

“十三五”国家重点图书出版规划项目

世界动画史系列研究丛书

中国动画史 (上)

1923 — 1976

The History of Chinese Animation

李铁 编著

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.com.cn>

“十三五”国家重点图书出版规划项目

国家出版基金项目

NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

世界动画史系列研究丛书

中国动画史(上)

1923—1976

李 铁 编著

清华大学出版社

北京交通大学出版社

·北京·

内 容 简 介

本书以时间为纵轴，以地域为横轴，在两个维度上详细讲述了中国动画发展的历史，并结合社会政治、经济、外交、教育、艺术、技术对动画发展的动因做了分析。依据年代将中国动画历史的发展划分为七个阶段，分别讲述了从20世纪初到21世纪初中国动画完整的发展历史。本书详细介绍了上海美术电影制片厂、长春电影制片厂、上海科学教育电影制片厂、北京科学教育电影制片厂、辽宁电影制片厂、上海电视台动画制片厂、中央电视台等具有代表性的国有动画制片单位和众多动画制片公司的发展历史，讲述了香港和台湾地区动画制片领域发展的历史，涉及的优秀动画作品近千部。

本书分上、下册，上册介绍了1923—1976年间，中国动画从萌芽阶段，历经抗日战争、解放战争、新中国成立后最初的十七年到“文化大革命”期间中国动画的发展历程，共4章。

本书力图做到脉络清晰、史料丰富、图文并茂，并在中国动画历史发展的每一时期，重点总结这段时间内动画发展过程中几个值得探讨的专题，如动画产业的发展、动画技术的发展、制作流程的发展、动画制片管理的发展、动画民族性的探索、重要的导演和动画师、商业运行模式等。本书适用于影视、动画、游戏及数字媒体领域的专业人士及动漫爱好者阅读和参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目 (CIP) 数据

中国动画史·上/李铁编著. —北京：北京交通大学出版社：清华大学出版社，2018.1

(世界动画史系列研究丛书)

ISBN 978-7-5121-3438-6

I. ①中… II. ①李… III. ①动画-绘画史-中国-1923—1976 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 283033 号

中国动画史 (上)

ZHONGGUO DONGHUASHI (SHANG)

责任编辑：韩 乐 助理编辑：付丽婷

出版发行：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686414

印刷者：北京艺堂印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210 mm × 285 mm 印张：13.75 字数：435 千字

版 次：2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5121-3438-6/J·118

印 数：1~1 500 册 定价：198.00 元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监局反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。
投诉电话：010-51686043, 51686008; 传真：010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前 言

世界动画一百多年的历史既是动画艺术与技术的发展史，又是社会政治经济、哲学思想、艺术变革、科学技术作用于动画发展的历史。本套丛书将影视动画放到政治经济、社会历史、地域民俗、美学及艺术变革、科学技术的综合背景下进行深入研究，避免史料的简单罗列，现象表面化的分析，动画艺术形而上学的解读，孤立抽象的局部研究模式；运用历史唯物主义、辩证唯物主义的哲学思想，在综合研究特定时代的政治、文化、社会、经济环境的基础上，归纳并分析世界动画艺术形态、技术形态、经济形态的成因与发展，勾勒世界动画历史发展的概貌，评介具有代表性的动画艺术流派、动画制片公司及动画家，详细分析各个时期动画在思想、题材、艺术风格、技术、管理、产业等方面的成因、特点与发展，以及相互之间的作用关系。

本套丛书选定的研究时间跨度从20世纪初到21世纪初，力图做到脉络清晰、史料丰富、图文并茂，并在各个国家动画历史发展的每一时期，重点总结出这段时间内动画发展过程中几个值得探讨的专题，如：动画产业的发展、动画技术的发展、动画师的构成、制作流程的发展、动画制片管理的发展、发行与播映媒体的发展、重要的导演和动画师、风格流派的发展、商业运行模式发展等。本套丛书以时间为纵轴，以地域为横轴进行类比，参考各个时间段社会政治、经济、文化的发展，以达到“经史合参”的目的，并梳理出世界动画历史发展的主线，以及发展历史上的重要节点。本套丛书努力为我国动画产业经济和动画艺术形态的发展提供重要的参考，并探讨21世纪中国动画产业的创新路径和发展方向。以史为鉴，让中国动画艺术和产业的发展避免走其他国家动画发展史上的弯路；以史为参，让中国动画艺术和产业的发展站在世界动画发展的最前沿。

这一系列丛书的策划、准备时间很长，到完成书稿时粗算起来有将近15年的时间，资料在一点一点累积起来，而自己对于动画历史发展的认识也逐渐成熟起来。在撰写这套丛书的过程中，需要感谢很多人对我的支持和帮助。首先感谢湖南大学的何人可教授，我从1992年开始在湖南大学读书期间，何教授担任工业设计史的教学工作，他的设计史论研究视野和方法对我动画史论的研究产生很大的影响。我开始在天津工业大学担任教师的最初几年，在讲授艺术设计史的过程中，一直将何教授撰写的《工业设计史》奉为经典。另外，还要感谢天津工业大学的李兰友教授，是他在1998年推荐我参与电子工业出版社规划教材的编写工作，从那时到现在，不知不觉中我已经是具有19年“书龄”的老作者了，在这一过程中李教授不断给予我鼓励与帮助。另外，还要感谢北京交通大学出版社的韩乐编辑，在李兰友教授的介绍下，我们从2005年开始取得联系，并一直合作至今，在她的帮助下天津工业大学动画专业已经成功推出了三个动画系列选题，我们之间的合作也非常愉快，从提交稿件的电子文件到最终付梓，很少再需要我们费心，虽然与韩编辑合作了十几年，但是竟然未曾谋面，总是从电话中听到她甜美的声音。

我能在20年的时间里“笔耕”不辍，最要感谢家人对我的支持与帮助。首先感谢我的爸爸李玉岭和妈妈韩桂荣，我所取得的一切成绩都归功于他们对我的教导和影响。他们在年轻时代都是电影的爱好者，从20世纪70年代末就开始订阅《大众电影》，这些杂志成为我动画情怀的最初启蒙。如今这些杂志仍然一本不少地被保留着，我在撰写《中国动画史》的过程中竟然从中搜寻到许多珍贵的动画史料，这些杂志将是我永远的财富与回忆。另外，还要感谢我的妻子张海力，家中的生活都仰赖她的打理，她本来也是一位优秀的设计师和画家，但是由于全力支持我的工作 and 写作，她自己放弃了很多。感谢我的女儿李艺天，在学习上根本不需要我操心，还以她自己的方式默默地支持和鼓励着我。

《中国动画史》是本套丛书的第四部，分为上、下两册；上册介绍了1923—1976年间，中国动画从萌芽阶段，历经抗日战争、解放战争、新中国成立后最初的十七年到“文化大革命”期间中国动画的发展历

程；下册介绍了1977—2015年间，中国动画历经改革开放初期、市场化初期，以及市场经济模式下发展时期的中国动画的发展历程。

首先讲述了19世纪末到1936年间，这一中国动画的萌芽阶段。从1918年开始，法国和美国的动画电影陆续传入我国，给予中国第一代动画先驱们以动画艺术和技术的启蒙。杨左匋、黄文农、万氏兄弟、秦立凡、戴公亮等中国动画领域的第一批开拓者，在既无参考资料和现成技术，又无资金和设备的情况下各自进行着苦苦的探索，并逐渐发现了动画制作的基本原理，研究出打孔定位技术、赛璐珞分层技术、描绘上色技术、拍摄洗印技术、有声动画技术，亲手制造出动画制作的设备与材料，摸索出动画制作的流程。从1923年到1936年，中国共出品了各类动画片30多部，均为动画短片。动画这种艺术形式还被广泛运用到电影片头、电影字幕、电影特效、广告、教育、宣传等领域。

1937年到1949年间，中国处于全民族抗战与解放战争时期，战火席卷全国，中华民族陷于深重的苦难之中。动画短片成为抗日民族统一战线中“国防电影”宣传手段的重要形式之一。以万氏兄弟为领导的制作团队、以钱家骏为领导的另一制作团队，克服了战时物资奇缺、经费紧张、人手不足、被狂轰滥炸的诸多困难，先后在武汉、重庆等地制作完成了多部宣传抗战救国的动画短片，起到了很好的宣传鼓舞的效果。1941年9月，万氏兄弟克服战时的重重困难，在新华联合影业公司制作完成了中国第一部动画电影长片《铁扇公主》，国内观众观影盛况空前，并在海外多个国家和地区上映，引起了轰动。1946年，全国规模的全面内战爆发。在东北兴山解放区成立的东北电影制片厂为了配合共产党的宣传任务，先后制作完成了《翻身年》里的木偶片段、中国第一部木偶定格动画片《皇帝梦》、中国第一部二维动画片《瓮中捉鳖》，都取得了非常好的宣传效果。东北电影制片厂组建的这支动画创作团队，开创了新中国的动画创作事业。

