

21 CENTURY HIGH EDUCATION TEXTBOOKS FOR
ANIMATION, COMICS AND GAME

21世纪全国动漫游戏专业重要参考资料

动漫游戏专业高等教育规划教材编委会 / 审定

ENCYCLOPEDIA
OF THE
ANIMATION ART

动画艺术辞典

策划◎北京电影学院中国动画研究院

主编◎孙立军

北京联合出版公司

21 Century High Education Textbooks for Animation, Comics and Game

21世纪全国动漫游戏专业重要参考资料

动漫游戏专业高等教育规划教材编委会/审定

动画艺术辞典

Encyclopedia of the Animation Art

策划◎北京电影学院中国动画研究院

主编◎孙立军

北京联合出版公司

北京

内容简介

动画是一门综合艺术，一种集绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。

本辞典由六章构成：世界动画、中国动画、动画电影电视理论、动画制作技术、动画常用术语、各国动画院校简介。书中词条的编排，按章节分类排序，其中，“世界各国动画概述”和“中国著名动画影片”收录的词条按中文音序排列。一个词条如含有多层意思，则用①②③等分项解释。外国人名、片名、书名及其他专用名词术语尽可能采用通用译法。一个词目的内容涉及其他词目并需由其他词目的释文补充的，采用“参见”方式。

本辞典根据专科辞典定位收词，以“基础、重点、全面、实用”为收词原则，以查检率和信息量为重要收词依据，介绍了中外动画的概貌和动画艺术的最新发展现状，内容系统、科学、全面，涉及面极为广泛。本辞典既囊括了动画的最新知识和前沿技术，也收录了动画市场、世界著名动漫教育机构、动画制作机构、动漫政策法规、动漫衍生产品等内容，是国内迄今为止一本不可多得的动漫百科全书。

无论您是全国动画院校动画、漫画、游戏等相关专业师生、动画企业从业人员、广大动画爱好者，或是准备出国深造的动画学子，本书都是您必备工具书。

图书在版编目(CIP)数据

动画艺术辞典 / 孙立军主编. —北京: 北京联合出版公司, 2014.7

21世纪全国动漫游戏专业重要参考资料

ISBN 978-7-5502-1965-6

I. ①动… II. ①孙… III. ①动画—词典 IV. ①J218.7-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 222018 号

总体企划：周京艳

书名：动画艺术辞典

主编：孙立军

责任编辑：王巍 秦仁华

编辑：黄梅琪 李梦婷

图文设计：周京艳 乔秀玉

出版：北京联合出版公司

发行：北京创意智慧教育科技有限公司

发行地址：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦

909 室（邮编：100086）

经销：全国新华书店

编辑部：(010) 82665118 转 8011、8002

发行部：(010) 82665118 转 8006、8007

(010) 82665789（传真）

印刷：北京佳信达欣艺术印刷有限公司

版次：2014 年 7 月北京第 1 版

印次：2014 年 7 月北京第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32

印张：15（双色印刷）

字数：597 千字

印数：1~3000 册

定价：39.00 元

本书如有印、装质量问题可与 010-82665789 发行部调换。

编委会

主 编：孙立军

策 划：侯光明 张会军 孙立军

顾 问：张松林 方 成 严定宪 余为政 钱运达

徐迎庆 陈 山 吴冠英 黄新渊

副主编：李剑平 王 昊 孙 聪 黄 勇

编 写（以姓氏笔画为序）

马 华 马 欣 王 昊 王乃真 王玉琴 卢 斌 叶 櫓

孙 悦 田燕凌 叶 风 刘 阔 刘 嫻 刘跃军 孙 立

陈廖宇 陈静晗 何 澄 李 亮 李晓彬 张 晨 张 丽

周 进 胡国钰 钱明钧 徐 铮 殷 娜 黄 颖 葛 竞

韩 笑 魏 微 陈叶子

前言

随着人类科学技术的不断发展，1895年电影诞生，动画电影也随之诞生。时光荏苒，到今天动画已经走过了百余年的历史。从纵向看，动画电影在这百余年的发展过程中，自身不断进行着风格、技术上的探索和革新。当初简单粗糙的影像已经逐步被今天精致细腻、丰富多彩的画面所代替。电脑动画片的出现，给创作者带来了更大的创作空间，让无数观众为之痴迷。从横向看，全世界各国各地区的动画产业也秉持着自身的风格特点在不断发展。上世纪二三十年欧洲独立制作的动画，三四十年代的迪士尼动画，七八十年代的日本动画，都是动画在世界各地发展的亮点。

