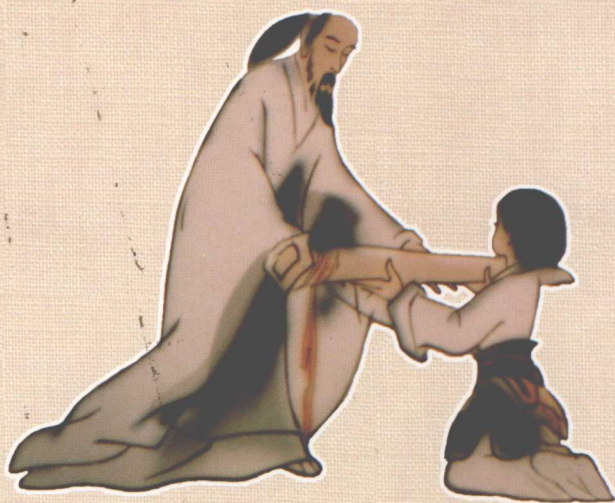

中国美术出版总社动漫中心荣誉出品

中国动画电影通史

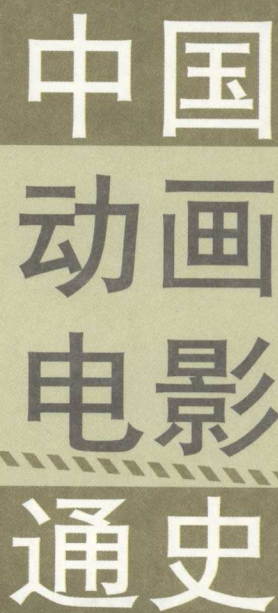
HISTORY OF THE CHINESE ANIMATED FILM

主 编 鲍济贵

NLIC 2970633412

中国美术出版总社
连环画出版社

中国美术出版总社
连环画出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国动画电影通史/ 鲍济贵编著. -- 北京 : 连环画出版社, 2010.6

ISBN 978-7-5056-1261-7

I. ①中… II. ①鲍… III. ①动画片—电影史—中国 IV. ①J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第122960号

中国动画电影通史

主 编 鲍济贵

副 主 编 董 华 王渊龙 孙理明

责任编辑 刘 泽 夏锡远 张 煤

装帧设计 王 巍 眉 采

出版发行 连环画出版社

地 址 北京市东城区北总布胡同32号

邮政编码 100735 发行部电话 010-85114281

开 本 889mm×1194mm 1/16 印张: 20.75

版 次 2010年8月第1版 第1次印刷

ISBN 978-7-5056-1261-7

印 刷 杭州嘉业印务有限公司

定 价 98.00元

前言

1967年10月4日，毛泽东主席接见来华访问的日本动画专家持永只仁（方明）

中国著名动画家万籁鸣先生为中国著名文学家巴金先生剪辑影片

一、关于书名。本书名为《中国动画电影通史》，在此，对书名的来历及若干问题作一点说明。

书名中“动画”一词产生于新中国初期。1950年，东北电影制片厂卡通组领导核心人员：组长特伟、副组长靳夕、导演兼工程师方明（日本人，日本名字叫持永只仁）、儿童文学家金近四人，对确定动画电影名称一事，进行过一次专门而有趣的讨论。当年参加讨论的靳夕同志在回忆录《我与木偶》一文中有这样的记载：讨论时，有人提出“卡通”虽是外来语，但已约定俗成，正如“沙发”、“干部”一样，已成为我国习惯用语，改了反而不习惯；还有人认为，同样是外来语，则不如用日本的“动画”一词。结果，四人一致同意用“动画”这一名称。对于“美术片”这个名称，作为片种的总名称使用，理由是考虑到未来美术片品种的产生。美术片、美术电影是汉语中专有的两个名词。