新中国成立后的十七年，中国动画事业得到了巨大的发展，动画创作基地逐渐创建起来，上海美术电影制片厂、长春电影制片厂、上海科学教育电影制片厂、北京科学教育电影制片厂都具备了动画创作的能力；动画教育和人才培养逐步完善，全国从事动画创作的人员到1965年前后已经接近500人；动画创作数量大幅增加，出现了《大闹天宫》《孔雀公主》《金色的海螺》等艺术水平非常高的动画长片，这些动画作品在国际上获奖几十次，使得中国动画获得了世界声誉；动画理论研究成果不断涌现，在动画创作民族性方面的探索取得了许多阶段性的成果；动画制作技术逐渐成熟，彩色动画技术、定格动画技术、水墨动画技术、立体动画技术、拍摄及特效技术等都取得了重大突破；动画片片种丰富，有二维动画片、木偶定格动画片、剪纸定格动画片、折纸定格动画片等；动画片题材更具多样性，有童话、寓言、神话、传说、现实等题材；动画的应用领域更为宽广，有娱乐片、科教片、政宣片、军教片等。在这一时期，由于政治上的反右运动、“大跃进”运动、整风运动、反资批修运动等，动画创作领域也走了一些弯路。

从1966年到1976年，“文化大革命”共持续了十年时间，中国动画事业快速发展的良好势头被终结，动画创作一度中断了好几年，使动画电影产量锐减。这一时期全盘否定了新中国成立十七年来中国动画制片领域的发展成就；文化专制主义扼杀了动画影片的创作自由；动画影片创作队伍受到了严重的摧残；中国动画艺术发展的探索被迫中断；中国动画制片领域与世界的交流被隔绝。鼓吹“只算政治账，不算经济账”，以致动画电影生产浪费无度，企业管理混乱。这一时期的动画作品内容贫乏，形式单调，思想错误，艺术创作的水准低下。

1976年“文化大革命”结束之后，经过拨乱反正，中国动画事业逐步恢复了生机。中国动画界与国际动画领域的创作交流得到恢复与发展，动画艺术、技术、管理都在交流中有很大提升，动画作品在重要国际动画赛事上获奖几十项，在世界动画制片领域产生了重要影响。这一时期，中国动画艺术创作思想得到很大发展，作品的题材、形式、主题变得越来越多样化，创作理论研究达到一定的深度。动画电影美学逐渐丰富，反映生活的角度、视听表述方式、风格样式开始逐渐多样化，动画艺术独特的表现力也得以发挥出来。中国动画电影制片领域开始面对电视播出媒体的崛起和竞争，面对国外进口动画片的竞争，寻找在新时期的合作方式。这一时期，中国动画教育得到了初步的发展，新的创作、制作人才不断补充到制片环节中。二维动画、定格动画、影视特效技术得到了快速的发展，使得动画的生产效率和创作质量不断提高。上海美术电影制片厂在中国动画制片领域“一家独秀”的局面悄然发生改变，长春电影制片厂美术片

分厂、辽宁电影制片厂、南京电影制片厂动画组、北京科学教育电影制片厂动画车间、上海电视台动画制片厂、中央电视台中国电视剧制作中心美术创作室，以及香港和台湾地区的动画制片单位、公司逐渐发展起来，陆续创作出一批优秀的动画作品。中国动画制片领域经过10年的不断发展，已经达到了每年600分钟左右的创作规模。

从1987年开始，中国进入以电视动画系列片为主的创作时代。广播电影电视部提出美术片的创作、生产应遵循压缩单集短片产量，积极发展系列片数量，争取适量的合拍片和努力开拓对外劳务加工的方针。上海美术电影制片厂推出了多部系列片和多集片，如《皮皮的故事》《阿凡提的故事》《葫芦兄弟》《邈邈大王奇遇记》《黑猫警长》《舒克和贝塔》《大盗贼》《葫芦小金刚》《魔方大厦》《特别车队》《十二生肖》《擒魔传》等。但是，中国在这一时期的电视银屏中充斥着的多数是国外引进的动画作品，中国动画制片单位面临着前所未有的竞争压力。北京科学教育电影制片厂、八一电影制片厂、长春电影制片厂、辽宁电影制片厂、上海科学教育电影制片厂、中国电视剧制作中心、中央电视台动画片部等都加大了动画片创作的规模，上海美术电影制片厂动画创作量从占全国动画总产量的91%下滑为40%。中国相继出现了一批独资、合资、私营的动画制片公司，如深圳翡翠动画设计制作公司、太平洋动画公司、广州时代动画公司、深圳彩菱动画、杭州动画公司、大连阿凡提国际动画公司等，这些公司主要从事国外动画片的代工项目，使得中国成为这一时期世界动画代工产业的重要基地。

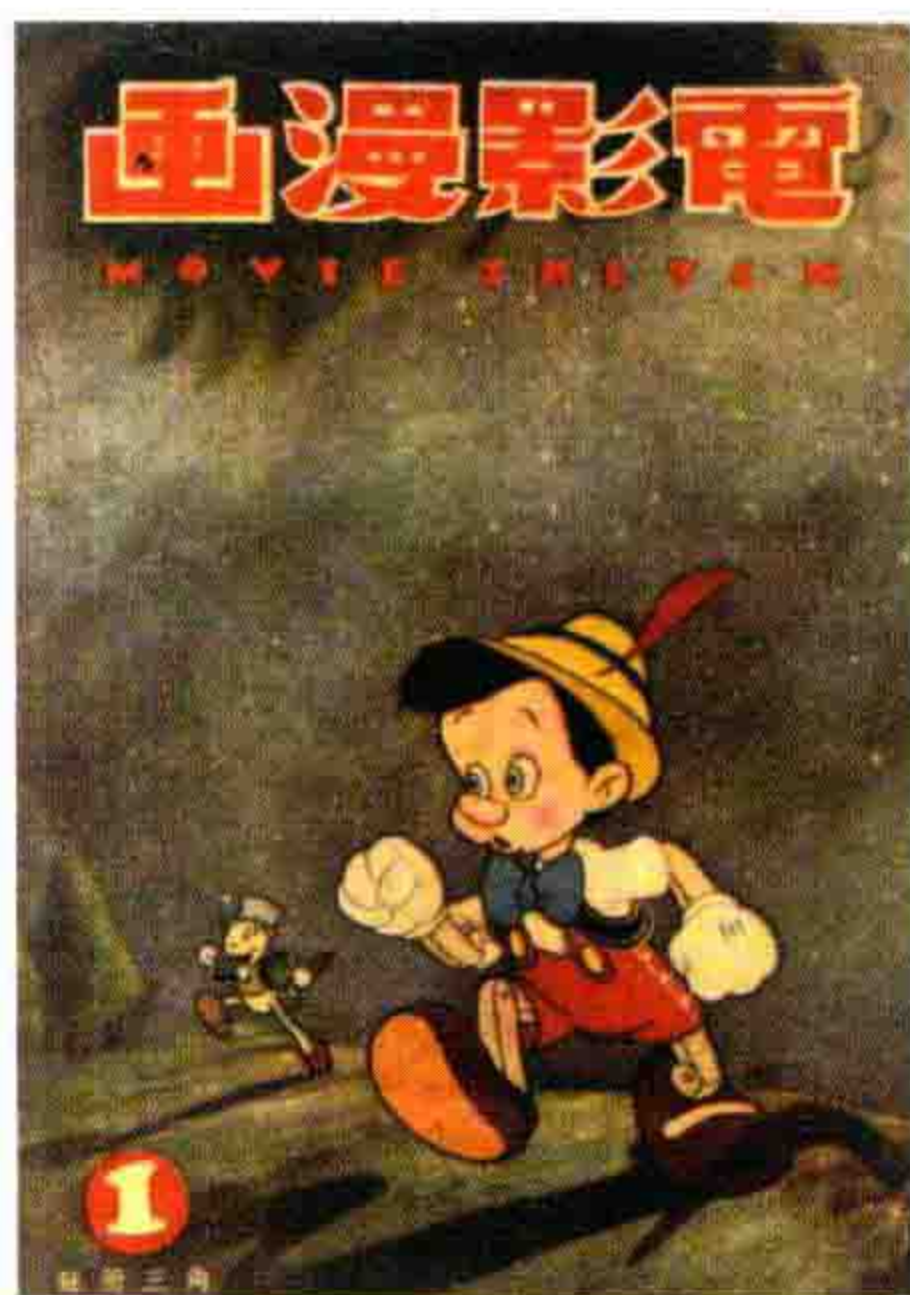
从1995年开始，中国电影放映公司对动画片不再实行统购统销的计划经济政策，将动画行业推向市场，改变了动画片的生产状态和经营方式，逐步确立了社会效益和经济效益并重的理念，动画片的投资也更为多元化。国内涌现大量动画相关制作公司和单位，与国际动画制片领域的交流也更为频繁。同时，开始引进、学习最新动画技术、管理模式和商业模式，加大了国内动画片产量，动画产业的竞争逐渐激烈起来。国务院和各级政府部门对于动漫产业的发展给予越来越多的关注。经过十几年的不断发展，中国动漫产业规模不断壮大，播映体系、产业体系、产业链条初步建成，动画制作技术、动画高等教育也得到了全面发展，产业从业人员数量大幅度增长。中国正从“动画大国”向“动画强国”不断推进。