中国动画也曾有过辉煌的时代，一度被称为“中国学派”，在动画理论上颇有自己的建树。但由于种种原因，在很长一段时间里，中国动画的发展陷入停滞状态，全面、系统地介绍动画发展和理论的书籍极端缺乏。近年来，我国的动画产业开始加速发展，决心投身于动画事业的学生和动画从业者越来越多，动画爱好者也成倍增加，但全面系统的动画书籍却依然缺乏，对动画理论的归纳总结几乎处于空白状态。正是在这样的大背景下，我们决定编写本书，把动画理论、各国的动画片和动画产业的发展情况介绍给广大热爱动画的读者们。

动画是一种高浓缩的介质，把许许多多有趣的、美好的、真实的或是虚幻的事物包含在一个紧凑的时间和空间里。动画能够轻易地使时间倒流，使空间变形，使艺术家们自由地、没有任何障碍地表达出自己的想法。可以说，目前没有任何一种视觉艺术能够比动画更具有想象力和震撼力。

然而，要全面掌握动画技术，驾驭动画并随意发挥想象的空间，是很不容易的。学动画、做动画，就需要自己学会如何做编剧、导演、原画师、摄影师；如何把事件发展成为一个完整的故事；如何去塑造和表现片中角色的性格；如何选择适合的媒介（如纸张、电影胶片、剪纸、黏土、沙子、泥偶或计算机等）；具备娴熟的动画技术，能够使用合理的镜头语言和画面把动画片拍摄下来等等。在做任何动画片之前，都必须先有一个故事。

当故事构思好了之后，怎样把自己的想法和故事情节用一系列的镜头顺序完整地表现出来呢？这就需要画故事板，画好故事板也就建立了故事中各个事件和角色动作的时间架构，并把角色状态和位置细节化。

动画是一种时间的艺术，每幅画面，每一帧本身都不具有任何意义，只有把各个时间长度不等的镜头依次有目的地排列起来，才能形成动画，产生意义。所以说，对时间的掌握是动画的灵魂所在。也正是基于此点，可以说原画师在动画制作过程中还肩负着演员的职责。针对以上所述，本书对各方面的动画技术知识均进行了较完备的阐述。

如今，电脑动画已经得到了广泛的应用，而电脑动画技术也在加速向高端发展，以前的历史沿革和旧技术似乎被淡忘，但很快，人们认识到那些只会操作电脑动画软件，而对动画历史和传统技术缺乏了解的动画制作人员是不合格的。所以，本书除了阐述动画技术知识之外，还系统地介绍了动画的发展历史和各国的动画简史，可以说本书还是一部动画片的“编年史”。

综上所述，本书系统、全面、科学、完备地介绍了动画的相关知识，涉及面广，既囊括了动画的新知识和前沿技术，也详细介绍了目前动画市场、世界动漫教育、动画制作机构、政策法规、动漫衍生产品等方面的现状，是一本不可多得的动画工具书。

本书的编纂工作前后历时一年半，其间一度遇到困难而险些难产，幸好得到动画界多位老前辈的支持和指导，以及许多国内外动画界人士的热心帮助，使我们能重振旗鼓。经过范围划分、框架制定、条目甄选、撰写、编辑等一系列艰苦繁杂的工作，《动画艺术辞典》最终完成了。在此，对本书编纂人员不计较个人得失、严肃认真的工作，各位动画界老前辈和艺术家的悉心指导，以及业内外人士和出版社的热情支持致以诚挚的谢意！

