

高等院校动画专业教材

Animation TV/Films Review

影视动画

影片分析

北京电影学院动画学院
DGMOOK 联合策划

孙立军 主编
孙立军 马华 编著

中国宇航出版社

高等院校动画专业教材

Animation TV/Films Review

影视动画 影片分析

北京电影学院动画学院
DGMOOK 联合策划

孙立军 主编
孙立军 马华 编著

中国宇航出版社

本书由中国宇航出版社独家出版发行，未经出版者书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的任何部分或全部内容。

图书在版编目 (CIP) 数据

影视动画影片分析/孙立军，马华编著. —北京：中国宇航出版社，2003.8

高等院校动画专业教材

ISBN 7-80144-573-2

I. 影… II. ①孙… ①马… III. 动画—影片分析—电影评论—教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 028184 号

责任编辑：江 颖

责任校对：肖新民

版式设计：江 颖

封面设计：李 冰 卓 玛

出 版 中国宇航出版社
发 行

社 址 北京市阜成路 8 号

邮 编 100830

经 销 新华书店

发行部 (010) 68373150 (010) 68373185 (传真)
(010) 68371057 (010) 68768541 (传真)

读 者 北京市东城区和平里滨河路 1 号
航天信息大厦 3 层

服务部 (010) 68372647 (010) 68373185 (传真)

邮 编 100013

承 印 北京印刷二厂

版 次 2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

规 格 787×1092

开 本 1/16

印 张 18

字 数 360 千字

定 价 58.00 元 (全彩印刷)

本书如有印装质量问题可与发行部调换

丛书总序

进入崭新的 21 世纪, 中国的动画事业将如何发展?

尤其在美国、日本的电影动画得到普遍认同和接受, 成为举足轻重的类型片以及其动画产业蒸蒸日上成为重要的支柱产业的今天, 中国动画产业在各方面都存在着有目共睹的差距, 甚至在很多领域存在着诸多的空白!

中国动画如何在严峻的情况下找到属于自己的出路, 再现“中国学派”的辉煌, 这些挑战无疑都已经现实地摆在我们的面前。而对于每一个动画从业者, 或者是正准备投身于动画事业的人来说, 更是责无旁贷!

说到我们的动画创作, 虽在改革开放后取得了长足的进步和发展, 但是与先进国家的差距却已经日益明显地加大。这当中存在着多方面的因素, 最为突出的是我国缺乏大批优秀的动画创作性人才, 而发展动画教育则又是人才形成的根本保证。

要真正发展我国的动画事业, 毋庸置疑首先要关注我们动画教育如何真正地完善。虽然我国的动画教育早从 50 年代就已经在北京电影学院等院校中开始, 也培养了一批优秀的动画人才, 但是随着整个动画的发展, 动画教育也显然面临着新的挑战。随着社会各界对于动画事业发展的日益关注, 全国各地院校纷纷建立了动画专业, 出现了除研究生、本科、大专院校以外, 还包括中专、短期培训等等各种层次的教育形式, 为更多有志于在动画领域发展的青年提供了大量的学习机会。中国动画教育正表现出极好的发展态势。但是, 出于历史、经济等各方面原因, 我们的动画教育一直以来都存在着缺乏系统、科学和连续性的弊病, 而在课程设置、教学安排等方面也都未能真正实现一个完整的教育体系。不仅如此, 我们的动画教育还没有一套完备的、科学的、体系化的专业教材, 显然在很大程度上制约着我国动画教育的发展。一套高水准的专业动画教材已经成为我国动画高等教育的普遍需求, 但是我们也要看到, 要编写这样的一套教材, 难度之大可想而知。不仅要将授课内容和动画创作的精华浓缩在有限文字和图片中, 还要用我们比较熟悉的学习方式去布置各种重要的知识点, 而且还要将各国动画大师的创作经验以及优秀作品的成功所在进行理论化、科学化的归纳, 并结合到行之有效的教学中……这显然更是难上加难。

北京电影学院动画专业教育经过多年的教学积累和实践总结, 逐步形成了一套行之有效、具备突出特点的课程安排和教学体系。为了让我们积累的一些教学经验与更多的兄弟院校分享, 为了动画人才能够在更为系统和科学的教育中茁壮成长, 从而培养更多更好的优秀动画工作者, 我们开始筹备这套国内最为全面的《高等院校动画专业教材系列丛书》。