中国的动画发展史是世界动画历史中重要的构成部分，具有独特的地域性、民族性和动画艺术风格。经过十几年的累积，我手中的中国动画历史资料逐渐丰富起来，出版物摞起来的高度已经超越两米，数字文献也已经有几个TB的规模，限于本书的篇幅我对许多研究资料不得不“忍痛割舍”。由于种种原因，很多特殊时期的动画影片和文献资料被封存在许多动画制片机构的库房中，难得一见；很多动画前辈已经到了耄耋之年，甚至在撰写本书的过程中，多次惊闻到动画前辈离世的噩耗，实令人心痛不已。由于笔者资料来源、学识经历的局限性，在编写过程中难免会出现错误与遗漏，希望读者，特别是专业人士能对书中的错误之处予以指正，甚或能对遗漏予以补充，我将万分感激。联系邮箱：artie@yeah.net。

李 铁

2017年于天津第六大道第博雅园

目 录

第1章 中国动画萌芽期的发展阶段

(1923—1936) 1

- 1.1 电影进入中国后的初期发展阶段 4
  - 1.1.1 中国电影早期的放映活动 4
  - 1.1.2 中国电影早期的拍摄活动 6
- 1.2 中国第一代动画先驱们的探索 7
  - 1.2.1 杨左匄 7
  - 1.2.2 黄文农 11
  - 1.2.3 万氏兄弟早期的动画探索 13
  - 1.2.4 秦立凡早期的动画探索 35
  - 1.2.5 戴公亮早期的动画探索 36

第2章 全民族抗战与解放战争时期中国动画

的发展 (1937—1949) 38

- 2.1 全民族抗战期间万氏兄弟在中国电影制片厂的动画创作 40
- 2.2 万氏兄弟与《铁扇公主》 42
- 2.3 全民族抗战期间钱家骏的动画创作 47
- 2.4 全民族抗战期间独立动画的创作 50
- 2.5 抗战胜利后国统区的动画创作 52
- 2.6 解放战争时期东北电影制片厂的动画创作 55

第3章 新中国成立后十七年的动画发展

(1949—1965) 64

- 3.1 概述 64
  - 3.1.1 政治运动对动画创作的影响 64
  - 3.1.2 苏联动画制片领域对中国的影响 68
  - 3.1.3 上海美影厂成为中国动画创作的基地 74
  - 3.1.4 这一时期中国动画民族性的探索 77
- 3.2 东北电影制片厂美术片组 78
- 3.3 上海电影制片厂美术片组 81
- 3.4 上海电影制片厂木偶片组的创立 94
- 3.5 上海美影厂的创立 105
  - 3.5.1 1957年反右运动时期的动画创作 105

3.5.2 1958—1960年“大跃进”时期的动画创作 107

3.5.3 1961—1963年“三年调整”时期的动画创作 147

3.5.4 1964—1965年“文艺整风”时期的动画创作 171

3.6 长春电影制片厂在这一时期的动画创作 181

3.7 上海科学教育电影制片厂在这一时期的动画创作 182

3.8 北京科学教育电影制片厂在这一时期的动画创作 182

3.9 这一时期动画教育的发展 184

3.9.1 苏州美术专科学校 184

3.9.2 北京电影学院初期的动画教育 186

3.9.3 上海电影专科学校 187

3.10 香港与台湾地区在这一时期的动画发展 188

第4章 “文化大革命”时期的中国动画制片领域(1966—1976) 191

4.1 概述 191

4.2 1966—1972年上海美影厂的动画创作 193

4.3 1973—1976年上海美影厂的动画创作 194

4.4 香港与台湾地区在这一时期的动画发展 202

参考文献 206

第1章

中国动画萌芽期的发展阶段 (1923—1936)

19世纪末到1923年（第一部中国动画片创作筹备期），是中国动画萌芽期的准备阶段；1924年（第一部中国动画片诞生）到1936年，是中国动画萌芽期的发展阶段。从20世纪10年代中期开始，中国电影制片业进入快速发展的阶段，到了20世纪20年代末，已经形成了一定的电影产业规模，电影逐渐成为普通民众的主流娱乐方式之一。据1927年出版的《中华影业年鉴》统计，在1925年前后，中国有175家电影公司，仅上海一地就有141家电影公司。观众观影的热情，早期电影公司的盈利，以及世界电影产业的迅速发展，促使各种形式的民族资本投资到中国电影事业中，形成了中国电影业的第一次繁荣。从1921年到1931年，这10年之间中国各影片公司拍摄的故事片达到650多部。1926年，田汉在南国电影剧社的发起启事中写道：“酒、音乐与电影为人类三大杰作，电影年最稚，魅力也最大，以能白昼造梦也。”

从1918年开始，法国和美国的动画电影陆续传入我国，给予中国第一代动画先驱们以动画艺术和技术的启蒙。这一时期还没有“动画”这个统一的称谓，动画片常被称作：滑稽画影片、活动滑稽画片、钢笔画影片、活动影画、钢笔墨水画片、活动墨水画片、活动画片、墨水片、卡通等。

杨左匋、黄文农、万氏兄弟、秦立凡、戴公亮等中国动画领域的第一批开拓者，在既无参考资料和现成技术，又无资金和设备的情况下各自进行着探索，并逐渐发现了动画制作的基本原理，研究出打孔定位技术、赛璐珞分层技术、描绘上色技术、拍摄洗印技术、有声动画技术，亲手制造出动画制作的设备与材料，摸索出动画制作的流程。这一代动画先驱都有着扎实的绘画功底，都直接参与了中国电影最初的发展，正如万古蟾先生所讲：“草创动画事业之初，受条件限制，没有也不可能有那么多的讲究，事无巨细，必须一手包揽。于是，对当时的创作人员来说，掌握绘画艺术和电影技术两方面足够的知识和技能显得尤为重要。”

他们都对动画艺术满怀无比的热爱，并且深刻理解了这一艺术形式的独特表现方式和魅力。万氏兄弟曾在《良友》画报（1934年第89期）上撰写了《万氏绘制活动墨水画经过谈》一文，文章中写道：“活动墨水画片的演员，说起来却好笑，他们是永远不拿薪水的。画家无论叫他做怎样为难的表演，他们绝不会反抗命令。至于他们的本领便更伟大了，有孙大圣七十二变的能力，升天入地，不当一回事，不费吹灰之力而飞渡大西洋，并能将整个地球握在手中。你想，这些工作人类的演员能够办到吗？”

从1923年到1936年，中国共出品了各类动画片30多部，均为动画短片。

英美烟草公司滑稽影片画部的杨左匋创作完成了动画广告短片《暂停》（1923年），动画短片《过年》（1924年）、《大闹天宫》（1924年）、《武松打虎》（1924年）等。

大中华影片公司的黄文农创作完成了动画短片《狗请客》（1924年）。

万氏兄弟在商务印书馆影片部创作了动画广告短片《舒振东华文打字机》（约1925年）；在长城画片公司与梅雪俦合作完成了动画短片《大闹画室》（1927年）和《一封书信寄回来》（1927年），以及动画短片《血溅济南》（1928年）；在联华影业公司制作完成了动画短片《纸人捣乱记》（1930年）、《龟兔赛跑》（1931年）、《蝗虫与蚂蚁》（1931年）、《精诚团结》（1932年）、《同胞速醒》（1932年）、《勿忘国耻》（1932年）；在上海明星影片公司制作完成了动画短片《狗侦探》（1933年）、《血钱》（1933年）、《国货年》（1933年）、《航空救国》（1933年）、《民族痛史》（1933年）、《神秘小侦探》（1933年）、《飞

来祸》(1934年)、《漏洞》(1934年)、《抵抗》(1935年)、《骆驼献舞》(1935年)、《献机祝寿》(1936年)、《新潮》(1936年)、《新生活运动》(1936年)。

大中华百合影片公司的秦立凡制作完成了动画短片《球人》(1926年)。

江苏省立教育学院研究实验部的戴公亮主持完成了动画短片《五十六年痛史》(1935年)。

《申报》上还曾经报道过,在1925年春,上海南洋影片公司摄制了两部动画长片《镜花缘》和《少年奇遇》,其中《镜花缘》还加入了真人表演,甚为新颖,别开生面。

特别值得一提的是由上海明星影片公司出品,万氏兄弟制作完成的《骆驼献舞》是我国第一部有声动画片,在中国动画发展史上具有里程碑式的意义。

观众也都非常喜爱动画片这种艺术形式。在1934年,万籁鸣和万古蟾撰文写道:“银幕乍起,全场欢声雷动,原来观众对于卡通短片非常感兴趣,虽然卡通的成绩,大有优劣之分,观众总是对它有十二分的兴趣;尤其是儿童见了,格外高兴,手舞足蹈……这是为什么?一句话,是因为卡通片的人物动作大都诙谐幽默,滑稽有趣,而其中的寓意,往往是简洁明快,使儿童和妇女容易明了。”