本书编委会

凡 例

1. 本辞典是一部动画艺术方面的综合工具书，反映了中外动画的全貌和动画艺术的发展现状。

2. 本辞典共设6个分类，以便读者了解动画艺术各学科的概貌。

3. 本辞典根据专科辞典定位收词标准，以“基础、重点、全面、实用”为原则，以查检率和信息量为重要依据。

4. 如果一个词条含有多层释义，则用①②③等分项解释。

5. 关于各章词条的编排，世界动画艺术简史、历届奥斯卡获奖动画影片、世界动画史上的“第一”、中国动画艺术史、中国动画家、中国动画史上的“第一”、数字二维动画制作技术、动画形象档案、传统动画制作技术、三维动画制作技术、动画录音、动画表演、动画剪辑、动画常用术语、各国动画院校简介、世界动漫节展信息汇总均随机排列；“世界各国动画概述”和“中国著名动画影片”按中文音序排列。

6. 外国人名、片名、书名及其他专用名词术语尽可能采用通用译法。

7. 一个词目的内容涉及其他词目并需由其他词目的释文补充的，采用“参见”方式。

目 录

Contents

第一章 世界动画

一、世界动画艺术简史	2
动画意识	2
动画初创期	2
视觉暂留原理	2
“奔马”微型立体影像	3
活动视镜	3
世界上第一部动画影片	3
世界上第一部手绘动画	3
美国动画卡通时代	4
世界第一家动画公司	4
定位法	4
世界上第一部彩色动画影片	4
赛璐珞胶片	5
复描机	5
美国动画明星	5
欧洲早期动画	5
欧洲艺术动画	6
同步声音技术	6
美国动画黄金时代	7
迪士尼动画公司	7
凡布伦制片厂	8
华纳制片公司动画部	8
宣传影片	8
电视动画片	9
有限动画	9
日本东映公司	9
前南斯拉夫萨格勒布片厂	10
加拿大国家电影局	10

实验动画	10
电脑动画硬件技术	10
电脑动画软件技术	11
CG 技术	11
虚拟现实 (VR) 技术	11
二、世界各国动画概述	12
1. 阿尔巴尼亚	12
2. 阿尔及利亚	12
3. 阿根廷	12
4. 埃及	13
5. 爱尔兰	13
6. 澳大利亚	14
7. 奥地利	14
8. 巴西	14
9. 保加利亚	15
10. 比利时	16
11. 波兰	17
12. 秘鲁	19
13. 布隆迪	20
14. 朝鲜	20
15. 丹麦	20
16. 德国	21
17. 俄罗斯	23
18. 法国	27
19. 菲律宾	27
20. 芬兰	28
21. 哥伦比亚	28
22. 古巴	29
23. 圭亚那	30
24. 韩国	30
25. 荷兰	30
26. 加拿大	32
27. 捷克和斯洛伐克	34
28. 喀麦隆	35
29. 科特迪瓦共和国 (象牙海岸)	35
30. 利比亚	35
31. 罗马尼亚	36
32. 马来西亚	36
33. 墨西哥	37

34. 蒙古	37
35. 美国	37
36. 莫桑比克	41
37. 南非共和国	41
38. 尼日尔	42
39. 挪威	42
40. 葡萄牙	43
41. 前南斯拉夫	44
42. 日本	49
43. 瑞典	59
44. 瑞士	63
45. 斯里兰卡	64
46. 泰国	64
47. 突尼斯	64
48. 土耳其	65
49. 委内瑞拉	65
50. 希腊	66
51. 西班牙	66
52. 匈牙利	68
53. 新加坡	70
54. 新西兰	70
55. 伊朗	71
56. 以色列	73
57. 意大利	73
58. 英国	74
59. 印度	77
60. 印度尼西亚	78
61. 越南	79
62. 刚果民主共和国(前扎伊尔)	79
63. 赞比亚	80