为了保证本系列教材的科学性和严肃性,我们组织了上百名以北京电影学院动画学院为主体的优秀教师和国内外专家、教授(其中大多都经历过大量的动画创作实践并且参与了动画教学,具备着丰富的教学经验和个人积累),编写历时多年。因此,从组织的人力、物力、数量以及时间的投入等角度来说,本套动画教材可以说是中国有史以来最大型、最权威的动画教材。

整套教材的安排上,我们的主导思路是将理论建设和实践操作相结合,强调优秀动画作品的理论总结和动画创作的可操作性两个方面。教材关注当前各国动画的最新发展,将动画的创作理念、艺术创作方式和科技手段等方面有机结合,内容包含了动画创作和各种基础训练、专业训练、各类技法以及动画的影片分析、动画剧作训练、动画大师研究……所以在规模上、系统性上都是我国动画教材的首创,我们本着“依靠理论来指导实践,依靠实践来丰富理论”的整体设想在如何突出整个教学体系、课程安排等角度上编写了本系列教材。

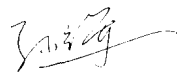
本系列教材的编写过程中,在突出教材实用性的同时,我们坚持“观念新、写作手法新、实例新”的理念,一方面在写作上突破死板和教条的语言,将各个学习点从基础到不断深化的过程体现得活泼而生动;另一方面,突出最新的实例来指导教学,拉近知识与生活的距离,让学生在最新的资讯中以最简单的方式中获得知识。

整套系列教材从整体策划、收集整理资料,到作者撰写、编辑出版,历时多年,工程浩大,凝聚了许多人的心血,处处体现了工作者脚踏实地的严谨作风,表现出对中国动画教育事业的执著热情。在此,我再次感谢为本套教材付出劳动和努力的每一个人!真诚感谢他们为中国动画教育所作的卓越贡献。

衷心希望此套系列丛书能够在一定程度上“推动我国动画教育的纵深发展,促进我国动画人才的成熟壮大,开创我国的动画创作更为辉煌的局面”的目标,作出我们力所能及的贡献。

当然,由于时间的紧迫以及动画本身创作的复杂性,在编写过程中肯定存在着诸多的不足和纰漏,恳请广大专家、同行批评指正。

本系列丛书不仅可以作为高等院校动画专业的专业教材,同时也适合动画公司的创作人员以及动画爱好者自学使用。

北京电影学院动画学院院长

作者简介

孙立军

北京电影学院动画学院院长、研究生导师

中国动画学会常务理事

中国视协卡通艺术委员会理事

主讲课程：动画理论、动画设计、动画创作、影片分析等课程

2000年第5届中国电视“金童奖”评委

2000年第18届大众电视“金鹰奖”评委

2001年第19届大众电视“金鹰奖”评委

2003年动画影院片《小兵张嘎》导演

主要作品

漫画《风》

动画短片《小螺号》任导演

动画短片《好邻居》任导演

动画系列片《三只小狐狸》任分集导演

动画系列片《浑元》任总导演

动画系列片《西瓜瓜历险记》任总导演

马 华

自由撰稿人

浙江大学中文系本科毕业

北京电影学院动画学院硕士研究生

前言

在电影学院，学习电影创作过程中有一门必修的课程叫“影片分析”，而且一直被认为是行之有效的学习方法。因为通过影片分析的课程可以精读各类国内外精品电影，学习经典影片的剧作、视听语言、剪辑、蒙太奇技巧等等方面，根据影片的文本来整理出具有一定可操作性的视听方案，这是非常重要的环节。

学习动画片的创作也是如此，只有从这些获得成功的动画电影和电视中吸取有用的养分，通过对影片的归纳，得出其成功的经验去运用到自己的创作中去，才会取得事半功倍的效果。

《影视动画影片分析》是动画专业的必修课。本书对编委会专家组的严格甄选的 11 部国内外经典动画影片，从电影剧作、人物造型、动画特性、技术特点、影片创新等独特的视角进行了科学理性的分析，探讨这些惊世之作的成功以及缺憾。本书对读者构建动画影片分析理论框架、提升自身动画影片欣赏能力、拓展分析视野大有裨益。

本书不仅是教师在课堂上结合影片进行分析时的教材，同样也是于广大动画爱好者提升自身动画影片欣赏能力，扩展分析视野的极佳参考资料。

编者

目 录 (Content)