动画片这种艺术形式还被广泛运用到电影片头、电影字幕、电影特效、广告、教育、宣传等领域。万氏兄弟曾在《万氏绘制活动墨水画经过谈》一文中写道:“活动墨水画片,不单是作喜剧用,各国教育家并且利用它的方法来作宣传科学的利器。”1934年,上海明星影片公司为江苏省教育厅代拍了一部科学教育片《饮水卫生》,这部默片片长6本^①,影片编剧为江苏省政府主席陈果夫,主演为梅熹,该片在讲解技术问题时就运用了动画手段。

特别是在20世纪20年代末,日本侵略者加紧对我国进行经济侵略、国土侵略,“九一八事变”“一·二八事变”“济南惨案”后,中华民族逐渐陷入水深火热的境地。动画先驱们利用这种独特的艺术形式,唤醒国人、揭露日帝、号召斗争,取得了非凡的宣传效果。

早期的动画默片每秒绘制16帧,有声动画每秒绘制24帧。在1934年,万籁鸣和万古蟾撰文写道:“卡通片的制作过程,也是十分麻烦的,短短一千尺^②片子,在二十余人工作之下,要费时一个月方能完成,用的画纸需要一万七八千张。无声动作,要照16格计划(16张画);有声动作,要照24格计划(24格系因声音的关系),此外还要配上音响。耗费无数工作人员的精力、血汗,映在银幕上,卡通嬉皮笑脸地在观众面前做着种种轻松活泼表情动作,倘使能除博得观众几分钟笑声以外,再产生一点教育的效果,那就是我们意外的收获了。”由于工作量巨大,动画人才奇缺,影片投资有限,所以这一时期的动画片多采用真人实拍与动画结合的模式制作,以提高制片效率,降低制作成本。

在中国动画的萌芽阶段,由于输入中国的动画作品大多数出自于美国,所以这一时期中国的动画艺术创作受到美国的影响比较大。靳夕后来也曾回忆道:“历数我少年时期接触过的美术形象,能够深深注入我的头脑并始终活跃在我思维中的美术形象则莫过于美国卡通中的米老鼠和大力水手。我在包书纸上、笔记本上、课桌上到处画着米老鼠的形象。同学们课本的包书纸封面画几乎都由我包了。”

这一时期的很多动画作品在角色造型上大多具有橡胶软管一样的肢体、硕大的手套、3~5头身的比例的共性,动作上比较生动、夸张,剧情中喜欢加入一些闹剧化的噱头。图1-1所示是这一时期迪士尼公司出品的动画片的播映广告。

《良友》画报在1932年第72期中,用4个整版介绍了迪士尼公司的动画明星米老鼠,如图1-2所示。陈炳洪撰写的《以鼠成名之画家》一文,对迪士尼公司的制作规模和每年动画片的产量,以及编剧、动画、描线上色、拍摄、配音等制作流程进行了详细介绍。另外,还特别说明了以下几个问题:(1)首先编写剧情,然后依据需要加入“笑的桥段”;(2)“每个画师都有专定的部分去描写,这个分配工作由地斯尼(迪士尼)委派,因他知道哪一个画师是精于什么部分”;(3)在创作角色原画之前,首先要排演并拍摄演员的表演作为动作参考;(4)“图画通通绘完了后,就转交一班女助手,再把图画抄写在赛璐珞(化

^① 在20世纪90年代以前的文献中,动画片的片长都是以“本”为计量单位的,1本约为现在的10分钟。

^② 当时业界所称“尺”实为“英尺”,1英尺=0.3048米。

图1-1 迪士尼公司出品的动画片的播映广告

学质之透光厚纸皮)上”，由于是黑白电影时代，所以所填颜色为黑、灰、白；(5) 每秒要逐格拍摄16张，长度为1英尺，摄影师每天最多拍50英尺胶片；(6) 动画制作采用分层工艺，“在影片上我们看见的一幅图画在拍摄时候许是一张或者四张的图画，这种图画是绘在赛璐珞上的，譬方有一幕是米鼠（米老鼠，下同）坐着一辆车在沙漠上经过，在一张赛璐珞上是一幅沙漠背景（实际是直接绘制在纸上的背景），第二张是一辆车，第三张就是米鼠，假如米鼠有一位朋友同在一起的，它就在第四张”；(7) “至于音乐方面，有时先写好音乐来就影片（前期录音），有时先写好图画然后配上音乐（后期配音），这是看作者方面先有了音乐还是剧情”；(8) 迪士尼公司动画衍生产品在市场上很受欢迎，“现在市上许多货物——如傀儡、糖果、瓷器、首饰——都用米鼠做它们的标号”。最后，作者陈炳洪感慨道：“说也奇怪，这种种的驰名和流行都由一堆墨水而来的啊！”

第1章

第2章

第3章

第4章

参考文献

图1-2 选自《良友》画报

中国动画经过萌芽期发展阶段十几年的不断进步，本来可以迈入全新的发展时期，但是日本帝国主义对中国的无耻侵略，使得中国动画艺术创作的探索陷入困境。万古蟾先生后来感慨地说：“能在四年时间

里(明星影片公司时期)集中心力从事动画创作,这在我个人的动画生涯中是最长、最稳定的一次,十分难得。在此期间,我们兄弟的动画创作无论在艺术上还是在技术上都有很大的提高,已经具备了主持拍摄大型动画长片的能力。同时,我已将父亲的欠债彻底偿清了,家庭生活条件也有所改善。正当我们满怀壮志,准备向动画艺术新的高峰攀登时,我们的美好愿望再次被日寇的枪炮所摧毁。”

1.1 电影进入中国后的初期发展阶段

1.1.1 中国电影早期的放映活动

19世纪末,刚刚诞生于欧洲的电影便很快传入到中国。1896年(清光绪二十二年)8月11日,一位法国人在上海闸北唐家弄的私家花园徐园(浙丝商徐鸿逵的别墅)内的“又一村”放映了“西洋影戏”,放映内容包括《马房失火》等14部短片,这是中国第一次有历史记载的电影放映活动。图1-3所示是当时发行于上海的《图画日报》上所展示的徐园景象。这座私家花园占地五亩(1亩=0.0667公顷)有余。当时在艺术和技术两个方面尚显粗糙的电影,还不足以成为独立的娱乐方式,所以影片穿插在戏法、焰火、文虎(灯谜)等游艺杂耍节目中放映。

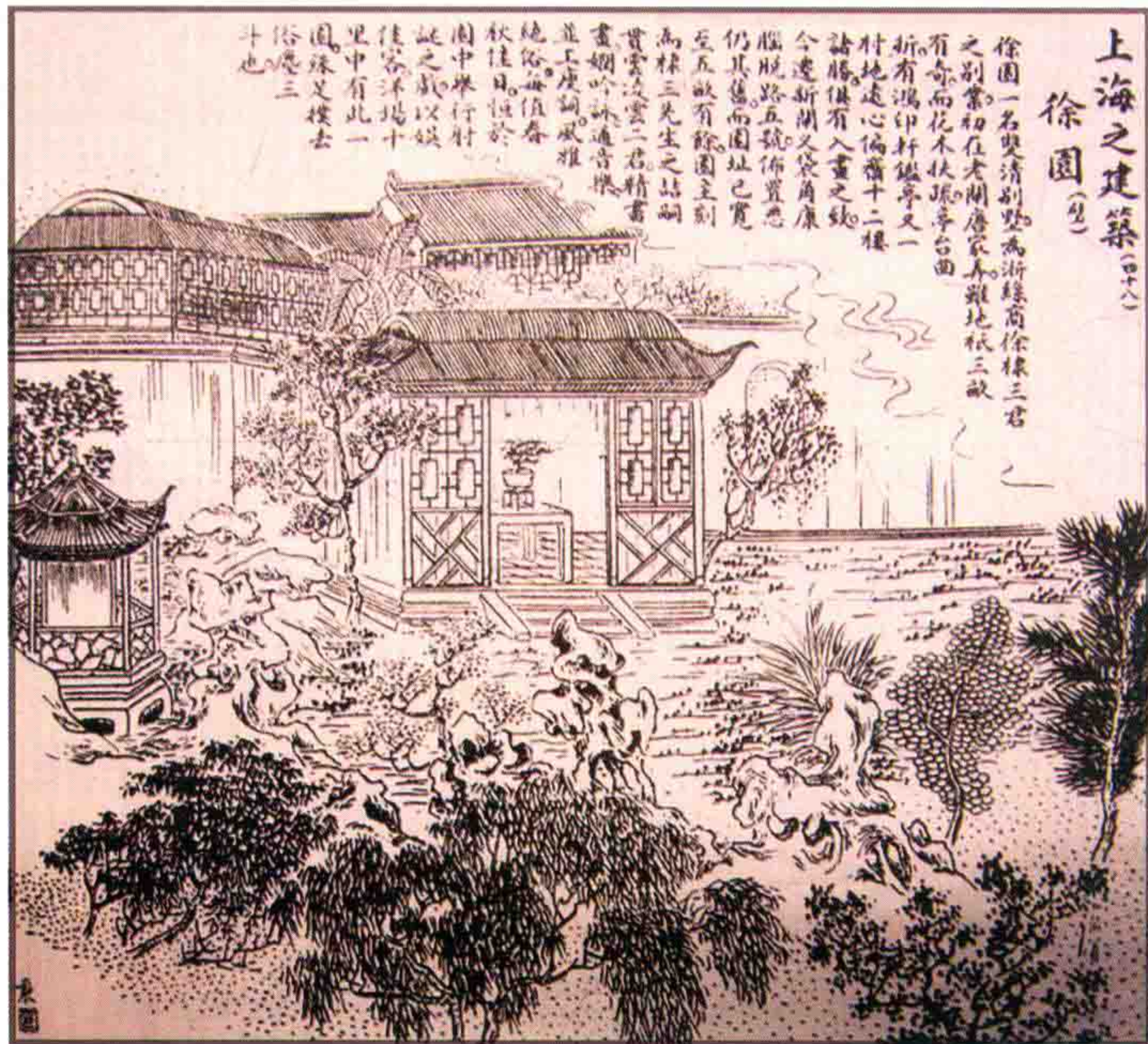

图1-3 上海徐园

1897年7月,美国电影放映商雍松(詹姆士·里卡顿)在上海的天华茶园、奇园、同庆茶园等处放映风光、民俗等电影短片。据1897年7月27日在《申报》上刊载的天华茶园放映广告所载:“此戏纯用机器运动,灵活如生,且剧目繁多,使观者如入山阴道上,有应接不暇之势。”