美术片：是一种特殊的电影。美术片是动画片、木偶片、剪纸片等片种的总称。它主要运用绘画或其他造型艺术的形象来表现创作者的创作意图，它是一门综合艺术。

美术电影：以动画片、木偶片、剪纸片等片种的各种绘画制作的人物造型和环境空间的主要表现手法，运用逐格拍摄的技术把绘画、制作的人物逐一拍摄下来，通过连续放映而形成活动的影像。可见，“片”与“电影”是不同阶段的名词。从语法上讲，“片”是名词，“电影”则是动名词了。

动画片：美术片中主要表现形式的一个片种，也称卡通片。“卡通”是英文“CARTOON”的汉语音译，其意思是指会动的漫画，是以图像表现人物形象、戏剧情节和

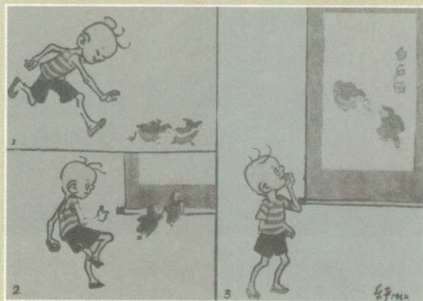
作者构想的影片。经考证，这个语源有两种不同的说法：一是说它来自法语中的“carton”（即图画）；二是说它来自意大利语中的“cartone”（即纸板）。应该说，第一种说法比较接近“卡通”一词。

二、编写《中国动画电影通史》的目的：向中外广大电影工作者，特别是从事动画电影艺术的工作者提供一些参考和研究中国美术电影的资料。因为中国美术电影发展的历史有着非常的特殊性，它的经验很值得借鉴。历史告诉我们：中国美术电影是在旧中国物质非常匮乏、科学技术极其落后、时局动荡不定的社会环境中艰难发展的，又在长达四十多年的计划经济体制下缓慢地走向市场的。这在世界上凡是有动画电影的国家中是没有经历过的，它是有中国特色的，是独一无二的。矛盾的特殊性决定着编写《中国动画电影通史》的意义，总结别人没有的经验，对于振兴中国动画电影事业，推动世界动画电影的发展是一件很有意义的工作。

三、编写《中国动画电影通史》的原则。按照历史唯物主义观点，坚持科学发展观，坚持实事求是，坚持以人为本和坚持以影片为主线的原则，从影片的时间和空间、题材的种类、器材设备的更新、摄影技术的进步、音乐音响的发展等多视角和内地及港澳台地区的全方位角度来编撰中国美术电影演变发展的过程。为此，笔者从1989年开始，在长达二十多年的时间里，走访了万氏兄弟、钱家骏、叶浅予（画家）、特伟、靳夕、方明（日本）、段孝萱、严定宪、胡进庆、曲建方、李建农、张再群（台）、杨金明（台）、戴英杰（台）、孙家裕（台）、马荣成（港）、金子宽一（日本）等50余位海内外动画艺术家、漫画家和知名人士，收集了近200万字的部分影片的珍贵剧照，同时专门走访了上海市、区及三所大学的六个图书馆，对一些资料进行了反复的考证和核实，做到没有出处的资料不用，不清楚的资料不写进《中国动画电影通史》。

1940年，一批艺术工作者从延安到重庆，左起：特伟、张仃、丁聪、胡考、张光宇

漫画《水墨画动了》——中国著名漫画家张乐平观水墨动画片有感而作

1980年，手塚治虫（右）访问中国时，与特伟会见时的情景

配音演员为动画片《大闹天宫》进行配音

四、科学技术的飞速发展，极大地拓宽了动画电影在新媒体中的发展空间，除了书中阐述的传统动画电影外，目前新出现的还有：电视动画、游戏动画、网络动画（Flash动画）、手机动画等；从技术角度上讲，除了二维动画，还有三维动画、四维动画。由于时间和资料等原因，这些新形式的片种和技术，书中就不赘述了。

