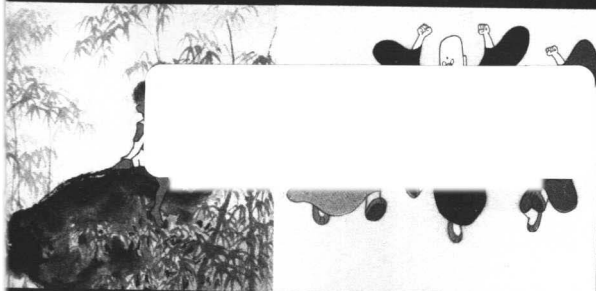

读动画 Animated Cartoons Reading 中国动画 黄金80年

许婧 汪杨 / 编著

朝華出版社

读动画 Animated Cartoons Reading 中国动画黄金80年

许婧 汪杨©编著

朝華出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国动画黄金80年/许婧, 汪杨编著. —北京: 朝华出版社, 2005.5

(读动画)

ISBN 7-5054-1243-4

I. 中... II. ①许...②汪... III. 动画片—电影史—中国—现代 IV. J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第042294号

读动画——中国动画黄金80年

作 者 许 婧 汪 杨

策划编辑 田 辉 张宏宇
联智传播/慕云五

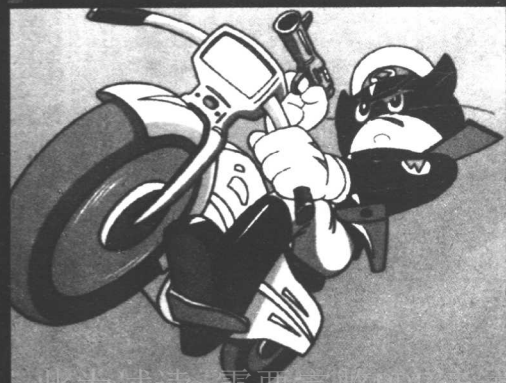
责任编辑 张宏宇 汪 洋
责任印制 赵 岭
装帧设计 冯 静 刘 科

出版发行 朝华出版社
地 址 北京市车公庄西路35号 邮政编码 100044
电 话 (010) 68433188 (总编室)
(010) 68413840 68433213 (发行部)
传 真 (010) 88415258 (发行部)
刷 北京市佳信达艺术印刷有限公司
经 销 全国新华书店
开 本 635 × 965毫米 1/16 字 数 150 千
印 张 15
版 次 2005年8月第1版 第1次印刷
版 别 平
书 号 ISBN 7-5054-1243-4/J · 0473
定 价 29.80元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

序

上影编剧陆寿钧先生转来北京两位年轻人的一部书稿，题为《中国动画黄金80年》，希望我写个序。翻阅书稿之后，我答应了。我从来没有写过书，更没有为别人的书写过序之类的东西，之所以应允，一是因为陆寿钧先生是我的前辈。二是为两位年轻人对中国动画的热情和真诚所打动。书中汇集了中国动画80多年来的一部部经典之作，加上他们充满真情的点评，让我们看到了中国动画曾经有过的辉煌和骄傲，我想也会使读过此书和看过这些影片的人们相信，中国是可以拍出令世界瞩目的经典作品的。

转眼在动画行业已经28年了，一生中最好的时光都与动画结了缘，使我感到有幸的是，在这20多年中，认识了不少国内外令人肃然起敬的动画大师以及他们的作品，也看到了新一代动画人的实践和探索，当然也留下很多遗憾。但我永远不会忘记以下这些曾经让我震撼和激动的场景片段：

1980年，上海美影厂接待室。日本动画和漫画的泰斗手冢治虫（编者注：本书塚字统一为简化字冢）见到了他仰慕已久的万籁鸣先生。是万氏兄弟的《铁扇公主》让他走上了动画之路。如今，手冢先生那次来访时亲笔画的《阿童木和孙悟空》依然挂在墙上。