发表于1897年9月5日《游戏报》第74号上的一篇文章《观美国影戏记》中,记载了当时初观电影的中国观众的感受:“近有美国电光影戏,制同影灯,而奇妙幻化皆出人意料之外者。昨夕雨后新凉,偕友人往奇园观焉。座客既集,停灯开演,旋见现一影,两西女作跳舞状,黄发蓬蓬,憨态可掬;又一影,两西人作角抵戏;又一影,为俄国两公主双双对舞,旁有一人奏乐应之;又一影,一女子在盆中洗浴……又一影,一人灭烛就寝,为地瘴虫所扰,掀被而起捉得之,置于虎子中,状态令人发笑;又一影,一人变弄戏法,以巨毯盖一女子,及揭毯而女子不见,再一盖之,而女子仍在其中矣!种种诡异,不可名状。最奇且多者,莫如赛走自行车,一人自东而来,一人自西而来,迎头一碰,一人先跌于地,一人急往扶之,

亦与俱跌。霎时无数自行车麇（同麇）集，彼此相撞，一一皆跌，观者皆拍掌狂笑。忽跌者皆起，各乘其车而踏。又一为火轮车，电卷风驰，满屋震眩，如是数转，车轮乍停，车上座客蜂拥而下，左右东西，分头各散，男女纷错，老少异状，不下数千百人，观者方目接不暇，一瞬即灭。又一为法国演武，其校场之辽阔、兵将之众多、队伍之齐整、军容之严肃，令人凛凛生威。又一为美国之马路，电灯高烛，马车来往如游龙，道旁行人纷纷如织，观者至此几疑身入其中，无不眉为之飞，色为之舞。忽灯光一明，万象俱灭。其他尚多，不能悉记，洵奇观也！观毕，因叹曰，天地之间，千变万化，如蜃楼海市，与过影何以异？自电法既创，开古今未有之奇，泄造物无穷之秘。如影戏者，数万里在咫尺，不必求缩地之方，千百状而纷呈，何殊乎铸鼎之像，乍隐乍现，人生真梦幻泡影耳，皆可作如是观。”从这篇最早的观影评论中可以看出，处于技术新奇期的电影艺术，带给当时中国观众的巨大视觉震撼。

比南方的上海稍晚几年，1902年（清光绪二十八年）1月，某外国人携带影片、放映机、发电机在帝都北京前门打磨厂租借福寿堂放映电影。这之后不久，中国商人林祝三也从欧美带回电影及放映设备，并于1903年在北京打磨厂租借天乐茶园放映电影。图1-4所示是北京的天乐茶园，新中国成立后被改为大众剧场。

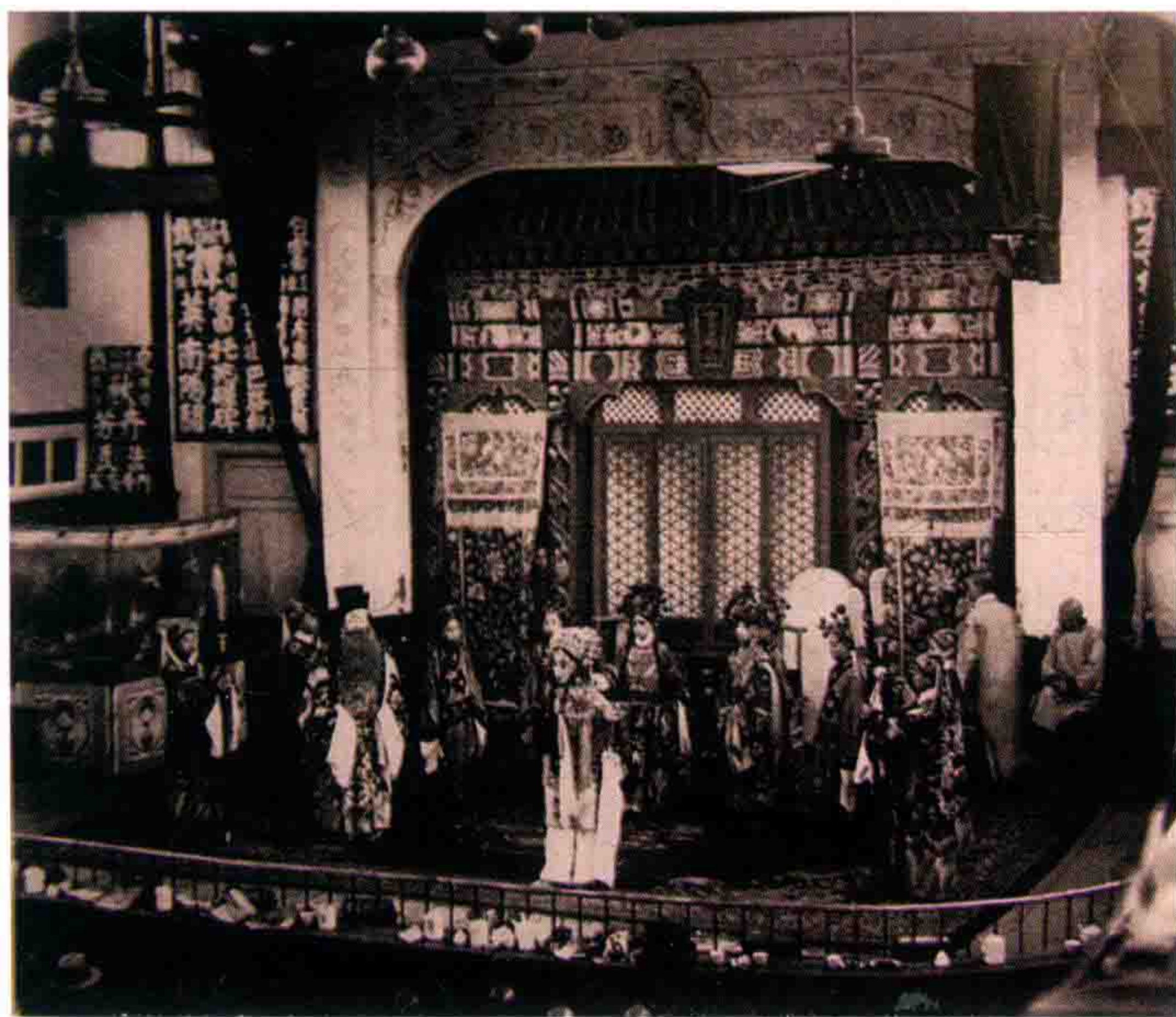

图1-4 北京天乐茶园

1906年12月8日，一位美国人在天津建立了权仙电戏园（现滨江道与吉林路交叉口）连续放映电影，而且每3天便更换一批新影片。1907年（清光绪三十三年），东长安街路北出现了北京第一家电影院，该电影院是由外商经营且专为在北京的外国人放映电影的平安电影公司。1908年（清宣统元年），上海黄浦江畔的礼查花园开始放映露天电影，当时的报刊记载：“特聘有名技师，每夜九点钟开演活动影戏，并有西妇唱戏。”这里每夜都换新影片，票价最高一元六角，最低六角，这是一般平民阶层难以负担的娱乐消费。1908年12月22日，上海虹口活动影戏园（有250个木板座椅的铁皮房子）正式营业，这是上海第一家电影院。

动画先驱万籟鸣先生10岁时（1910年前后）曾随其父从南京到上海办货，并在那里第一次看到了“影子戏”（电影）。据他回忆，当时“影子戏”的放映场地非常简陋，在一个铝皮简易房子里，墙上悬挂白布做幕，几排条凳，票价两个铜板，每场只放映5分钟。这种“影子戏”给童年时代的万籟鸣留下了深刻的印象。当时他看到的是法国1896年拍摄的电影短片《里昂消防员》（*Pompiers à Lyon*），该片讲述了消防队员灭火、救人的过程。