五、关于书中“章”的确定是以时间、或以制作程序、或以地域为标准确定的：第一章是世界第一部动画片诞生后和中国第一部动画片诞生前的一段时间，定为《中国动画电影通史》的“史前时期”。第二章至第八章的确定依据都比较明确，也容易理解。第九章“社会主义市场经济时期”，为什么是从1995年1月1日开始？这是根据中国电影发行总公司提出：从1995年1月1日起，美术片不再执行国家统购统销的计划指标政策，美术片创作生产的数量、发行、播出等一系列环节均由生产厂家自己决定。在中国电影行业中第一个把美术片推向市场，这便是第九章时间确定的依据。第十章和第十一章是从美术片制作中某个程序来确定的。第十二章是以地域来确定的，也是比较明确的。

六、中国第一部动画片《大闹画室》确定的依据是什么？一直以来，这是一个有争议的话题。根据《申报》记载，1924年1月27日在卡尔登大戏院（今日的长江剧场）上映了一部滑稽画片《过年》，是著名画家杨左匋绘制的。同年6月，上海著名画家黄文农应大中华影片公司之聘，制成了活动钢笔画影片《狗请客》，并于次年秋天上映。还有秦立凡先生比万氏兄弟早几个月（约半年）绘制了滑稽画片《球人》等等。以上这些画片的诞生都比动画片《大闹画室》早，但为什么它们不是中国第一部动画片呢？按照国际上对动画片定义的标准，是以是否采用逐格拍摄的制作方法来划分的，采用逐格拍摄法的就是动画片，未采用逐格拍摄法的不能称之为动画片。根据这个标准，

世界上一致公认1906年由美国丁·斯图亚特·勃莱克顿 (J.Stuart Blackton) 制作的《滑稽脸上的幽默相》(The Humorous Phases of Funny Faces, 又译成《幽默的面部表情》、《一张滑稽面孔的幽默姿态》) 为世界上第一部动画片。根据这个标准, 笔者走访了上海市、区和三所大学的六个图书馆, 考证了滑稽画片《过年》、《狗请客》、《球人》的资料, 发现它们都没有采用逐格拍摄方法的记载。至于《大闹画室》一片, 在万籁鸣回忆录《我与孙悟空》和万古蟾回忆录《我的自述》中, 多处都记载了采用逐格拍摄的方法(《中国动画电影通史》一书中有详尽描写)。《大闹画室》被冠以中国第一部动画片, 就是根据世界上统一定义的标准来确定的。据当年和上海的杨左匋、黄文农、秦立凡艺术家在一起的著名画家叶浅予先生讲: “我是1925年进上海的, 只知黄文农是位讽刺画家, 未闻他画过动画。至于秦立凡、杨左匋二人, 只知其名, 不知其对动画有何贡献。我所知道的动画历史, 自万氏兄弟开其端。” (摘自: 1993年7月25日写给笔者的《信》)

七、世界上第一部动画片比世界上第一部故事片的诞生整整晚了11年, 中国第一部动画片比中国第一部故事片的诞生也晚了21年的时间。动画片为什么会比故事片诞生时间晚呢? 这是因为制作动画片比摄制故事片要求高, 难度大。这个“高”和“难”告诉了人们一个无可争辩的结论: 动画电影的发展更需要全社会各方面长期不断地给予支持和关注。

八、由于多种原因造成中国美术片中一些影片的内容、时间、人物、地点等资料没有详尽的记载和说明, 这还有待于后人继续考证和研究, 把明天的《中国动画电影通史》继续写下去……

鲍济贵

2010年3月16日

漫画家华君武(右)、导演王树忱(左)和徐景达在讨论动画片《黄金梦》的创作

导演特伟(右前)、马克宣(右后)和摄影师段孝萱(左后)在水墨动画片《山水情》的工作现场

导演胡进庆与创作人员在研究剪纸片《葫芦兄弟》的美术设计方案

目 录

NO. 1 第一章 史前时期 (1882-1925)

第一节 世界第一部动画片的诞生和它的影响

第二节 上海徐园放映西洋影片

NO. 2 第二章 萌芽时期 (1926-1936)

