

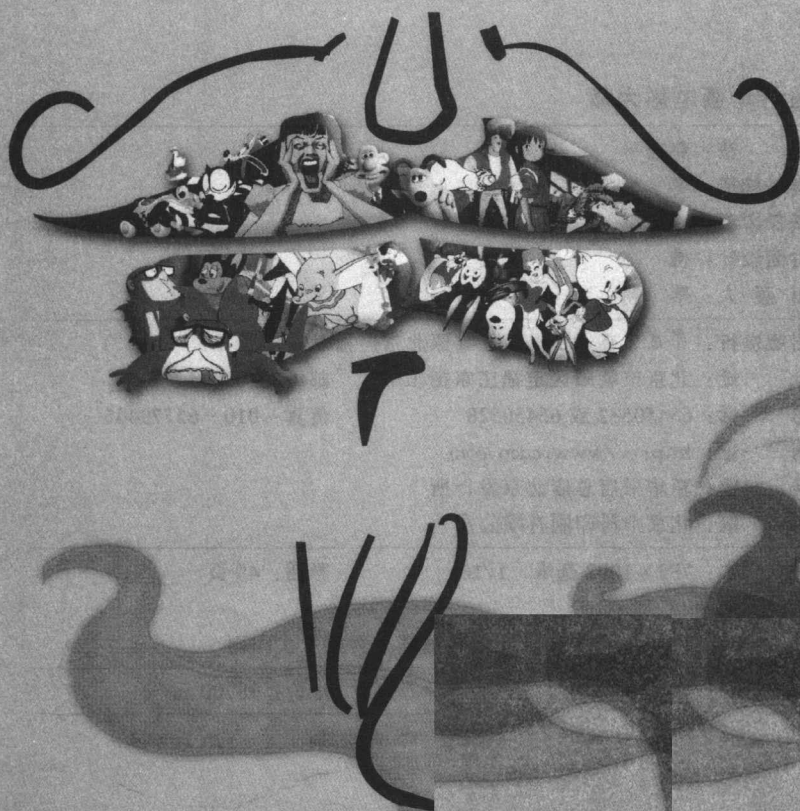
世界 動畫電影 大師

薛燕平 編著

中國傳媒大學 出版社

世界 動畫電影 大師

薛燕平 編著

中國傳媒大學 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界动画电影大师/薛燕平编著. - 北京: 中国传媒大学出版社, 2006.1

ISBN 7-81085-560-3

I. 世… II. 薛… III. 动画片-电影评论-世界-高等学校-教材 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 146376 号

世界动画电影大师

编 著: 薛燕平

责任编辑: 冬 妮

责任印制: 曹 辉

封面设计: 拂 晓

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16 彩插: 48 页

印 张: 28.25

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-560-3/K·371 定价: 78.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

世界 動畫電影 大師

送给所有喜欢动画片的人

“小时候我们总能在地上发现密密麻麻的蚂蚁，仿佛世界是由蚂蚁组成的。长大后突然有一天我们发现蚂蚁消失了。其实并不是现在的蚂蚁比过去少了，只不过是我們不能再像小孩那样随时随地趴在地上去观察它们而已。”

薛燕平

1975年出生

中国传媒大学动画学院教师

中国动画学会会员

1998年获得北京广播学院电视系电视导演专业学士学位

2003年获得英国德比大学艺术与设计学院动画导演硕士学位

(MA ADAPT of the School of Arts, Design & Technology of Derby University)

序

我和燕平真是有缘,细想起来我们相识都十多年了!头一次见面的情景至今还历历在目。那是1994年的冬天,在广院的大操场上,我为拍一个感冒药的广告急着选演员。记得当时我一下子就从一大群上体育课的男生中选了一个导演系的小帅哥儿,高高的个子,满头秀发,浓眉大眼,特别是他眼神里的光儿,清澈、质朴,正合吾意。

没想到这个帅小伙儿竟然是八年后来动画学院院长办公室求职应聘的英国留学生薛燕平!此时的燕平魁梧宽大,全然没有了原来的“奶气”!光光的平头,鼻梁上多了一副并不时髦的眼镜,显然已成熟许多,只是眼神里的光儿丝毫没有变,依然清亮质朴!谈话中才知道这家伙历尽千辛万苦去留洋,只为去拿一个硕士学位,以便能从事他最敬仰的职业——做一名大学老师;才知道他酷爱动画,利用自己在海外的优势,花尽了自己全部的积蓄,已经搜集了几十位世界动画大师的资料并准备成书!“噢,此人正合我意。”这是我当时的心里感觉。