在第一次世界大战之前，中国放映的影片多出自法国、美国、德国、英国，其中以法国高蒙公司、百代公司拍摄的影片为主。在第一次世界大战之后，美国电影在中国逐渐呈现出垄断的态势。

第1章

第2章

第3章

第4章

参考文献

1926年8月14日,美国环球影片公司在上海北苏州路400号118室设立了办事处;1930年7月22日,美国米高梅影片公司在北苏州路400号138室设立了办事处;1931年4月21日,美国20世纪福克斯影片公司在上海博物院路设立办事处;1934年5月,美国哥伦比亚影片公司在北苏州路340号设立了办事处;1937年8月,美国联美影片公司在北苏州路400号设立了办事处。

从1918年开始,美国动画电影陆续传入我国,后来以弗莱舍工作室(Fleischer Studio)出品的《跳出墨水瓶》(*Out of the Inkwell*)、《贝蒂小姐》(*Betty Boop*)、《大力水手》(*Popeye the Sailor Man*)等动画系列短片流传最广、影响最大。这些动画系列短片给中国第一代动画先驱以动画艺术和技术的启蒙。中国动画先驱万古蟾先生曾经回忆道:“二十年代初,刚传入中国的动画片把我们兄弟吸引住了,较常见的如美国动画家麦克斯·福乃先的少量短片《大力水手》《勃比小姐》《出自墨水瓶》(早年的译名)等。当时上海的影戏院里,在正式放映故事片之前,常放些动画片或国际新闻片。动画片只是一种点缀,并不引人注目,但对我来说,看到动画片,其心情就如同童年时初次看到皮影戏一样,久久不能平静。动画片对我们吸引主要有两个方面,艺术形式及画面活动的奥秘。”

从万古蟾先生的回忆中还可以看出,早期中国的电影院沿袭了美国的商业播映模式,通常在故事片正片之前加映新闻短片和动画片,但有时也将一些动画片结集在一起进行专场放映。据儿童文学家、著名动画编剧包蕾先生回忆:“对于美术片,我素来是喜欢的。在解放前,我就曾迷恋过迪士尼的米老鼠,以及他所摄制的其他卡通片。每星期日的星期早场放映卡通片集锦,我常是座上客。对《白雪公主》《小鹿斑比》《狂想曲》(梦幻曲)等片子,不止看一遍,对‘唐老鸭’‘大力水手’等卡通明星,我都是熟悉的。”

1.1.2 中国电影早期的拍摄活动

1898年,美国爱迪生公司派遣一名摄影师来到上海,拍摄了《上海警察》和《上海街景》两部纪录短片,这是现有史料记载的在中国最早的电影拍摄活动。

1905年(清光绪三十一年)秋天,在北京琉璃厂土地祠的丰泰照相馆拍摄了中国的第一部电影《定军山》。丰泰照相馆的老板任庆泰(字景丰,1850—1932)生于辽宁法库县,如图1-5所示,1892年(清光绪十八年)在北京开设了丰泰照相馆,拥有照相技师和学徒十多人。除照相馆之外,他还经营多家西药房、中药铺、木器行和汽水厂,在前门外大栅栏还创办了大观楼影戏园,财力十分雄厚。

图1-5 任庆泰

任庆泰看到当时的影戏都从外国输入,并且受到了中国观众的欢迎,具有非常好的盈利前景,于是决定拍摄中国自己的电影。他从东交民巷德国人开设的祁罗孚洋行买入法国造的木壳手摇摄像机和14卷胶

片并于1905年在丰泰照相馆中院的露天庭院,借助日光,拍摄了已年届六旬的著名京剧表演艺术家谭鑫培在《定军山》中“请缨”“舞刀”“交锋”等以戏剧动作为主的场面。这部戏曲艺术影片共拍摄了三天,片长3本,摄影师是刘仲伦。这一年被公认为是中国电影的诞生之年。据1938年12月7日的《电影》周刊记载,任庆泰其后拍摄的一系列戏曲艺术影片在北京大观楼影戏园和东安市场的吉祥戏院放映过,“有万人空巷来观之势”,后来这些影片又陆续在江苏、福建等地放映。

中国的第一部电影故事短片是1913年亚细亚影戏公司出品的《难夫难妻》。该片由郑正秋编剧,郑正秋与张石川联合导演。

从20世纪10年代中期开始,中国电影制片业进入快速发展的阶段,到了20世纪20年代末,已经形成了一定的电影产业规模。据1927年出版的《大中华影业年鉴》统计,1925年前后,全国共有电影公司175家,仅1925年出版的电影杂志就达20种以上。

1.2 中国第一代动画先驱们的探索

1.2.1 杨左甸

杨左甸(1897—1964),原名杨锡冶,字左甸,出生于江苏吴江同里的书香门第,自幼酷爱绘画。1910年就读于上海高等实业学堂(前身是1896年创建的南洋公学)中学部,1915年又进入交通部上海工业专门学校(西安交通大学前身)专科学校学习,在绘画、摄影、音乐等方面都表现出不凡的才华。他于1918年毕业后,开始在东吴大学任教,还曾担任过东吴大学艺术团体“丽则会”的第一任会长。图1-6所示是杨左甸先生早年的水粉画作品《从葑门城楼看东吴大学》。

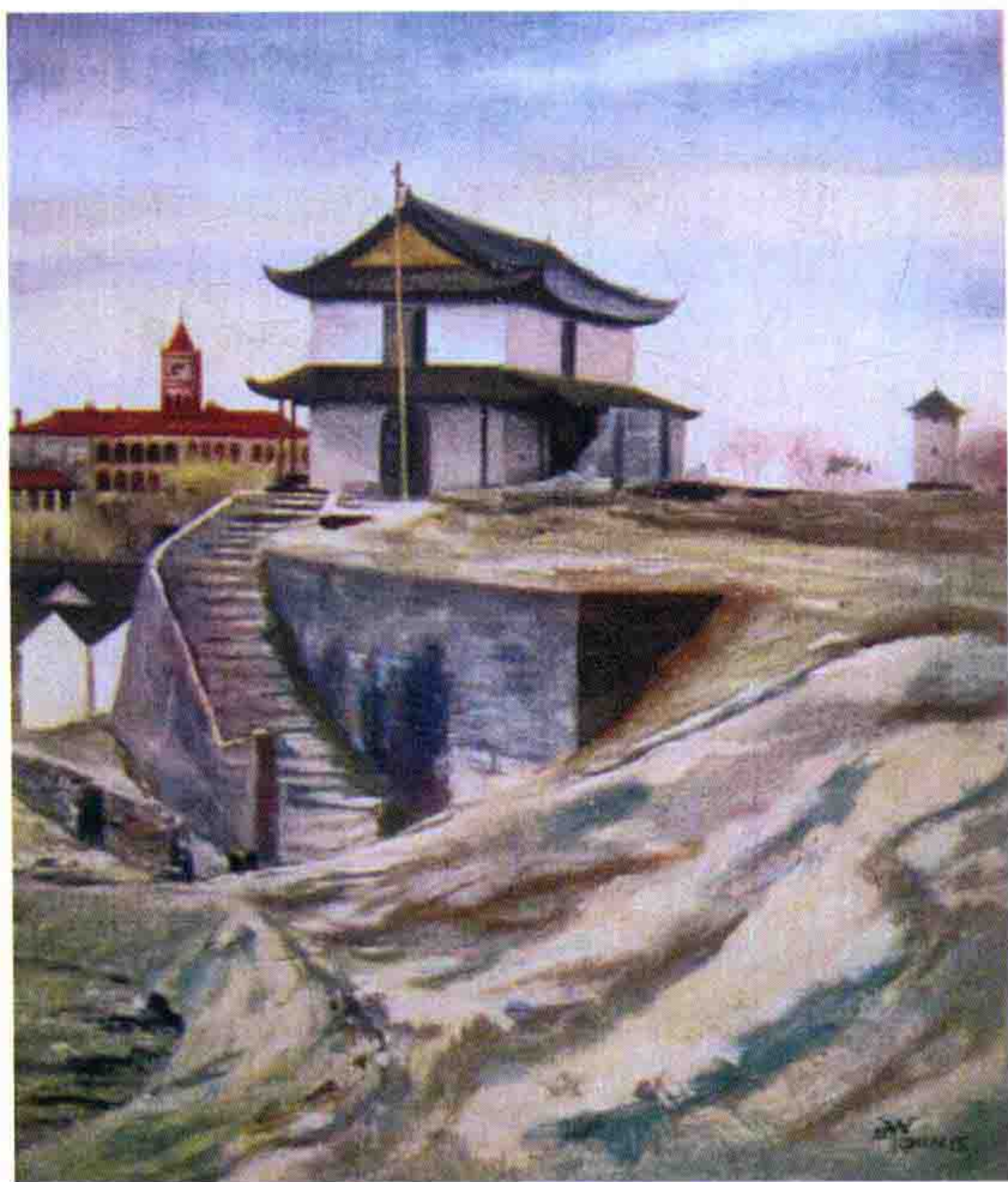

图1-6 杨左甸作品《从葑门城楼看东吴大学》

杨左甸于20世纪20年代初,在上海英美烟草公司(British American Tobacco, BAT)担任图画设计师。英美烟草公司是英国和美国几家大烟草公司在1902年合伙成立的。该公司于1903年在上海创建了第一卷烟工厂,经过近20年的发展,在中国华中、华北、东北有10多个子公司,赚取了巨额利润,所以不惜重金在报纸上刊登产品广告。1923年,英美烟草公司广告部先后投资50多万元,专门成立了影片部,利用电影为香烟产品打广告。该影片部由英国人海勃道夫主持管理,威廉·强生担任摄影师。早