1987年，日本广岛。手冢治虫设宴款待特伟、严定宪和我，答应担任首届上海国际动画电影节的评委。一年后，刚动过大手术的手冢先生来到上海。担任评委的间隙，每天还在锦江饭店中楼赶画稿件，他的夫人在一

旁“笔墨伺候”。这是手冢先生留给我最后的印象。数月后，大师离我们而去……

1988年，上海锦江小礼堂。国际动画协会（ASIFA）名誉主席约翰·哈拉斯代表国际评委宣布上海国际电影节大奖——《山水情》。面对众多中国媒体，他的第一句话是：“作为中国人，你们应该为此骄傲”。

1993年，法国安纳西电影节。美丽的湖边大草坪上挤满了来自各地的年轻人，为的是观看加拿大动画片《大河》的加映场。在那里我又一次见到了弗雷德里克·贝克，大师的两部作品《种树人》与《大河》令世界折服，而他却几乎为此失明。

1994年，美国奥兰多迪斯尼世界。我首次观看《狮子王》，电影映毕所有来宾起立欢呼、鼓掌，坐在我旁边的一位女士不断抹着眼泪。那天，埃尔顿·约翰的那首《今夜你感觉到我的爱吗？》久久地在我耳边回响。

1995年，法国安纳西。特伟站在台上，接受国际动画协会主席迈克尔·奥赛罗授予他ASIFA大奖。这是亚洲动画界第一次获此殊荣，台下掌声经久不息。

1997年，加拿大蒙特利尔。在国家电影局（NFB）宽大的工作室里，俄罗斯动画家亚历山大·彼得罗夫一个人在那里绘制那部后来为他赢得奥斯卡奖的《老人与海》。他在那里孤独工作了三年时间。

1998年，北京北影厂录音棚。一批中国电影的大腕级演员——姜文、徐帆、宁静、陈佩斯、朱旭、梁天等聚集在一起为《宝莲灯》配音。一年后，在上海大光明电影院参加首映的热情观众人潮，几乎冲破武警和保安组成的人体警戒线。

2000年，加拿大渥太华电影节。“中国美术电影特别放映”受到热烈欢迎。作为美影厂厂长和电影节的国际评委，我站在台上再次感受到了各国同行对中国动画的热情。

2002年，上海美影厂会议室里。美国好莱坞一位大制片人看了水墨动画片《牧笛》惊讶不已，将信将疑地问：这是贵厂拍摄的吗？

2003年11月，法国里昂。“中国美术电影展”在这个世界电影的圣地举行，面对场内雷鸣般的掌声和观众踊跃的提问，我和周克勤导演一起向法

国观众谈起了卢米埃尔兄弟、万氏兄弟和迪斯尼兄弟。

2004年10月，上海锦江小礼堂。日本短篇电影第十四次访华团与美影厂老朋友欢聚。虽然像持永只仁、金山富男等前辈已经仙逝，但访华团依然每年秋天来华，重访美影，走一走，看一看，聚一聚。代表团里每次都会有新朋友。

20多年中，我所亲历的这样一些难忘瞬间还有很多很多，这些记忆让我认识了动画，也认识了那些创造动画历史的人，是他们的执着、坚毅、付出，造就了一大批伟大的作品。

这些年来对中国动画的现状，批评多于表扬，失望多于希望，贬多褒少，难得有人尤其是年轻人会静下心来，去看一看中国动画80年的历史，去分析一下我们曾经拥有什么，应该保持什么，还能做些什么。一些新动漫迷们，谈起日本动画、漫画来如数家珍，而对中国的动画甚至日本以外的动画和漫画都嗤之以鼻，不屑一顾，知之甚少。我无意去指责他们，这些年来毕竟我们能奉献给他们的佳作确实太少太少。但我依然希望我们的年轻人能像汪炆和许婧一样去重温一下中国动画的80年，同时去看看世界，除了日、美以外，还有哪些值得我们去欣赏，去借鉴，去学习的动画片。希望有更多的年轻人投身到这一行业中来，在未来的20年中，为中国动画事业做点事情。2004年岁末的统计数据：全国开设动画院（系）的大专院校已达170多所，在校学生3万人。我真的希望他们中能产出万籁鸣、特伟、阿达、弗雷德里克·贝克、手冢治虫、宫崎骏这样的大师。再过20年，当中国动画一百年的时候，我期待着在一本题为《中国动画白金100年》的书里多增添几部令人值得骄傲的作品来。