绪言 动画影片的分析方法

3

阅读电影是没有什么真理可言的,艺术本身就是一种感受,所以只有观众的感觉和体验才使值得真正的关注。我们经常看到有人虽然不怎么了解深奥的电影理论,可是在阅读电影方面却能够无师自通做出入木三分的评价,凭借的就是这种真诚的体验和感悟而非“为赋新辞强说愁”。这样的评论即便在很多方面出现一些由于电影理论不完善等原因造成的疏漏,我们仍然会认真对待它的价值。

作者分析/本文分析/叙事分析/经济技术视角/文化研究/动画视角

1 解读《千与千寻的神隐》

15

《千与千寻的神隐》是一部创造了无数奇迹的动画电影。今天来讨论它是否应该获得金熊奖,已经不再重要了,重要的是我们从影片中看到了宫崎骏铸造精品的勇气,看到了影片之所以能够打动人的魅力。

影片简介/分析读解/关于创作动机/关于成长/关于名字/关于冒险经历/关于影片与日本民俗/关于美术/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

2 解读《大闹天宫》

39

无论是60年代、70年代、80年代甚至是现在的观众仍然对之津津乐道,毫不掩饰其喜爱之情。所以从这个意义上说,对每一个从事中国动画事业的人而言,《大闹天宫》不仅是艺术创作追求的一个崇高目标,同时它也带来了巨大的压力。

影片简介/分析读解/在民族内容上的挖掘/在民族形式上的开拓/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

3 解读《花木兰》

59

在经过美国的重新洗牌后,《花木兰》已经不再是纯粹的中国文化的一部分了,反而它的明确的文化界限已经模糊化了,在一定程度上它已经成为了全球大众文化的一部分。这一点对于我国而言,说起来不知道是应该欣喜还是难堪。

影片简介/分析读解/关于剧本/关于文化/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

4 解读宫崎骏作品《龙猫》

81

它的成功靠的是它实打实的功力和非凡的艺术魅力,它打动了我们,靠的是我们每人心底最深处的,曾经拥有却又渐渐失去的,现在又被影片渐渐唤起的一种最珍贵的东西——童真。

影片简介/分析读解/关于龙猫/关于亦真亦幻/关于纯真/关于高潮/关于其他/结语/故事梗概/背景资料经典片段回顾/思考讨论

5 解读《埃及王子》

103

自动画诞生开始,即使美国动画在电影史上创造着一个又一个的奇迹,但是一直以来,动画都被公认为一种大众的,甚至是低幼的艺术。所以说,很少有什么动画电影与“伟大”这个字眼相联系,但这部如梦如幻、气势磅礴的《埃及王子》却当之无愧,而且它更被影评人士认为是电影史上最伟大的动画片。

影片简介/分析读解/定位:打破原有的动画传统/让美国动画严肃起来/在吸收传统精华的基础上/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

6 解读《浪客剑心追忆篇》

135

无论是有关剑心的漫画,还是有关剑心的动画连续剧,甚至是有关剑心的招贴海报,都在我国出人意料地备受欢迎。这个红头发,个子不高,脸上有十字伤的男人迷倒了数亿万计的中国崇拜者,虽然日本一向以塑造各种卡通“明星”而著称,但是剑心所体现出多元的“明星魅力”不得不让我们刮目相看。

影片简介/分析读解/代我活下去/悲剧/改编/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

7 解读《白雪公主和七个小矮人》

167

对于动画艺术的发展而言,1937年有着非比寻常的意义。

在那一年里,有那么多个有关动画电影的“第一”诞生:迪斯尼第一部经典动画、世界第一部长篇剧情动画电影、原声带为世界第一片电影原声带 以唱片型式发行、世界第一部使用多层次摄影机

拍摄的动画、世界第一部有隆重首映的动画电影……

影片简介/分析读解/本片的历史地位/影片分析/写实风格和卡通风格的结合/小结/故事梗概/背景数据/经典片段回顾/思考讨论

8 解读《怪物史莱克》

189

很显然，梦工场花大量花花绿绿的美金制作影片的宗旨并不是为了制作一部总结经典童话的教科书式的电影，也不是为了颠覆一种固有模式而创作一部曲高和寡的“前卫先锋”电影。

影片简介/分析读解/颠覆性/娱乐性/关于主题/小结/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

9 解读香港动画《小倩》

209

《小倩》是徐克导演的一部很成功的动画，在华人动画片中，尤其是在香港动画电影史上确实是一大里程碑，这部片确实有很多文化的特色和制作上的创新值得我们细细玩味。但是我们相信《小倩》可以做得更好，但就是在香港电影票房至上的环境中，无论是投资人，还是导演都无法摆脱这个桎梏，正所谓“成也萧何，败也萧何”。