三、历届奥斯卡获奖动画影片.....80

四、世界动画史上的“第一”.....83

第一部动画片——《可怜的比埃洛》	83
第一部利用逐格拍摄技术使无生命的物象造成活动错觉的影片——《矮胖子》	83
第一部有记录的动画片——《迷人的图画》	84
第一部动画影片——《滑稽脸上的幽默相》	84
第一部手绘动画——《幻影集》	84

第一家动画公司——巴瑞公司(纽约)·····	84
第一部音画同步的有声动画片——《蒸汽船威利号》·····	84
第一部获得奥斯卡动画短片奖的动画片——《花与树》·····	84
第一部综艺彩色动画片——《花与树》·····	84
第一部英国动画片——《艺术家之手》·····	84
第一部动画系列电影——《幻影集》·····	84
第一部带故事性的动画——《幻灯戏》·····	84
第一位职业动画片制作家——艾米尔·科尔·····	85
第一个动画电影制片厂——布雷·赫德制片厂·····	85
第一部剪影电影——《裁缝英巴特》·····	85
第一部彩色动画片——《汤默斯·凯特首次露面》·····	85
第一部大型动画片——《背叛》·····	85
美国第一个固定的动画人物——陆军上校汉柴·利亚尔·····	85
美国第一部动画纪录片——《路斯坦尼亚号之沉没》·····	85
第一部木偶电影——《穿礼服者在科隆剧院的晚上》·····	85
第一部使用彩色胶片拍摄的动画片——《托马斯猫的初演》·····	85
第一部有声动画片——《三极管》·····	85
第一部向世界影院发行的有声动画片——《我的肯塔基老家》·····	85
第一部英国制作的胶片录音有声影片——《绅士》·····	86
第一部欧洲制作的大型剪影电影——《阿基米德王子历险记》·····	86
世界上最受欢迎的动画角色——米老鼠·····	86
世界上第一部全部对白动画片——《蒸汽船威利号》·····	86
第一部有声彩色动画片——《戈夫山羊》·····	86
第一次登上银幕的动画角色——唐老鸭·····	86
第一部彩色动画剧情片——《白雪公主》·····	86
第一部使用动画摄影机拍摄的动画片——《幻想曲》·····	86
英国第一部大型动画片——《船舶驾驶》·····	86
第一部使用电子控制的木偶电影——《爱丽斯漫游奇境记》·····	87
第一部立体动画片——《一圈又一圈》·····	87
第一部电脑立体动画片——《玩具总动员》·····	87
英国第一部商业性发行的大型动画片——《动物农庄》·····	87
第一部宽银幕动画片——《贵夫人和流浪汉》·····	87
最长的美国动画片——《胫骨小巷》·····	87

第二章 中国动画

一、中国动画艺术史·····	90
万氏兄弟·····	90
中国美术电影·····	90

16	东北电影制片厂美术组	90
19	上海美术电影制片厂	90
103	中国第一部彩色木偶片	90
104	中国第一部彩色动画片	90
105	中国美术电影百花齐放时期	90
160	美术片	91
200	剪纸片	91
201	中国第一部剪纸片	91
240	水墨动画片	92
241	折纸片	92
242	中国第一部宽荧幕动画片	92
280	苏州美术专科学校	92
281	上海美术电影专科学校	92
282	北京电影学院动画专业	92
二、中国动画家		93
283	阿达(1934—1987)	93
284	陈波儿(1907—1951)	93
285	特伟(1915—2010)	93
286	万超尘(1906—1992)	94
287	万古蟾(1899—1995)	94
288	万籁鸣(1899—1997)	95
289	钱家骏(1916—2011)	96
290	章超群(1921—)	96
291	包蕾(1918—1989)	96
292	何玉门(1928—)	96
293	靳夕(1919—1997)	97
294	唐澄(1920—1986)	97
295	吴应炬(1926—2008)	97
296	尤磊(1926—)	98
297	严定宪(1936—)	98
298	常光希(1942—)	98
299	崔世昱(1938—)	98
300	戴铁郎(1930—)	99
301	段孝萱(1934—)	99
302	曲建方(1935—)	99
303	王柏荣(1942—)	99
304	王树忱(1931—1991)	100
305	邬强(1927—)	100
306	阎善春(1934—)	100