金国平

二〇〇五年元旦于上海

注：金国平，著名动画艺术家
上海美术电影制片厂厂长

目录

第一章 翠帘初卷——中国动画缘起上海滩（1949 年之前） 1

- 十里洋场应该不会忘记这三个名字：万籁鸣，万古蟾和万超尘。
- 1926年，在闸北区一间简陋的创作室里，他们为自己第一部真正意义上的作品欢呼雀跃，中国第一部动画片《大闹画室》诞生了。
- 1941年，万氏兄弟回到上海，他们又有了新的突破，和新华联合影业公司联手打造了中国动画第一部长片《铁扇公主》，这也是亚洲第一部动画长片。
- 上个世纪40年代，动画阵营随着国民政府一起西迁，而立之年的美术工作者钱家骏成为了当时的领军人物之一。
- 中国第一部木偶片《皇帝梦》就诞生在东北的白山黑水之间。

铁扇公主 / 皇帝梦 / 瓮中捉鳖

第二章 兰荪新发——中国动画片的初步发展（上世纪 50 年代的中国动画） 17

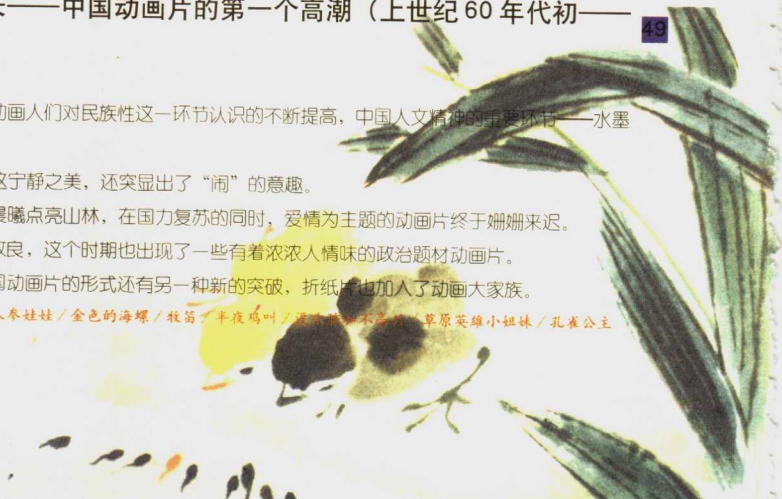
- 中国动画还没有确立自己的风格，对动画之路该如何走下去，动画人们也充满了犹豫和困惑。于是，他们开始从苏联那里“取经”。
- 这股高加索山风也带来了不良的影响，那就是中国动画洋味日益明显，50年代早期影片中，苏联动画的影子清晰可见。
- 走出模仿危机之后，中国的动画片自觉地开始了民族风格道路的探寻。
- 中国动画的取材已经比较丰富了，但是，动画人们又开始对中国动画的“民族性”提出了新的疑问。

骄傲的将军 / 雕龙记 / 猪八戒吃西瓜 / 神笔 / 乌鸦为什么是黑的 / 济公斗蟋蟀 / 小鲤鱼跳龙门 / 渔童 / 一幅僮仆 / 过猴山 / 萝卜回来了 / 谢谢小花猫 / 欣赏姑娘 / 机智的山羊 / 小猫钓鱼 / 小铁柱 / 夸口的青蛙 / 东郭先生