影片简介/分析读解/从香港电影的角度看/从《小倩》作为中国动画片有益/探索的角度看/影片存在的瑕疵/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

10 解读《大炮之街》

225

《大炮之街》由大友克洋本人亲自执导，22分钟的故事，以一个场景一个画面交代，单是拍摄台就长达10米，这是动画史上的大胆突破。

如果说宫崎骏是令日本动画迈向世界的先驱，大友克洋就是他的继承者。

80年代至90年代，他的作品同宫崎骏一样，受到国际注目。

影片简介/分析读解/到底我们的敌人是谁?(关于寓言性的主题)/一个镜头的电影(独特的形式)/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

11 解读《宝莲灯》

241

《宝莲灯》从推出之前的被寄予振兴中国动画、与日本美国动画比高下的厚望，而当我们发现影片与当今国际一流动画存在着诸多方面的差距时，我们又经历了一场痛苦的大喜大悲。

影片简介/分析读解/把它理解为一种可贵的探索/在剧本上的不足/其他方面/探究主观上的原因/结语/故事梗概/背景资料/经典片段回顾/思考讨论

New
Recommend

好書
推薦

中国第一套高等院校动画专业系列教材

影视动画场景设计 / YT-9040 / 韩笑编著

ISBN 7 - 80144 - 574 - 0 / 62 元 / 全彩印刷

北京电影学院动画学院组织策划，国内动画领军人物孙立军教授主编。

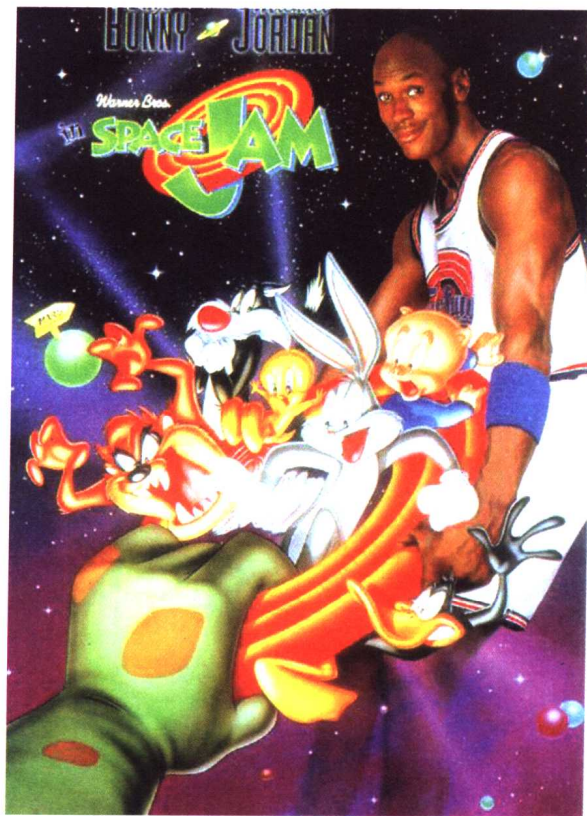
编委会阵容豪华，囊括两岸三地著名的影视动漫顶级专家。

《影视动画场景设计》是动画专业的必修课。作者系北京电影学院动画学院的教师，具有丰富的授课和动画创作经验。本书用深入浅出的文字、以图文并茂的方式，讲解了影视动画场景创作的基本心理规律和商业规律，是学习如何在影视动画中表现场景的专题著作。本书创作历时多年，收集了珍贵的资料，是一本难得的教学参考书，也可以供广大动漫爱好者使用。

读者对象：高等院校动画专业师生，动漫爱好者。

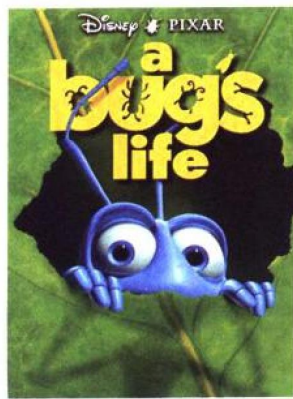
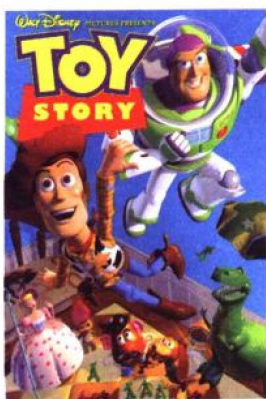
延
伸
阅
读