詹同 (1932—1995)	100
张松林 (1932—2012)	101
钟泉 (1943—)	101
曹小卉 (1946—)	101
常虹 (1956—)	101
陈三伟 (1957—)	102
陈向农 (1963—)	102
贺梦凡 (1950—)	102
胡进庆 (1936—)	103
黄军 (1958—)	103
黄伟明 (1972—)	103
李耕 (1957—)	103
李剑平 (1963—)	104
卢永强 (1953—)	104
浦家祥 (1932—)	104
孙立军 (1964—)	104
王钢 (1960—)	105
王宏 (1953—)	105
曾伟京 (1968—)	105
张天晓 (1950—)	105
周克勤 (1942—)	106

三、中国著名动画影片

《阿笨猫》(1998年)	106
《阿凡提的故事》(1980年)	106
《白鸽岛》(2003年)	106
《半夜鸡叫》(1964年)	107
《宝莲灯》(1999年)	107
《宝葫芦的秘密》(2007年)	107
《饼干警长》(2011年)	107
《冰上遇险》(1964年)	107
《草原英雄小姐妹》(1965年)	108
《草人》(1985年)	108
《成龙历险记》(2004年)	108
《聪明的鸭子》(1960年)	108
《大奖章》(1960年)	109
《大闹天宫(上、下集)》(1961年—1964年)	109
《大闹天宫(3D)》(2012年)	109
《大头儿子和小头爸爸》(1995年)	109
《大耳朵图图》(2004年)	110

《弹珠传说》(2011年).....	110
《等明天》(1962年).....	110
《风云决》(2008年).....	110
《福娃奥运漫游记》(2007).....	110
《果冻三剑客》(2008年).....	111
《果宝特攻》(2011年).....	111
《过猴山》(1958年).....	111
《海尔兄弟》(1995年).....	111
《哈哈镜花缘》(1997年).....	111
《好猫咪咪》(1979年).....	112
《好朋友》(1954年).....	112
《哼哼》(1996年).....	112
《黑猫警长》(1984年).....	112
《红孩儿大话火焰山》(2005年).....	112
《红军桥》(1964年).....	113
《虹猫蓝兔七侠传》(2006年).....	113
《猴子捞月》(1981年).....	113
《蝴蝶泉》(1983年).....	114
《狐狸打猎人》(1978年).....	114
《葫芦兄弟》(1986年、2008年).....	114
《画廊一夜》(1978年).....	114
《皇帝梦》(1947年).....	115
《黄金梦》(1963年).....	115
《浑元》(1994年).....	115
《火童》(1984年).....	115
《机智的山羊》(1956年).....	116
《济公斗蟋蟀》(1959年).....	116
《假如我是武松》(1982年).....	116
《夹子救鹿》(1985年).....	116
《骄傲的将军》(1956年).....	117
《金猴降妖》(1984年).....	117
《金色的海螺》(1963年).....	118
《九色鹿》(1981年).....	118
《精灵世纪》(2006年).....	118
《抗日小奇兵》(2005年).....	118
《可可心一家人》(2003年).....	119
《开心超市》(2013年).....	119
《开心小镇》(2009年).....	119
《孔雀公主》(1963年).....	119
《孔子》(2010年).....	119