第三章 山高水长——中国动画片的第一个高潮（上世纪 60 年代初——文革前） 49

- 60年代以来，随着中国动画人们对民族性这一环节认识的不断提高，中国人文精神的重要环节——水墨画终于与动画片联姻了。
- 这个时期的动画除了有这宁静之美，还突显出了“闹”的意趣。
- 仿佛是春风拂过原野，晨曦点亮山林，在国力复苏的同时，爱情为主题的动画片终于姗姗来迟。
- 经过电影人们的加工和改良，这个时期也出现了一些有着浓浓人情味的政治题材动画片。
- 除了水墨动画之外，中国动画片的形式还有另一种新的突破，折纸片也加入了动画大家族。

大闹天宫 / 小蝌蚪找妈妈 / 人参娃娃 / 金色的海螺 / 牧笛 / 半夜鸡叫 / 渔光曲 / 渔光曲 / 草原英雄小姐妹 / 孔雀公主

第四章 万马齐喑——中国动画的滑坡（文革时期） 81

- 这个时代是红色的，红得铺天盖地，红得翻江倒海，红得沸腾炽烈，红得凄迷沉重。
- 中国动画人也不能幸免，从1966年到1972年，这6年中，中国没有产生一部动画片。
- “反对帝国主义、反对修正主义、反对反革命”成为了动画作品的绝对主题，甚至各种类型影片的创作人员都不得不随着这样一根指挥棒开动机器。
- 这个时代的动画还有一个主题，那就是鼓励人们发展生产，尽快赶超帝国主义列强。

奇怪的病号 / 两只小孔雀 / 放学以后 / 小号手 / 带响的弓箭 / 东海小哨兵 / 骏马飞舞 / 出发之前 / 大潮汛之夜 / 渡口 / 试航

第五章 铁鉴重磨——中国动画第二个春天（上世纪 70 年代末及 80 年代） 89

- 1977年的春风吹绿了杨柳，也把中国的动画电影从濒临死亡带入了第二个繁荣时期。
- 艺术形式重新成为动画人们强调的主题，一批美仑美奂的动画片痴迷了一代观众，成为动画艺术史上的高峰。
- 一些篇幅短小的片子既有鲜明的民族风格，又有现代意识，它以简洁奇特的置景、幽默夸张的人物和轻松诙谐的音乐揭示出深刻的哲理。
- 动画人把目光投向中国古典的神话故事，因为这些故事对孩子来说，既熟悉又有吸引力。
- 1978年到80年代末，共有24部影片在国外获37项奖，创造了新记录。
- 国外舆论界盛赞中国美术片“已达到世界第一流水平”，其艺术风格形成独树一帜的“中国学派”。

哪吒闹海 / 好猫咪咪 / 三个和尚 / 雪孩子 / 老狼请客 / 九色鹿 / 人参果 / 蝴蝶泉 / 愚人买鞋 / 夹子救鹿 / 金猴降妖 / 狐狸打猎 / 猴子捞月 / 鹬蚌相争 / 火童 / 鹿铃 / 南郭先生 / 张飞审瓜 / 天书奇谭 / 超级肥皂 / 水鹿 / 不射之射 / 抬驴 / 巫婆 / 鳄鱼 / 小姑娘 / 女娲补天 / 草人 / 山水情 / 渔光曲 / 渔光曲的传说 / 曹冲称象 / 西岳奇童 / 熊猫百货商店 / 老鼠嫁女 / 崂山道士 / 黑猫警长 / 阿凡提的故事系列片 / 葫芦兄弟 / 邋遢大王奇遇记

第六章 行者无疆——上世纪 90 年代的中国动画 173

- 90年代后的中国和世界发生了深刻的变化，这种变化可以这样说，一个没有生活在这个时代的前人突然来到这个时代，应该产生惊奇和陌生的感觉。
- 虽然，有人说，里面有好莱坞的影子，中国动画在世纪末毕竟出现了可喜的振起之势，《宝莲灯》的出现预示着中国动画重新走进春天。