时间在飞,一眨眼燕平来动画学院教书都快两年了。一个月前他捧着厚厚的书稿请我作序,总共五十八万字!据说出版社的编辑不得不拿掉十几万字以作续集,这位年轻人的精神是多么的可嘉。要知道平时他还有很多繁重的教学任务呢,什么班主任呀,毕业设计辅导啊,等等,难怪同事们都说他干什么来都特起劲儿,特认真!对了,今年6月他还有一篇论文获得了杭州首届国际动漫节论坛的一等奖呢。可以想象,写出这么一本大部头儿需要付出多少汗水。

自从我从教以来,我越来越发现,世上绝大多数成才的人,都经过两条途径的修行。一是研究本行的大师,二是研究自己,动画亦不应例外。所以,燕平的辛勤劳动颇具价值。因为目前全方位地介绍世界动画大师的著作尚不多见,他的这一本应该是国内的第一本吧。可资借鉴的楷模实在是太重要了,对此都我们深有体会!因为少年时我崇拜过俄罗斯美术大师列宾、苏里科夫,对他们的生平、作品倒背如流。年长时我也崇拜过广告师大卫·奥格威和威廉·彭巴克。读大师,分析大师,无疑是一种最有效的学习途径。尤其是对于广大动漫学子来讲,本书则更显珍贵。大师和楷模的确可以影响一代甚至几代人的心灵,可以支撑着我们的梦想与希望!这也就是所谓常说的“榜样的力量是无穷的!”吧。但同时,另一方面,我也奉劝年轻的朋友们,千万不要忘记研究自己,分析自己,也应该从崇拜的大师身上找到自己依稀的影

子,从而坚定信心,瞄准自己的方向,最终走出自己成功路子。完全拜倒在大师脚下,毫无创见,做大师的奴隶绝不是我们的目的!在此方面,不能不说燕平又开了个好头儿,即他在书中对每位大师都作出了自己的评论,不管他的看法如何,毕竟给了我们很好的启发,他的这种胆量和精神尤其值得赞赏!

我国的动画事业的崛起无疑需要大师,而且需要众多的万氏三兄弟、特伟、阿达先生那样的大批大师级人物的出现!否则振兴中国动画事业就是一句空话。而人才的来源主要靠教育,所以,身为培养动画人才的教育工作者们倍感肩上的压力之大!因此我们唯有加倍努力研究大师的成才规律,加紧研究教育规律,尽快改变目前的落后状态,才算真正为我国动画事业的发展做一些实事!我真心地寄希望于下一代,寄希望于燕平这样的一大批热血青年,他们有志气,有智慧,一定能够完成振兴中国动画的大业!同时,我也真诚地希望各界给中国动画多一些以理解和支持,多一些宽容!

借燕平《世界动画电影大师》出版的机会,发两句感想,是为序。

路盛章

2005年12月6日

于中国传媒大学动画学院

前言

关于我：

从2001年10月我去英国留学开始算起到今天整整四年时间过去了。这四年我经历了很多事情：拿了一个洋学位并顺利从“海归”升华为“海待”；前任女友离我而去随即又被现任女友接管；回到母校任教并为了一辈子安心教书而在学校附近买了房子；认识了一位对于我一生都很重要的良师益友——路盛章老师；还有就是写了这本书。

姜文说：“其实，我每拍一部电影都是为了让自己放松。像鲁迅说的‘为了忘却的纪念’。《贝托鲁奇如是说》里也讲，拍什么东西是为了忘记它。《阳光灿烂的日子》拍出来，那种挥之不去的情怀就被我锁进去了。”

我渐渐发现其实写书和拍电影一样，都是为了“忘却的纪念”。不写出来心里总感觉欠谁点东西似的，于是满怀激情与憧憬地奋笔疾书。但是一旦书完成了，我宛如泄了气的皮球一样再也不想提起它。

也许这本书承载了我太多的记忆与心血；也许对于一个30岁的人来说“写书”本身就是一件可望而不可及而略显幼稚的事情。因此，越写越觉得很多该说的事情没有说清楚，如果再给我十年时间的话也许我会对这本书感到满意吧。