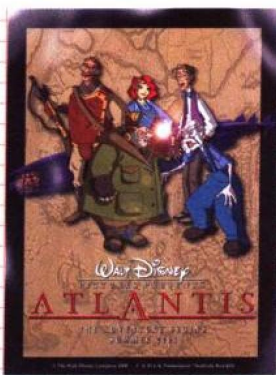
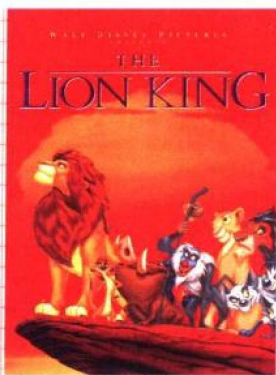
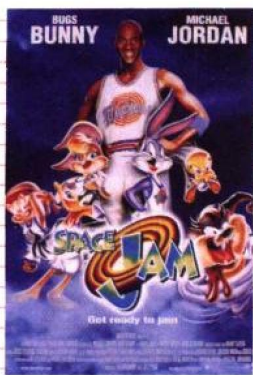

动画影片的分析方法

绪言

阅读电影是没有什么真理可言的，艺术本身就是一种感受，所以只有观众的感觉和体验才使值得真正的关注。我们经常看到有人虽然不怎么了解深奥的电影理论，可是在阅读电影方面却能够无师自通做出入木三分的评价，凭借的就是这种真诚的体验和感悟而非“为赋新辞强说愁”。这样的评论即便在很多方面出现一些由于电影理论不完善等原因造成的疏漏，我们仍然会认真对待它的价值。

一直以来，大家都认为看电影是简单的。

而动画电影更是如此。

电影总是被当作一种大众休闲的艺术类型而显得通俗易懂，尤其是在看多了精彩刺激的好莱坞电影之后，似乎让人们的思考总是显得非常多余。由此类推，被认为是更低幼的动画电影的情况，就更可想而知。

我不想在这里洋洋洒洒地论证动画艺术的独特性、或者所谓什么动画的重要地位……我想耐心想去理解和借鉴各国优秀动画的读者，显然已经不需要再听到这些高屋建瓴的理论来端正心态，更多的是需要解除——虽然抱着学习目的、却不知道如何去悉心阅读这些优秀动画影片的困惑。所以我们整理这些相对比较实用的东西，希望能够帮助大家更好地领会动画电影神奇的魅力以及形成一种成熟的欣赏思路。

阅读电影的方式很多，但是只要是在一定条件下言之成理，每一种都有其存在价值。很多人看完电影虽然都会有自己的见解，但是并不是每个人都会去用文字的方式去表述自己的理解以及参与电影创作，更有甚者，在一些片面或者偏激的影片分析的误导下失去了原有的感悟力而人云亦云。

阅读电影是没有什么真理可言的，艺术本身就是一种感受，所以只有观众的感觉和体验才使得真正的关注。我们经常看到有人虽然不怎么了解深奥的电影理论，可是在阅读电影方面却能够无师自通做出入木

三分的评价,凭借的就是这种真诚的体验和感悟而非“为赋新辞强说愁”。这样的评论即便在很多方面出现一些由于电影理论不完善等原因造成的疏漏,我们仍然会认真对待它的价值。

我们推崇的就是这些能够体验生活经验,去从电影中感悟人生,由此发自内心,而非人云亦云地对影片做出客观的、深刻的见解。所以,每一个观众应该首先相信自己的感觉,去悉心体味影片与自己内心的交流,从中产生的理解和观感才是独一无二的!

分析评论电影,其实没有“放之四海皆准”的理论和方法存在。

在国内很多影片分析中,很多中外电影评论家或多或少在使用各种不同的批评方法,而这些批评方法很多都是从电影理论(从经典理论到现代理论)的发展中逐步与实践结合而形成的。每一种理论和方法都有它的时代特点和适用范围以及它的局限所在,由此更需要我们活学活用,不能简单地迷信经典和权威。

很多看来高深莫测的理论,对于普通观众来说,不仅生疏陌生而且有些望而生畏,特别是那些大部分来自西方电影理论和观念的分析方法,需要观众在进一步了解电影理论乃至粗通一些批评方法之后,才能真正体会其中的精妙之处。而我写的这些有关动画的影片分析则尽可能少用专业的术语,尽可能地深入浅出,力求将想要表达的东西表述清楚,为的是自己的分析能够让更多喜爱动画的观众所接受。