宝莲灯 / 12 疑子 5 个人 / 鹿女 / 胡僧 / 蝶双飞 / 雪狐 / 镜花缘故事系列片 / 舒克和贝塔 / 魔方大厦 / 封神榜传奇

第七章 香江明珠——香港动画振起于 90 年代 193

- 以80年代初期香港的动画技术而论，三部《老夫子》绝不失色，虽然它明显与美国及日本的水准有一定距离，但整体上已经算是赏心悦目。
- 怪才导演徐克大约也迷煞了《聊斋》中《聂小倩》这个故事，所以才一口气打造了两部续集，让我们继续回味女鬼和人间少年之间缠绵悱恻的一段情。
- 很多年过去了，我们的眼睛已经习惯了不再有泪水充盈，我们以为自己已经适应了这冷硬的生活，但是2003年年底，一只粉红色的小猪很轻易地打动了我们的心。

老夫子 / 麦兜的故事 / 小倩

第八章 花开并蒂——海峡两岸联手摄制的长片 221

- 再后来，某一个时候，我们重温了一个讲述童年想像中爱情的电影，它徐徐讲着那种不离不弃的生死相随，那种电光石火样的一见倾心，我们看着笑它：呵，哪里有这样的事情。虽说着，心里终究微微有些触动，仿佛是冰山上有一缕泉流下来：爱情究竟是怎样？

梁山伯与祝英台

附录 228

翠帘初卷

——中国动画片缘起上海滩

翠帘初卷——中国动画片缘起上海滩

从1843年上海开埠，到现在刚好是161年。161年里，很多人来了，又匆匆去了，很多东西流行过，又蓦然消失。半个多世纪以前，在这个号称“东方巴黎”的大都会里，网球和爵士乐、交谊舞、良友画报、好莱坞黑白片等一样，是洋场文化镜子里的影像，在那个时代，它曾经象征着最西化，最时髦，最精致的生活方式。

徜徉在上海西区的街头，不难发现，这的确是一个令人迷惑的城市，它就像一个身着丝绒旗袍，娇慵地倚窗而坐的美丽妇人，你望见它，心绪难免有点繁杂。这里，悠长的苏州河寂寞地流过，隐隐有机帆船马达声噗噗响着，它们从夹岸的楼群中从容地驶过。这样的风景，让人想起了这里的地名，万航渡路，看起来非常形象。

万航渡路的旧名叫梵皇渡路，听起来颇具殖民时代的宗教色彩，还有一种庄严沉重的味道，远没有现在这个名字轻松。沿着万航渡路走下去，就会经过上海美术电影制片厂的门口，静静地门外立一会儿，懵懂间仿佛能想起来什么，那些久远的、可以打动自己的东西。可是等清醒下来，一切又变得零零碎碎的。美术电影也是动画片，曾经陪伴我们走过匮乏而快乐童年的那些活动的画片。不知道诞生在上海的中国第一部动画片是不是产生于这条路上，时间的久远使一切都变得难以考证。

中国的绘画可以上溯到渔猎时期，我们的先民以石壁为画板，用矿石记录了他们生活的细节。如果把这些零散而质朴的画面串联起来，或许就是一部部令人震撼的动画大作。然而让画动起来却又用去了几千年的时间，尽管在这个过程中，中国出现过离动画最近的艺术形式——走马灯和皮影戏，但是动画片这种艺术形式偏偏是千呼万唤不肯来。

老上海掠影

中国国粹之一——皮影戏

万航渡路的记忆——万氏兄弟的历史登场

十里洋场应该不会忘记这三个名字：万籁鸣、万古蟾和万超尘。上个世纪20年代后半期，万氏三兄弟从六朝古都南京来到了上海，出身于书香门第，三个人自幼受父母启蒙，都喜好绘画、剪纸艺术，孩提时代，在夫子庙前看“转盘西洋镜”的记忆更深地印在他们脑海中。