关于这本书：

这本书对世界上30多位动画大师进行了比较详尽的介绍。每位大师我都试图从传记、采访、评论三方面入手：既有我对大师生平事迹客观的、甚至毫无感情的介绍（哪年出生？哪年死去？在哪上的学？得过什么奖？作品年表）；又有我非常主观的、甚至偏激的评论（对其人、其事、其作品有褒有贬，绝不一味“捧臭脚”）；最后还有大师们个性十足的访谈。通过这三方面或主观或客观的介绍，可以使读者对大师有一个全方位的了解。

另外我试图把动画作为一种文化现象，放在一个更宏观的范围内进行研究。首先动画是电影，这是我们谈论这个话题的先决条件。其次，动画是一门高深的、独立的艺术形式，它与其他艺术门类一样不仅反映着我们的生活，而且本身也是现代视觉艺术不可或缺的一部分。只有把动画作为一种文化现象乃至社会现象来研究，才不会落入“动画片是小孩子看的玩意”之类狭隘、愚昧的论调之中。

第三,我这人一向崇尚实话,并且对那些不说“人话”的所谓理论文章嗤之以鼻。“本事可以学不到,但是最质朴、真实的一面要是再丢了的话就太得不偿失了”。这是我教学、做人的一贯原则。因此这本书充斥着“大白话式”的语言,也许不那么“学术”,但全部是实话与真心话。我企图通过自己的切身感受与真实故事还原大师们真实、生动的音容笑貌。

但遗憾的是,由于资料有限,并不是每一位大师都能做到传记、采访、评论样样具备。毕竟100年前大师的影像作品与文字资料实在少得可怜,而100年前的采访更是可望而不可及的珍贵文物。因此事先声明,以免有“骗钱”的嫌疑。

关于网络:

网络时代写作有时候令人很尴尬与无奈。当我沉浸在资源共享所带来的海量信息而欣喜若狂之时,不免感到有些惭愧——毕竟一切来得太过容易。只要你在Google搜索栏里输入“宫崎骏”三个字就会有成千上万的相关信息映入眼帘。面对如此巨大的诱惑我真的很难做到“洁身自好”而看也不看它们一眼。毕竟我费尽心血查到的“宫崎骏性别问题”和你查到的结果不会有任何出入。因此这种“自己和自己较劲”的做法似乎不太符合“网络时代资源共享”的潮流。

在此,我对这些无偿提供资料的网站与网友表示由衷的谢意。我在每一篇文章里都把我摘录资料的网址详细列在了“参考资料”一栏。但是很尴尬的是,我也不知道究竟谁才是资料的原始作者,因为大家都在把同一篇文章到处转载。因此我也无法找到文章的真正作者表示感谢并征求作者意见。而只能把我引用资料的那个网站列在参考资料里面,尽管时至今日有些网站已经不复存在了。我再次深深感谢网络以及所有帮助过我的网络朋友。

感谢的人：

我的父母、姥姥、姥爷

我的女朋友管岛

路盛章老师及中国传媒大学动画学院

我的学生张洁、张璠、郑强、黄墨樵、魏星、张锋

我那年事已高的 DELL INSPRION2500 笔记本电脑(已经四岁了)

二零零五年
十月
三十一日
于
北京

图1 美国动画之父 Winsor McCay (1908年)

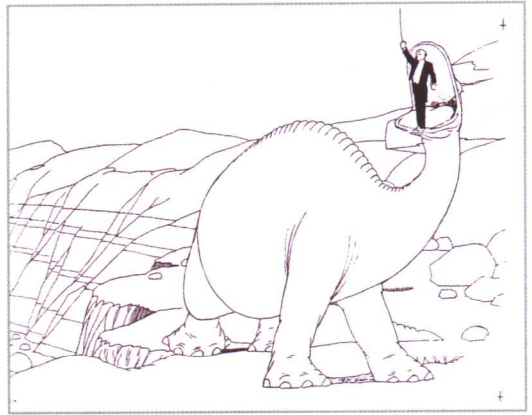

图2 影响了无数动画大师的《恐龙葛蒂》(Gertie the Dinosaur, 1914)