第一节 中国动画电影创始人万氏兄弟

一、母亲的手影

二、夫子庙前看皮影戏

三、上海看影子戏

四、商务印书馆活动影戏部学技术

第二节 动画初探

一、万氏兄弟齐聚上海

二、在亭子间里揭开动画之谜

第三节 试制动画广告片《舒振东华文打字机》

第四节 中国第一部动画片《大闹画室》

第五节 早期民营公司尝制动画片

一、大中华百合影片公司尝制动画片《纸人捣乱记》

二、上海联华影业公司制作动画片《同胞速醒》，实现了中国美术电影史上第一次质的飞跃

三、中国首个制作动画的机构——上海明星影片公司卡通科

四、其他早期制作的动画片

第六节 中国第一部有声动画片《骆驼献舞》，实现了中国美术电影史上第二次质的飞跃

第七节 中国第一部获奖动画片《民族痛史》

NO.33 第三章 抗日战争时期（1937.7-1945.8）

第一节 中国电影制片厂绘制《抗战标语卡通》和《抗战歌辑》

第二节 中国第一部木偶片《上前线》

第三节 中国第一部动画长片《铁扇公主》

第四节 《大闹天宫》夭折，《昆虫世界》飞跑

第五节 国民党重庆时期拍摄动画片

一、励志社美术股绘制动画片《农家乐》

二、中华教育电影画片社绘制动画片《生生不息》中断

三、中央电影摄影场

第六节 其他社团拍摄的动画片

一、中国卡通社

二、满洲映画社

第七节 中国第一个动画学会在重庆成立

NO. 45 第四章 解放战争时期 (1945.9-1949.9)

第一节 励志社卡通股制作动画片《蜜蜂国》半途而废

第二节 香港 (广州) 南国动画艺术学院

第三节 中国第一部对外动画加工片《人与双手》

第四节 苏州国立社会教育学院绘制动画片《耕田》

第五节 上海宇宙影业公司摄制木偶片《长恨歌》

第六节 万超尘去美国考察动画电影制作工艺

第七节 旧中国美术片的主要成就和艺术风格

第八节 早期动画电影理论的生成 (1933-1947)

一、《闲话卡通》

二、《动画认识浅说》

三、《一个呼吁》——写在动画影片《农家乐》放映的前头

四、《漫谈动画的教育性》

五、略谈“卡通”

NO. 59 第五章 新中国成立前后 (1947-1956)

第一节 东北兴山镇：新中国动画电影诞生地

- 一、东北电影制片厂成立卡通股
- 二、新中国成立前夕摄制的木偶片《皇帝梦》
- 三、新中国成立前夕摄制的动画片《瓮中捉鳖》
- 四、东北电影制片厂成立美术片组
- 五、在实践中培养人才

第二节 上海电影制片厂成立美术片组

- 一、东北电影制片厂美术片组搬迁到上海
- 二、陈毅市长看望上海电影制片厂美术片组成员
- 三、上海电影制片厂美术片组摄制的美术片

第三节 苏州美术专科学校

第四节 中国美术片在国际上第一次获奖

第五节 美术电影开始走民族化的道路

第六节 新中国初期特种电影厂设立动画部门及发展过程

- 一、上海科学教育电影制片厂成立动画车间
- 二、八一电影制片厂成立动画车间
- 三、北京科学教育电影制片厂动画车间

四、长春电影制片厂美术片分厂

五、南京电影制片厂动画片组

第七节 新中国成立前后美术片发展的特点

NO. 79 第六章 兴盛时期 (1957-1965)

第一节 建立上海美术电影制片厂

一、开办业务学习班

二、用边教学边制作的办法培养动画专业人才

三、动画专业培训班

第二节 影片产量增长很快

第三节 新片种不断涌现

一、中国第一部剪纸片《猪八戒吃西瓜》的诞生,实现了中国美术电影史上第五次质的飞跃

二、世界第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》获文化部科技成果一等奖、国家科技发明二等奖

三、中国第一部折纸片《聪明的鸭子》的诞生,实现了中国美术电影史上第七次质的飞跃

四、中国第一部立体木偶片《大奖章》的诞生,实现了中国美术电影史上第八次质的飞跃

第四节 影片题材丰富多彩

一、神话题材

二、童话题材

三、寓言题材

四、科幻题材

五、革命传统题材

六、讽刺题材

七、现代生活题材

八、民间故事题材

九、其他创作题材

第五节 举办美术电影展览会

一、新中国第一个美术电影展览会

二、在北京美术馆举办展览会

三、在全国部分省市举办美术电影巡回展览会

四、在香港地区举办展览会

五、在广州举办展览会

第六节 批判木偶片《一只鞋》的启示

NO. 151 第七章 “文化大革命”时期（1966-1976.10）

第一节 成立群众组织

第二节 进行“斗、批、改”