不过他们终究只是普通的知识青年，满腔热血，初到大上海，对这里摩登的西洋玩意儿好奇。某一天，他们一起看了美国人麦克斯·弗莱休兄弟拍的《大力水手》、《勃比小姐》等动画片，当时就被那诙谐美妙的影像吸引住了，满心想着：中国人也该有这样的动画片呀。他们并不知晓，就在这个时候，历史选择了他们，让这3个年轻人成为中国动画的鼻祖。

20世纪的海上并不宁静。1927年，四一二反革命政变就在这里发生，接踵而来的是血雨腥风的国共对峙。老电影和文字记录给予我们零星的画面：尘土飞扬的街道，叫卖香烟报纸的小贩，擦皮鞋的儿童，穿黄袍马褂的中年士绅，着紧身旗袍或西装革履的摩登男女，满街奔走的黄包车夫，红喧翠嚷的歌台酒肆，黑帮老大的江湖恩怨……而中国最早的动画片就诞生在这是非不断的大时代。白手起家并不是容易的事情，社会动荡和资金短缺已经让万家兄弟挠头不已，而技术起点几乎为零更让他们举步维艰，经过几年的节衣缩食，他们好不容易凑足了一笔资金，在1922年，摸索着制成了动画广告《舒振东华文打字机》，这部看起来颇为粗糙的短片便是中国美术片的雏形。

不过，他们对自己的初战成果并不大满意，他们觉得那并不是他们想做的动画，这种迷惘令他们一度陷入痛苦。但是麦克斯·弗莱休兄弟的另一部作品《从墨水瓶中跳出来》给了他们灵感，他们发誓自己的兄弟班底绝不会输给外国的兄弟组

万籁天

万古蟾

万超尘

合，三个人全身心地投入了中国首部动画片的制作。

时空的间隔淹没了这些年轻人制作动画的具体过程，然而，拂去历史的尘埃，万氏兄弟的身影穿越时空鲜活如昔。1926年，在闸北区一间简陋的创作室里，他们为自己第一部真正意义上的作品欢呼雀跃，中国第一部动画片《大闹画室》诞生了。这是一部长度只有12分钟的短片，描写的是画室里一个穿着中式服装的小人儿从画板上跳出来，任性地去捣乱，把画室弄得一团糟，可怜的主人费尽了心思才把它制服的故事。正是这个如今看来或许粗糙而幼稚的片子，宣布了一个新事物在中国的出现。

初步的成功给予他们莫大信心，万氏兄弟不辞劳苦、坚持不懈地致力于中国动画的创作，在1927年摄制了《一封书信寄回来》，又在1930年拍摄了《纸人捣乱记》，它们都效法欧美作品，由动画人物与真人“同台献艺”。这两部片子与《大闹画室》并称中国最早的三部动画影片。

之后，万氏兄弟一发不可收拾，在反对日本帝国主义和左翼文化运动的影响下，他们拍摄了大量的抗日作品（如《血钱》等）和提倡国货的《国货年》等动画短片。此外，他们还特意为孩子们打造了一些由儿童寓言改编的动画片，比如《龟兔赛跑》等。

1937年，八·一三事变后，上海局势益发混乱，于是万氏兄弟远赴武汉，加入中国电影制片厂，同时在郭沫若领导下从事抗战宣传工作，还为周恩来剪过影。在动画上先后创作了《抗战特辑》等配合抗日宣传的动画短片。这期间，他们还创造了中国动画史上又一个第一：中国第一部有声动画《骆驼献舞》在1935年诞生。

1941年，万氏兄弟回到上海，他们又有了新突破，和新华联合影业公司联手打造了中国第一部动画长片《铁扇公主》，这也是亚洲第一部动画长片。据记载，该片“在大上海、新光、沪光三家影院同时放映一个多月，盛况空前，这在当时故事片中也是少见的”。此外，该片还发行到东南亚和日本地区，受到各国人民的热烈欢迎，为中国动画走向国际做了很好的铺垫，日本电影界一致认为“其排场和有趣的故事令当时的动画界震惊，也非常卖座”。就连日本著名的动画家手冢治虫，也是因为看了这部电影才走上动画之路的。