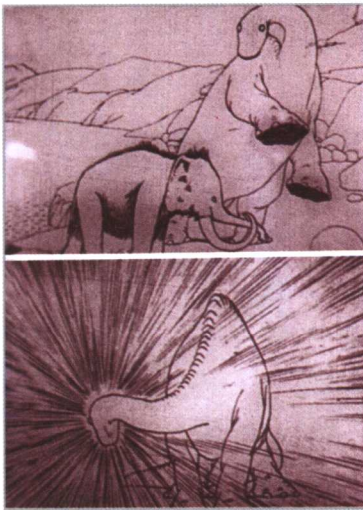

图3 《恐龙葛蒂》

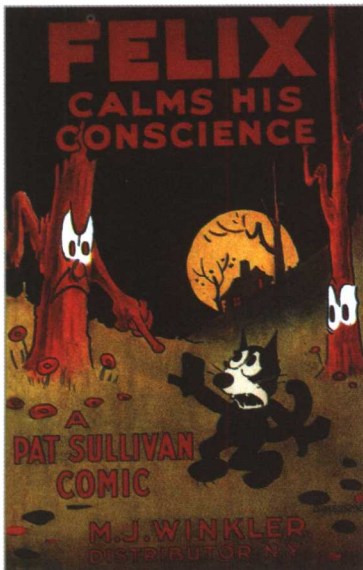

图4 1925年9月《流通杂志》(Circulation Magazine) 刊登的照片: Pat Sullivan与妻子Marjorie Gallagher, “菲利克斯猫”

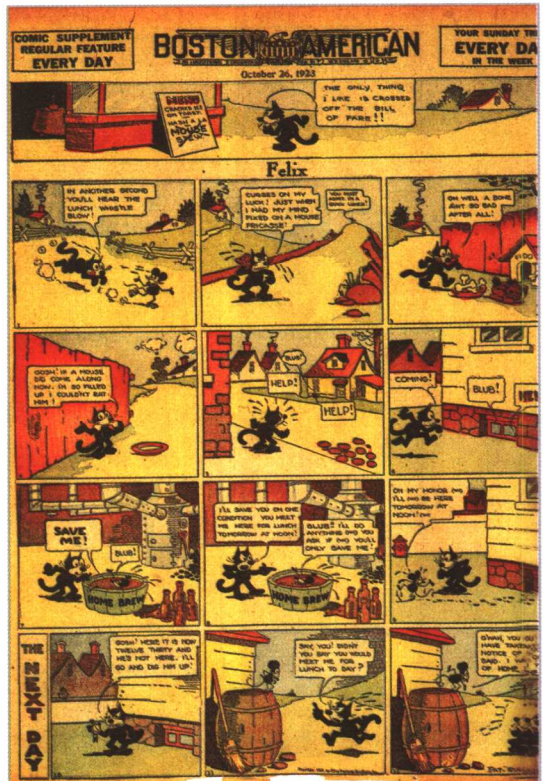

图5 1923年10月26日的“菲利克斯猫”连环画。“菲利克斯猫”连环画的诞生距“菲利克斯猫”在报纸上的首次露面仅仅相隔两个星期(照片由 Mark Johnson 提供)

图6 20年代后期“菲利克斯猫”已经成为超级巨星而出现在各种商品广告上。从英国香烟(左上角为David R. Williams提供的四张香烟包装)到铅笔(下面由Doris Messmer提供),甚至英国明信片上也有他的身影(右上角)

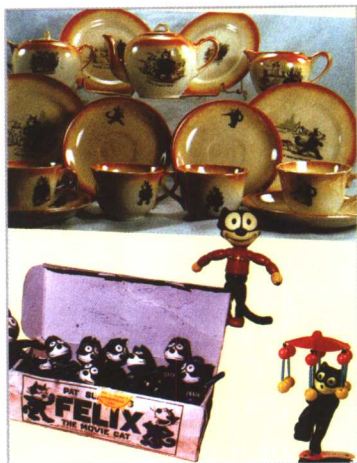

图7 “菲利克斯猫”瓷器产品和日产“菲利克斯猫”玩具(照片由Felix Cappadona, 塞缪尔漫画玩具博物馆——Samuels Museum of Comic Toys 和Keith Kaonis提供)

图8 1970年Otto Messmer的“菲利克斯猫”涂鸦(上.照片由Doris Messmer提供);“菲利克斯猫”的造型演变过程(下):1922年版(左);1926年版(中);1960年版(右)