第1章

第2章

第3章

第4章

参考文献

期拍摄的多数是新闻和纪录短片，中间会插播该公司的香烟广告。据1925年4月《影戏春秋》杂志所载，这些短片“开映于电影院中，公司和影院都不出钱。电影院受开映的权利而尽映演的义务，烟公司尽供给影片的义务而收‘借映演以宣传其香烟广告’的权利”。杨左匋不久就在该公司影片部担任“滑稽影片画部”主事，除了负责该公司影片的字幕制作，还于1923年创作完成了动画广告短片《暂停》。

1923年5月15日，《申报》的一篇短讯《记卡尔登之大跑马电影——杨左匋君所绘之滑稽画亦绝佳》记载了《暂停》这部短片的内容：“跑马片后更附以本埠名画家杨左匋君之速写滑稽画，先绘一吴佩孚，次绘一张作霖，寥寥数笔，形容毕肖。初因长城横贯于中，互相仇视，继因吸香烟遂相和好。此片一望而知为某公司之广告，惟此种广告，确为中国所仅见，闻绘滑稽画影片之画家，在影片界素占重要位置云。”根据以上内容可以判定这是一部讽刺军阀割据现状的幽默广告短片。1923年8月13日，《申报》还报道：“该部并有滑稽画片一部，由美术家杨左匋主其事，最近卡尔登及维多利亚所用之《暂停》滑稽画片，即系杨君近作，此外各种影片上之说明，均用中西美术字体缮写，衬以底画，其佳者，较外国片实无逊色，任其事者，系杨君及杨君次咸云。”虽然见诸史料的文字记载寥寥，短片《暂停》也未能留下些许的影像、画面资料，单凭杨左匋先生在资料、经验、技术、人才匮乏的情况下，成功制作出能用于商业放映的动画短片，就可见其所付出的艰辛努力。

1923年7月3日，《申报》的一篇短讯《英美烟公司影片部之内容》还报道：“（英美烟草公司影片部）附设滑稽影片部，主其事者杨左匋君，专绘长片滑稽画，兼各种美术字画等。滑稽片多种，已在各戏院开映，如《大闹天宫》《武松打虎》等。”

杨左匋在1924年年初，主持完成了动画片《过年》，片长1本。据1924年1月28日《申报·本埠增刊》中报道：“名画家杨左匋君，年来为英美烟公司绘制活动滑稽画片，历在各埠映演，备受观众欢迎，能于幕上绘成种种人物，使之自动，一如真人。近又新制影片一部，名《过年》，内容颇新颖可矚，闻已印就十余卷，分运各地放映，为新年之点缀品。本埠将于二十七日起，在卡尔登戏院开演。闻杨君言，滑稽画片之手续，虽繁而极饶兴趣，但以机械太复杂，故此种人才在欧美亦不多，每部以千尺做，至少需绘图万余幅，方能互相联络，演成各种动作。故一片之成，动辄费数月之久，始克影毕，惟较之组织演剧团，奔波摄演，则劳逸不可以道里计云。”

上海英美烟草公司从1924年下半年开始，陆续拍摄了《一块钱》和《神僧》两部故事片。据1925年5月《影戏春秋》上的文章《忠告“英美”与林发》所载，这两部作品描写“中国人的本性，处于一种丑恶的心理”，所以警告“不要再制造这种不良的片子，否则我们惟有群起而抵制外国人所拍摄的中国影片了。”1926年4月《银灯》杂志上《记英美烟公司新出之两影片》刊载，英美烟草公司影片部的部分中国职员，由于看到这两部电影“无一可与其他国产影片相颉颃，华人均不屑一顾”，因此都“相率引去”。1924年8月，杨左匋谢绝了英美烟草公司影片部的挽留，离开了这家公司。

据1924年7月30日《申报》上的《美术家杨左匋定期赴美》所载，他乘坐“甲克生总统号”自费赴美留学，兼习音乐及画术二科，并随身带有美术作品数十幅，准备抵美后举办展览，“使彼邦人士一窥真正之东方美术”。杨左匋先生在美期间的英文名为Cyrus S. Young（Cy Young或Sy Young），如图1-7所示。

1931年，杨左匋在纽约学习期间就主持创作了动画短片《门德尔松的春之歌》（*Mendelssohn's Spring Song*），如图1-8所示，并兼任该片的动画主管，这是他独立出品的动画片。为创作该片，他借用了纽约的音频制片公司（Audio Productions）作为工作室的创作场地。美国早期重要的动画师保罗·特里（Paul Terry）在此期间也借用该音频制片公司的场地进行创作，这就给了杨左匋切磋、交流的宝贵机会。这部影片采用了布鲁斯特双色色彩模式，利用门德尔松的音乐作为剧情结构和视听节奏参考，讲述了昆虫世界在春天发生的童话故事。美国弗莱舍工作室中的第一位女性动画师莉莲·弗里德曼（Lillian Friedman）曾经说，她在这部短片中担任描线和上色员，这也是她投身动画领域所从事的第一项工作。