1942年，太平洋战争爆发，全国的局势变得非常混乱，租界也不再是乱世中的避风港，因而万氏兄弟被迫中断了心爱的动画制作工作，直到新中国成立，他们才重拾旧业，又拍出了更多的优秀动画片，其中不少还荣获了国际大奖。

万氏兄弟虽然受到了美国动画的启发，但在创作自己的作品时，无论对人物造型和动作设计，他们都非常注重探索民族风格，强调走民族传统道路，他们的动画片洋味少，国味浓，极有特色。此外，他们的创作紧跟时代脉搏，最大限度地发挥社会教益。

万氏兄弟在工作中

不过，万氏兄弟对自己的早期动画作品并不满意，万籁天曾经回顾道：“动画片一在中国出现，题材上就与西方的分道扬镳了。在苦难的中国，我们没有时间开玩笑。要让同胞觉醒起来，我们拍摄了反映受压榨的劳苦人民的生活和激发中国人民抵御日本侵略的20余部短片，因而形成中国美术片与外国动画迥然不同的特色，我们为了明确的教化作用而强调鲜明的创意，在某种程度上忽略应有的含蓄、幽默与娱乐性。这是优势，但客观上对我们后来的发展形成一定局限。”

重庆的记忆——钱家骏在大后方的支撑

雾都重庆也见证了中国动画片的起步，上个世纪40年代，动画阵营随着国民政府一起西迁，而立之年的美术工作者钱家骏成为了当时的领军人物。

钱家骏出生于江苏吴江，原名钱云林。1916年生人，1935年毕业于苏州美术专科学校，在校期间，他专攻绘画，同时博览群书。学成后，他进入南京励志社美术股任干事。虽然一直从事平面美术工作，他却对动画充满了兴趣，而1940年，他终于等到了机会，并且一展才能，亲自指导并主绘了《农家乐》一片。这部片子与时代的主题紧密结合，讲述的是抗日期间发生在农村里的故事。经过历时一年的创作，片子在1941年发行。随后，他又绘制了两部短片，但是都因设备器材困难而中途夭折。

1946年，他应联合国教科文组织之约在苏州转向绘制“识字教学片”，1948年，他加盟了中国电影制片厂，任编导兼美工股长。建国后，他回到母校一手创办了动画科，并亲自担任主任职务。

江南的和风软雨，青山碧水赋予钱家骏纵横的才气和深厚的文化底蕴，他崇尚古典优雅，具有浓重中国色彩的画风，因而许多以中国味而闻名世界的动画佳作都是他的手笔。

最接近动画的“艺术”形式——拉洋片

北方的记忆——新中国动画大幕拉开

东北的黑土地和白桦林孕育了中国动画的另一极，随着东北局势的逐步明朗化，1946年10月1日，新中国第一个人民电影制片厂——东北电影制片厂在长春正式成立，动画组也是厂里举足轻重的部门。

得到了更多的资金支持，中国动画片取得了长足进步，艺术形式较从前更加丰富，中国第一部木偶片《皇帝梦》就诞生在白山黑水之间。这个片子讽刺蒋介石及其手下的国民党集团腐朽卖国，老观众们非常熟悉的艺术家陈波儿女士担任这部木偶片的编导。

在人员不足、设备简陋的条件下，东北电影制片厂还摄制完成了同样旨在讽刺蒋介石独裁政权的另外一部动画片《瓮中捉鳖》。值得一提的是，该片的导演由一位国际友人担任，他就是来自日本的动画专家持永只仁，由于热爱中国文化，他还给自己起了个中国名字——方明。

新中国成立后，中国动画的各种力量随着时代的需要走到了一起。1949年，东北电影制片厂美术片组迁往上海，并入上海电影制片厂，以后便发展为上海美术电影制片厂，成为中国动画电影的主要生产基地。中国老一辈动画电影人完成了时代使命之后，徐徐拉开了新中国动画片的序幕。