《快乐奔跑》(2009年).....	120
《魁拔》(2011年).....	120
《邈邈大王奇遇记》(2012年).....	120
《蓝猫淘气3000问》(1999年).....	121
《蓝皮鼠大脸猫》(1998年).....	121
《梁山伯与祝英台》(2003年).....	121
《两只小孔雀》(1978年).....	121
《洛克王国》(2011年).....	122
《鹿铃》(1982年).....	122
《马丁的早晨》(2004年).....	122
《马可·波罗回香都》(2000年).....	123
《美猴王》(2010年).....	123
《魔比斯环》(2006年).....	123
《牧笛》(1963年).....	123
《梦里人》(2005年).....	123
《麦兜的故事》(2001).....	124
《麦兜菠萝油王子》(2004年).....	124
《麦兜响当当》(2009年).....	124
《马拉松王子》(2011年).....	124
《马兰花》(2009年).....	125
《没头脑和不高兴》(1962年).....	125
《南郭先生》(1981年).....	125
《哪吒传奇》(2003年).....	126
《女娲补天》(1986年).....	126
《奇异的蒙古马》(1989年).....	126
《潜艇总动员》(2008年).....	127
《抢枕头》(1985年).....	127
《秦时明月》(2007年).....	127
《人参果》(1981年).....	127
《人参娃娃》(1962年).....	128
《山水情》(1988年).....	128
《三个和尚》(1980年).....	128
《三国演义》(2009年中日两国合作制作的动画片).....	128
《新三国演义》(3D动画片)(2010年).....	129
《三十六个字》(1984年).....	129
《山猫和吉米》(2011年).....	129
《神笔》(1955年).....	129
《神厨小福贵》(2007年).....	130
《神秘世界历险记》(2012年).....	130

《舒克和贝塔》(1989年)	130
《淘气包马小跳》(2008年)	131
《天书奇谭》(1983年)	131
《天眼小神童》(2005年)	131
《铁扇公主》(1941年)	132
《天天好习惯》(2008年)	132
《兔侠传奇》(2011年)	132
《围棋少年》(2005年)	132
《我是狼》(2014年)	133
《我为歌狂》(2000年)	133
《乌鸦为什么是黑的》(1955年)	133
《西游记》(1996年)	133
《侠岚》(2012年)	134
《小兵张嘎》(2005年)	134
《小蝌蚪找妈妈》(1961年)	134
《小鲤鱼跳龙门》(1958年)	134
《小鲤鱼历险记》(2007年)	134
《小牛向前冲》(2008年)	134
《小小英雄》(1953年)	135
《西西、瓜瓜历险记》(2003年)	135
《小虎还乡》(2003年)	135
《小糊涂神》(1998年)	135
《小梅的梦》(1954年)	135
《喜羊羊与灰太狼》(2005年)	136
《西岳奇童》(1984年)	136
《熊出没》(2012年)	136
《雪孩子》(1980年)	136
《愚人买鞋》(1979年)	137
《月亮街》(1999年)	137
《藏獒多吉》(2011年)	137
《真功夫之奥运在我家》(2008年)	137
《中华小子》(2006年)	138
《终极大冒险》(2011年)	138
《猪八戒吃西瓜》(1958年)	138

四、中国动画史上的“第一”

中国第一部动画片——《大闹画室》	139
中国第一部木偶片——《皇帝梦》	139
中国第一部彩色木偶片——《小小英雄》	139
中国第一部彩色动画片——《乌鸦为什么是黑的》	139

中国第一部剪纸片——《猪八戒吃西瓜》	139
中国第一部水墨动画片——《小蝌蚪找妈妈》	139
中国第一部宽荧幕动画片——《哪吒闹海》	139
中国第一个动画研究机构——“中国动画学会”	139
中国第一个动画栏目	139
中国第一个动画学院	140
中国第一批上星动画频道	140
中国第一部三维动画片	140
中国第一个与微软合作的实验室	140

第三章 动画电影电视理论

一、数字二维动画制作技术	142
影院动画	142
电视动画	142
实验动画	143
片头动画	143
网络动画	144
电脑动画	144
黏土动画	144
定格动画	145
沙土动画	145
直绘动画	145
针幕动画	145
剪纸动画	145
水墨动画	146
折纸动画	146
动画美术设计	146
动画背景设计	146
动画造型设计	147
写实类造型设计	147
拟人化造型设计	148
写意类造型设计	148
原画设计	148
分镜头设计	149
动作设计	149
移动镜头	149
移空景	150
移背景	150