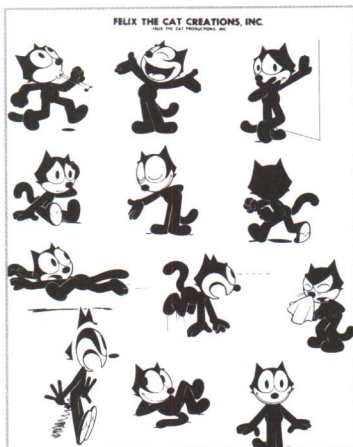
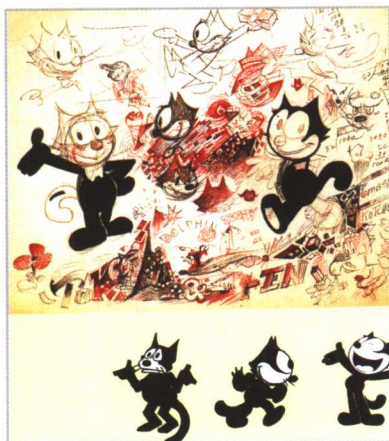

图9 “菲利克斯猫”造型

图10 Otto Messmer与“菲利克斯猫”(1977年,照片由John Canmeaker提供)

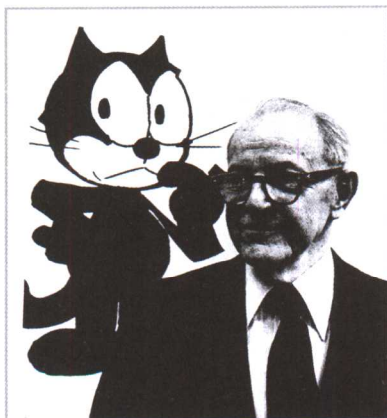

图11 1924年, Otto Messmer绘制的“菲利克斯猫”草图(照片由Mark Newgarden提供)

6	7
8	9
10	11

▲ Paul Grimault 经典动画片《国王与小鸟》(Le Roi et L'Oiseau)

图12 由1936年2月1号的《摩登小子》(Modern Boy)杂志转载的1923年的英国初版“菲利克斯猫”连环画(照片由David R. Williams提供)

图14 嘲笑黑人的愚昧无知是第一次世界大战前美国漫画的主要题材。漫画家威廉姆·马瑞在其喜剧漫画《萨波和他的可笑声音》(Sambo and His Funny Noises)中借主人公黑人孩子萨波之口道出了“天机”：“在这个世界上不存在白人孩子和我共处的一席之地。”(照片由Mark Johnson提供)

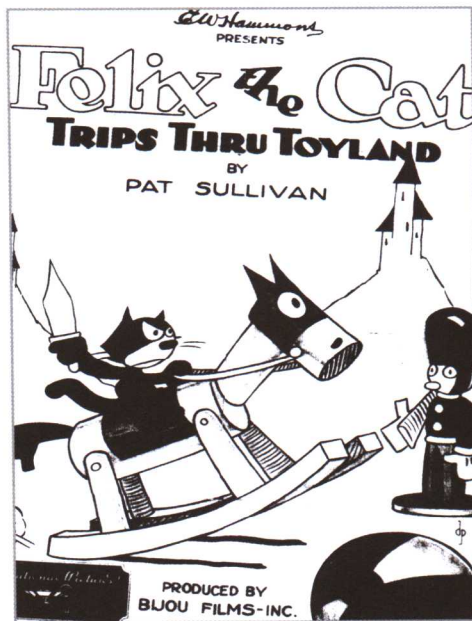
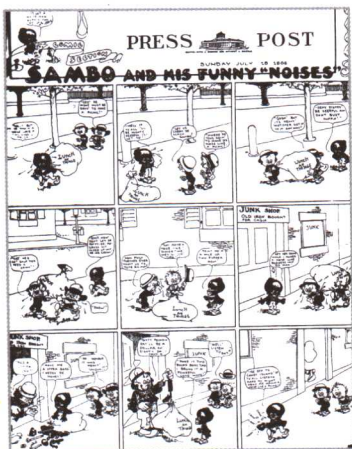

图13 Dana Parker设计的《菲利克斯猫畅玩玩具国》(Felix the Cat Trips through Toyland, 1925)海报(照片由Mark Newgardner提供)

