出的“探民族风格之路”,这无疑也有益于我们探今日动画的“民族风格之路”,其中的意义和价值必然在历史的积淀中凸显,在时代的呼唤中脱颖而出!因此,研究与探索新时期中国动画的发展之路,不妨先从了解我国老一辈的动画电影大师着手。

2010年上半年,在《文化月刊-动漫游戏》杂志中经常看到由李保传老师撰写的动画电影大师的系列传记体文章,让我们从中系统、全面地了解到某一位艺术大师的奋斗历程及其创作心得。今年5月份,适逢他来北京与我会面,欣闻他的《中国动画电影大师》一书即将付梓,并送我图书初稿一阅。该书以人物为线索,从不同角度以大量的文字篇幅和珍贵的文献图片资料记录了三十余位老一辈艺术家的奋斗历程。值得赞许的是,该书作为传记性的文章,作者并没有局限于对动画大师的生平追溯,在以史为纲的同时,更多地从艺术风格以及创作历程方面进行梳理,带领我们追随在老一辈艺术家探索民族风格的道路上,从中展望新时期中国动画的发展方向。阅读之余,委实让从事动画艺术教育和管理的我再次对中国动画的发展有了一个深层次上的认识。该书的及时问世,对于我们从事动画艺术教育的动画人来说,也是一件非常有意义的事情,对于推动我国目前的动画事业发展有着极为重要的借鉴作用。

认识李保传还是在2009年,那时正好出差路过常州,在他的工作室中,他说:“在我近几年来整理老一辈动画家的动漫文献资料时,结合今天动画产业的投入和产出,两者之间进行了不自觉的碰撞和比较。‘美术电影’的时代已经过去,数字动画电影的大制作时代已经到来,我们的困惑在某种意义上可以说又回到了上世纪50年代,感觉一切似乎都在重新开始,在模仿中找寻自己的风格道路。但是有一点是值得肯定的,决定艺术作品的人的因素依然是重中之重。”想起这段话,让我意识到在他的新作中印证了这几年来他一直思考的问题,同时,他也以实际行动默默地行走自己的研究之路上。

难能可贵的是,他在高校工作期间,利用业余时间搜集了大量的动漫文献资料,如老一辈动画家创作的卡通连环画、老照片、电影海报、台本、手稿、文献杂志等等,这些资料基本涵括了我国动画发展过程中的方方面面,对于系统、完整地了解中国动画发展有着最直接的、最有利的见证。在他的资料整理中,哪怕是一张

简单的动画影片宣传单,他都视若珍宝,一张破损的图片,他也会加以修复,尽量使其还原成最初的面貌。这一收集工作从2005年至今从未间断过,用他的话说:“每天都会在这上面花3个小时的时间”,知道他的人都会由衷地称他是一位“有心人”。另外,他还经常利用假期与健在的老一辈艺术家及已故艺术家的后人取得广泛联系。通过他多年的专题性走访、作品分析等形式,形成了他独到的对中国动漫事业发展的认识。该书就是从艺术家与作品、社会背景与技术条件两个层面进行系统性研究的成果之一!

在创意文化产业发展的今天,动漫艺术的发展在新时期肩负着不同以往的双向属性,研究老一辈动画大师,结合现实社会发展与文化潮流,培养新时期的中国动画大师,才是我们真正面临的紧迫问题!动画是一门艺术,又是一项技术综合性、人才密集型的新兴产业,是文化现象与消费经济的产业综合体,这就意味着需要具有多学科、多能力背景的有志之士共同参与。近几年我国动漫产业得到迅猛的发展,也取得了一定的成绩,然而,动漫大国而非强国的地位也是不争的事实。要真正成为动漫强国,这需要几代人不断地努力,在此,我也希望能有更多的像李保传这样的有心人,踏踏实实地加入到中国动漫事业的研究队伍中来,只要大家沿着正确的发展方向继续努力,也许在不远的未来,中国动画必将人才辈出,后继有人,振兴动画产业大有希望。

研究中国动画离不开这些大师的精神指引,发展中国动画的未来也离不开这些大师的成功经验,在这个动漫时代,让我们以动画的名义,记住他们!

廖祥忠

2011年6月于中国传媒大学

- 1 生而好“动”
——中国动画事业的创始人、先驱者万氏兄弟
- 25 妙手“偶”得
——木偶片、折纸片创始人虞哲光
- 34 丹青难写是精神
——新中国美术电影的奠基人特伟
- 46 你为小苗洒上泉水
——美术电影编剧金近
- 51 默默耕耘 淡泊名利
——美术片导演、教育家、总技师钱家骏
- 58 甘当绿叶
——新中国美术电影的开拓者李克弱
- 62 为少年儿童创作
——美术电影的金牌编剧包蕾
- 70 动画事业，前途光明
——中日动画的桥梁方明（持永只仁）

- 75 会思考的木偶
——新中国木偶片奠基人靳夕
- 84 拼着命拍好它
——我国第一位美术片女导演唐澄
- 92 更上层层楼
——勇于创新的多产艺术家章超群
- 99 天天都是新起点
——美术电影的幕后英雄刘凤展
- 105 此曲只应天上有
——美术电影作曲家吴应炬
- 112 只做有心人
——木偶片艺术大师尤磊
- 116 高处也胜寒
——被遗忘的动漫艺术大师邬强
- 120 新、奇、趣
——美术电影的“天赋”导演何玉门
- 127 用动画来改变生活
——美术电影的多面手钱运达

135	有梦的人 ——“黑猫警长之父”戴铁郎
140	从“漫”画走进“动”画 ——美术电影的黑马韩羽
147	美影三剑客 ——王树忱、詹同、阿达
172	把美的享受带给观众 ——剪纸动画的创新者胡雄华
176	美的使者 ——美术电影的领路人张松林
181	在创新中追求卓越 ——美术片摄影师段孝萱
191	阿凡提之父 ——中国动漫产业的传奇人物曲建方
200	刚柔兼济，精益求精 ——用心灵创作的美术片女导演林文肖
207	神采奕奕，勇猛矫健 ——“美猴王”严定宪