第三节 几乎全面停产和极“左”影片

第四节 广告动画片《松树牌人参精》夭折

第五节 中国第一部水墨剪纸片《长在屋里的竹笋》

NO. 159 第八章 继往开来的新时期（1976.11-1994）

第一节 拨乱反正，恢复生产

第二节 中国第一次生产系列美术片，实现了中国美术电影史上第九次质的飞跃

第三节 对外交流推动美术电影蓬勃发展

一、首家承接对外加工片

二、第一次与外国合作拍摄动画片《夜莺》，实现了中国美术电影史上第十次质的飞跃

三、为日本加工100集动画片《西游记》夭折

四、到国外办回顾展和讲学

五、“请进来”举办国外动画展

第四节 举办第一届上海国际动画电影节

第五节 举办第二届上海国际动画电影节

第六节 中国21位动画艺术家加入国际动画协会

第七节 中国第一部由儿童自己编绘的动画片《飞翔的小鸽子》

第八节 中国第一部由企业投资的动画片《琴岛·海尔》

第九节 动画企业的兴起和发展

- 一、广州时代动画公司的成立和解体
- 二、大连阿凡提国际动画公司
- 三、上海亿利美动画有限公司
- 四、电视台办动画制片厂
- 五、电影制片厂生产动画片

第十节 美术电影专刊

- 一、《南国艺讯》
- 二、《孙悟空》画刊
- 三、《卡通王》画刊
- 四、《中国动画》杂志

NO. 205 第九章 社会主义市场经济时期（1995年1月1日之后）

第一节 中国美术电影被第一个推向市场

第二节 上海美影厂探索改革

- 一、自筹资金制作剪纸片《十二生肖》，实现了中国美术电影史上第十一次质的飞跃
- 二、联合制作百集系列动画片《自古英雄出少年》

目 录

三、改革影院动画片《宝莲灯》的放映制度

四、根据市场要求拍摄52集系列动画片《我为歌狂》

五、强强联合拍摄52集系列动画片《隋唐英雄传》

第三节 湖南东方卡通传播公司有新举措宣传动画片《蓝猫淘气3000问》

第四节 江泽民总书记致上海美影厂的信

第五节 上海探索影视动画合流的功与过

第六节 第一届上海卡通漫画展览会

第七节 首届杭州国际动漫交流展

第八节 党和国家颁发发展影视动画产业的文件

一、国家广电总局制定关于发展我国影视动画产业的若干意见

二、国务院办公厅转发十部门制定关于促进我国动漫产业发展文件的《意见》

三、关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知

第九节 电视动画市场迅速崛起

一、国产影视动画片产量迅速增加

二、动画制作机构和教学机构迅速发展

三、国产影视动画播出平台不断扩大,播映体系在改革调整中日趋完善

四、建立15个国家动画产业基地和4个国家动画教学研究基地

五、举办国际动漫节，大力培育动漫市场

第十节 错失四次图强振兴动画电影的历史机遇

NO. 241 第十章 美术片的摄影设备与技术

第一节 动画摄影台不断升级换代

第二节 木偶片摄影机从无到有

第三节 剪纸片的摄影设备沿用动画片的摄影台

第四节 美术片的摄影技术

一、动画片的摄影

二、木偶片的摄影

三、剪纸片的摄影

第五节 木偶片《瓷娃娃》探索制作新材料

第六节 剪纸片《草人》探索制作新材料

第七节 世界动画史上的创举

NO. 263 第十一章 美术电影音乐