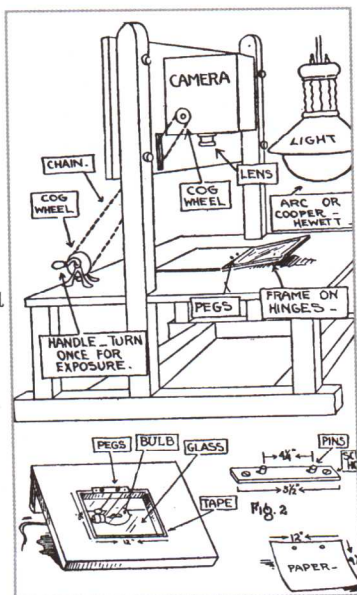

图15 早期动画片摄影机

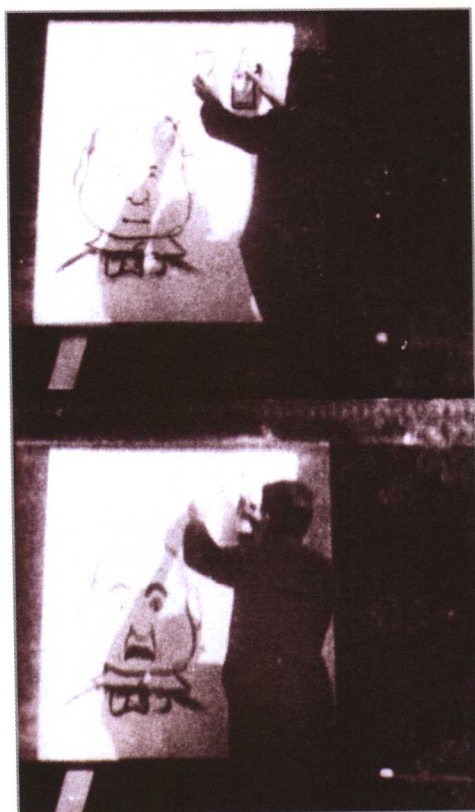

图16 1900年, James Stuart Blackton导演的《有魔力的绘画》(The Enchanted Drawing)

图18 1926年, Otto Messmer (左站立者) 与Pat Sullivan (右坐者)。(照片由La Cin é math è que Qu é becoise 提供)

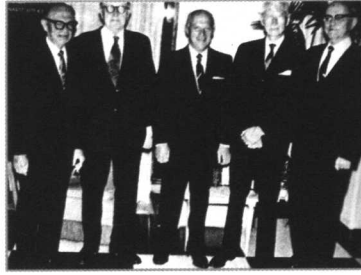

图17 (从左至右为) Dave Fleischer, Paul Terry, Walter Lantz, John R. Bray和Otto Messmer, 昔日的大师们在1967年的蒙特利尔动画回顾展上再次相遇 (EXPO '67 Animation Retrospective)。(照片由 John Canmeaker 提供)

图19 Max Fleischer 与他创造的经典动画角色“跳出墨水瓶的小丑可可”(Ko-Ko Out of the Inkwell)

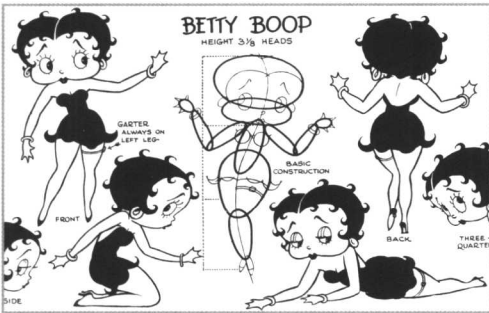

图20 “美女贝蒂”(Betty Boop)

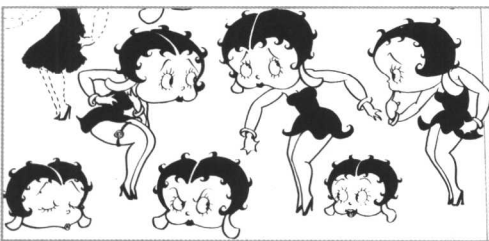

图21 “美女贝蒂”(Betty Boop)