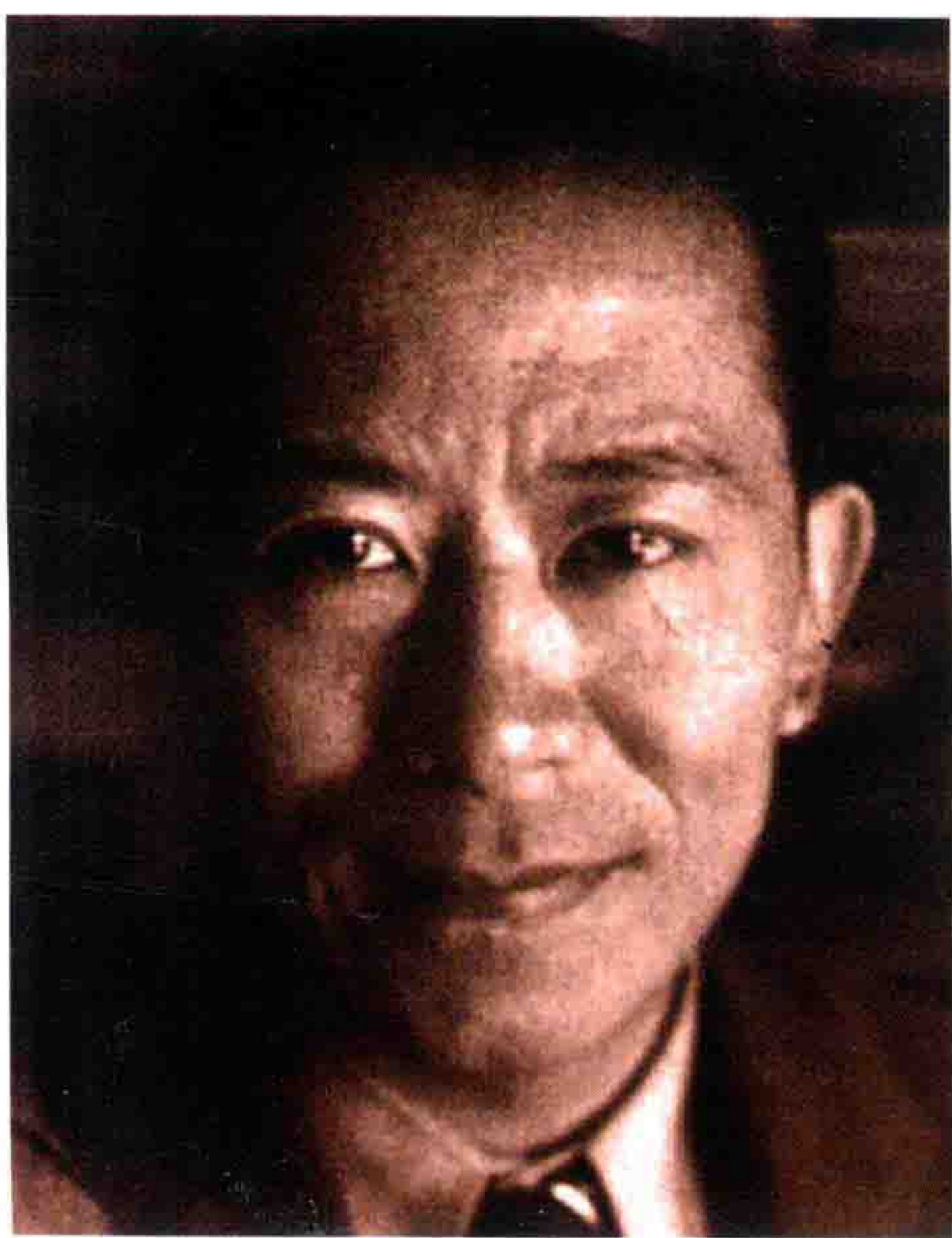

图 1-7 在美期间的杨左甸先生

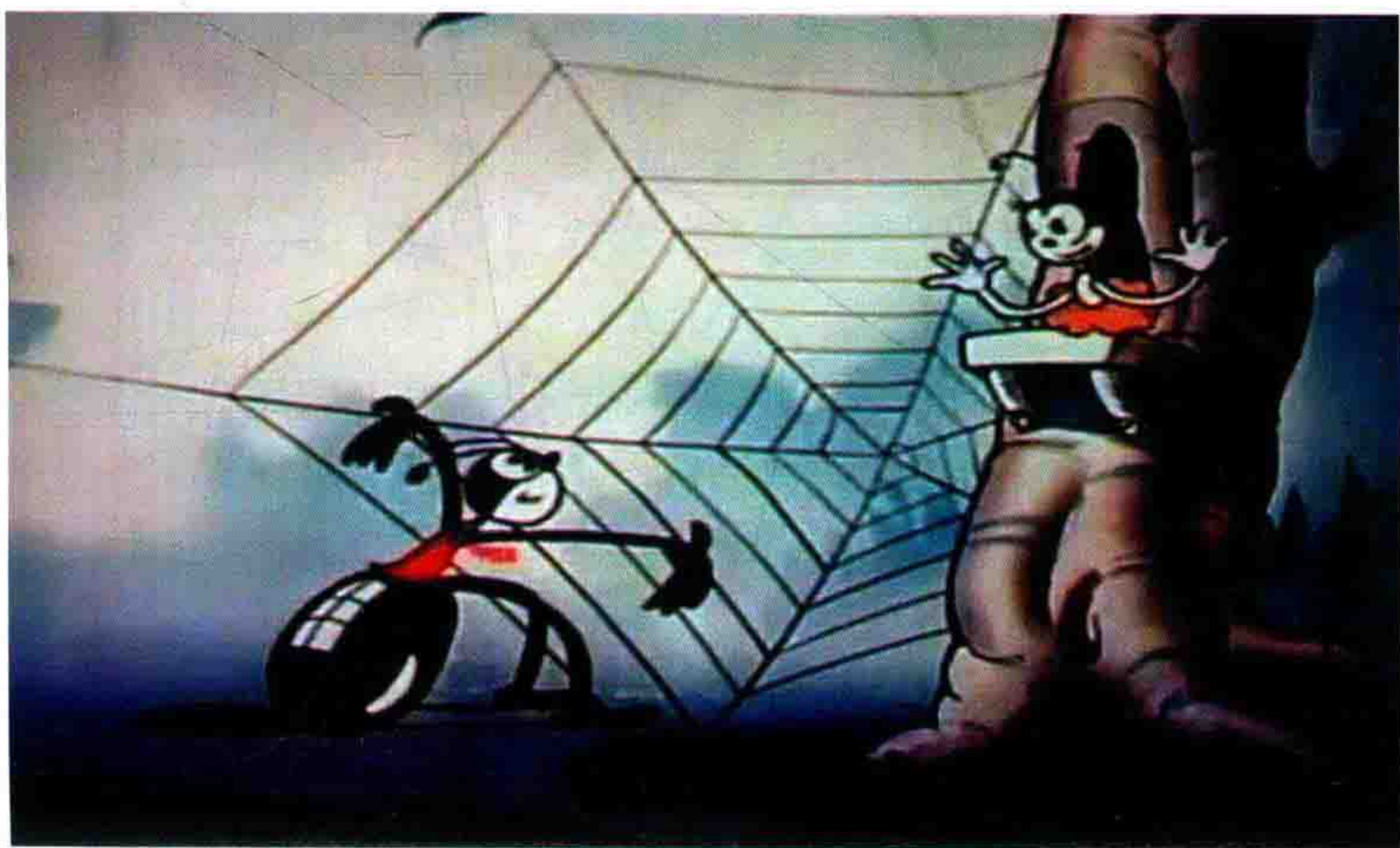

图 1-8 选自《门德尔松的春之歌》

这部短片出色的动画效果引起了华特·迪士尼的注意，他聘请杨左甸担任迪士尼工作室新的特效动画部门的主管，主要与动画师乌戈·德奥尔西（Ugo D'Orsi）合作进行动画特效创作。杨左甸担任动画师参与制作的迪士尼动画短片包括：1933年的《伟大的土地》（*Giantland*）、1934年的《好莱坞派对》（*Hollywood Party*）、1934年的《公务员的入口》（*Servants' Entrance*）、1934年的《双枪米奇》（*Two-Gun Mickey*）、1935年的《乐队音乐会》（*The Band Concert*）、1935年的《米奇的消防队》（*Mickey's Fire Brigade*）、1936年的《乡巴佬》（*The Country Cousin*）、1937年的《森林咖啡馆》（*Woodland Cafe*）、1937年的《老磨坊》（*The Old Mill*）等，如图1-9所示。

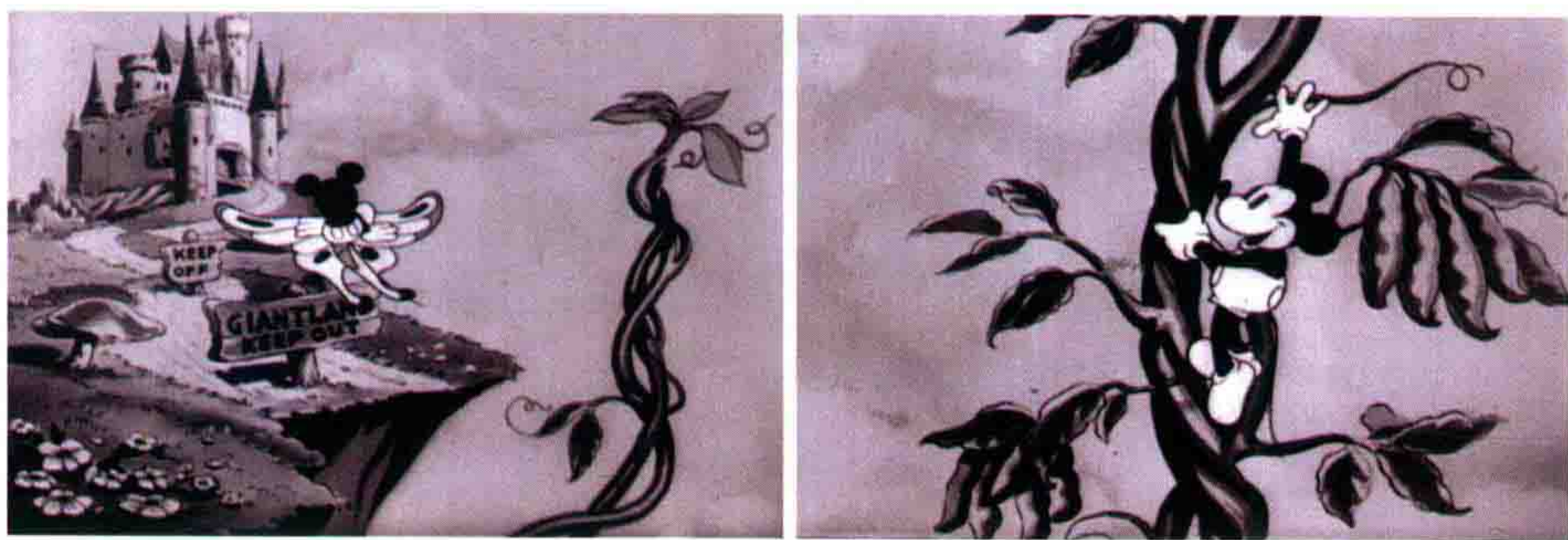

图 1-9 杨左甸在迪士尼担任动画师的作品

特效动画部门在1937年参与了迪士尼公司第一部动画电影长片《白雪公主》（*Snow White and the Seven Dwarfs*）的创作。

著名的“迪士尼九老”中的弗兰克·托马斯（Frank Thomas）和奥利·约翰斯顿（Ollie Johnston）曾在他们的著作《迪士尼动画：生命的幻象》（*Disney Animation: The Illusion of Life*）中写道：“在30年代早期，迪士尼公司的特效部门只包含两个人：乌戈·德奥尔西，一个直来直去、顽固、专注的意大利人；杨左甸，一个安静、敏感、倔强的中国人，他喜欢拉奏低音提琴作为业余的消遣。由于两个人的英语口语都比较浓重，所以大部分员工都搞不懂他们在说什么，他们彼此之间更是难以进行沟通。由于杨左甸和德奥尔西都是亲自处理大部分的特效制作任务，所以他们只需要一个助理，而这名助理的主要工作就是负责为两人翻译、协助交流、调解关系。不过，很少有动画设计师能超越这两位艺术家在工作时表现出的设计天分，以及他们耐心和专心之下创作出的得意作品。”

第1章

第2章

第3章

第4章

参考文献