其实,每一部影片从理论上说,都可以无穷无尽地分析下去,因此只能适可而止,对所分析的影片要有所侧重,也就是说在分析影片时不一定求面面俱到,要将一些相对不是显得特别突出的方面暂时地搁置,而是在影片特点最为明显、创新意图最为突出等方面深刻地分析,才能尽量做到“扬长避短,为我所用”的效果。

最后要说明的一点是,即便是一篇非常出色的影片分析,也不可能是对于某一部电影进行真正盖棺定论的评说,虽然论述的角度和重点是有主观选择的和有所偏重的,但是随着时代

和理论的发展,所以也常出现各种的误读和曲解。

如果大家真的有心做一些动画电影的影片分析,可以去找到一些专门论述电影解读的论著。我只想通过自己的一些经验和积累,向大家推荐几种分析和解读的方法。

在此先要说明,我在这里提到的几种类型的分析方法也都不是我原创的,而是从很多老师的影片分析和自己看片所得的一些经验和总结。在此,我首先要感谢那些为我提供了各种分析思路的老师,由于他们的辛苦劳动,才使我开始明白分析电影的乐趣和一些方法。

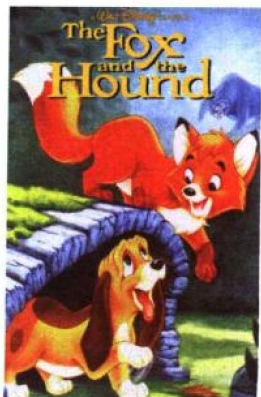
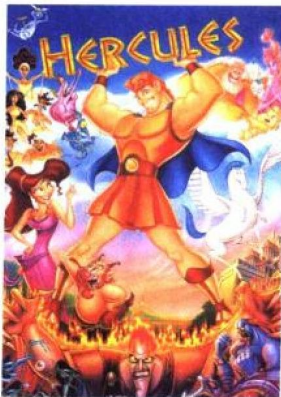
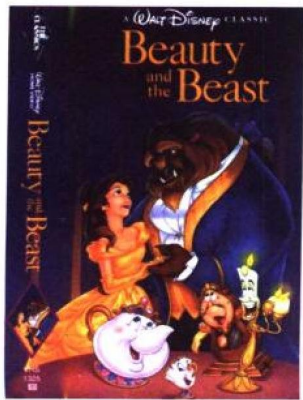
而自己的在本书的论述也是遵循了他们的思路,不求面面俱到,但求言之有理,只是将自己的这种阅读思路的来源真诚的告诉大家。

以下就是我认为比较适合动画电影的分析而为大家整理的。出发点主要是从可以运用到动画影片分析的角度来选取的。

一、作者分析

作者分析的类型,相当于一个专题。而我们讨论一个动画大家(比如宫崎骏、迪斯尼等)的时候,应该采用是一种既尊重而又有所反思的态度,才能让我们真正客观地分析影片的得失成败。

作者分析,要遵循作者论的基本观念,就是从社会观念、电影观念、艺术风格是否独特鲜明等方面来判断一部影片的创作人员(特别是导演)是否具有作者身份。(也就是说要看到比如一部宫崎骏动画之所

以成为宫崎骏动画的显著特点,才能充分做到尊重作者创造精神产品的智慧和才能。)

一般动画作者论的基本原则的分析方法是:从动画作品的艺术风格了解作者,需要从他的代表作和成名作入手,对作品的内容和形式进行详细分析研究。仔细地考察作品中是否常用于某一表现手法或者有什么创新可以作为个人标记?制作是否有独到之处?从而来认定作者的创作个性。

同时,也要注意把作者放回到孕育他的社会历史之中,考察促使作者艺术风格形成的历史社会因素,寻求作者独特而又稳定风格形成的历程。而如果脱离社会文化分析,单纯从导演手法考察艺术风格,就未必准确。

传统的作者论把作者的桂冠献给导演,这对提高导演的地位,重视电影艺术无疑是有益的。但是,有时并不能充分反映各个行当对于电影创作发挥的作用。其实对于每部影片而言,是需要具体分析。

这对于动画电影而言,作者分析显得越来越重要,日本的大友克洋、宫崎骏、手冢治虫等都是带有非常浓烈个人色彩的动画作者,具有极大的研究价值。

二、本文分析

本文是一个运用广泛的概念,指任何可以研究和解释的人工制品。