图22 “美女贝蒂”衍生产品: 肥皂、扑克牌、糖果、玩具、手绢等

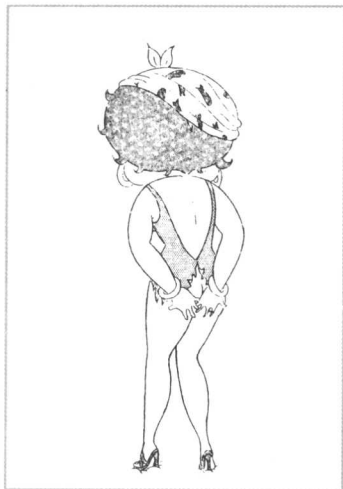

图23 性感尤物“美女贝蒂”作为封面人物出现在《Fleischer动画新闻》(Fleischer Animated News)杂志上

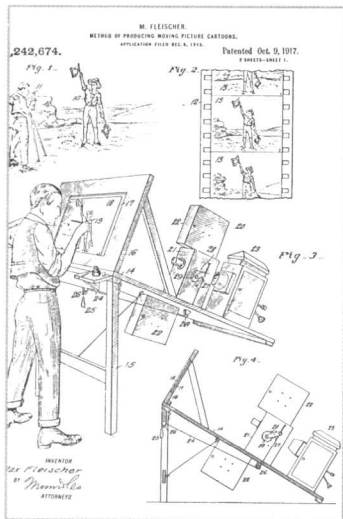

图25 Max Fleischer发明的类似现代“运动捕捉系统”的动画制作设备与工艺流程(1917年10月9日申请专利)

图27 “美女贝蒂”(Betty Boop)

图24 跳出墨水瓶的小丑可可

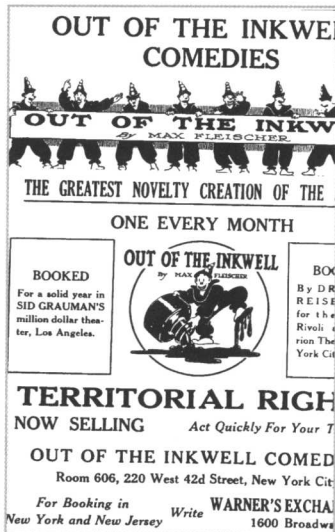

图26 《跳出墨水瓶》的小丑可可

图28 极具调逗意味的“美女贝蒂”

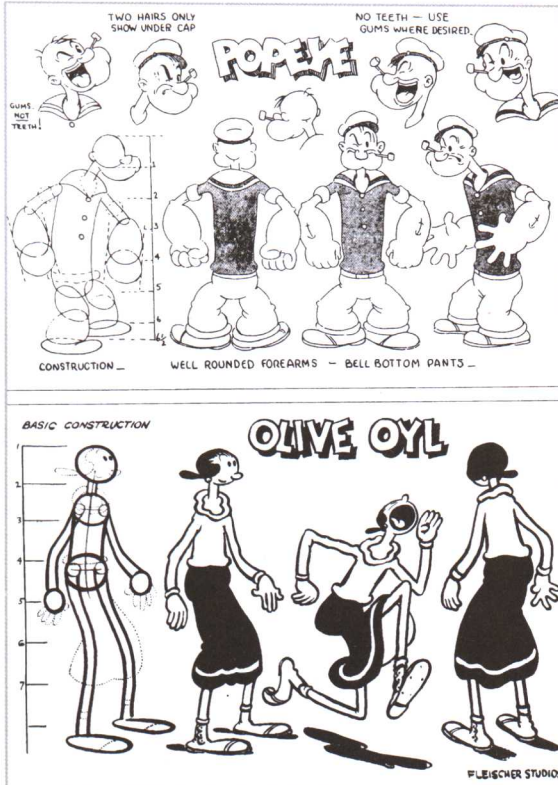

图 29 《大力水手》人物设定图

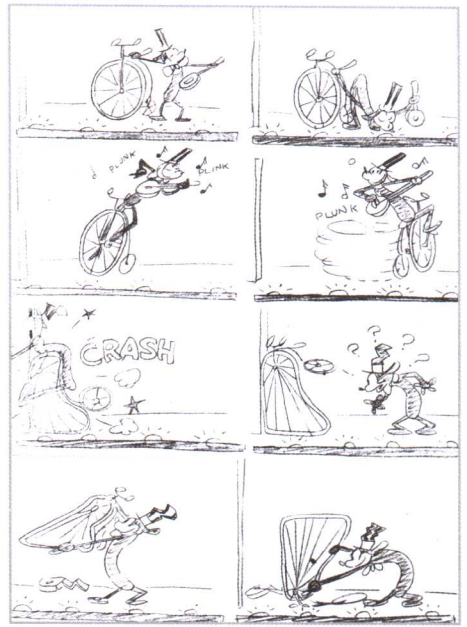

图 30 早期“米老鼠”黑白动画片

图 31 Ub Iwerks

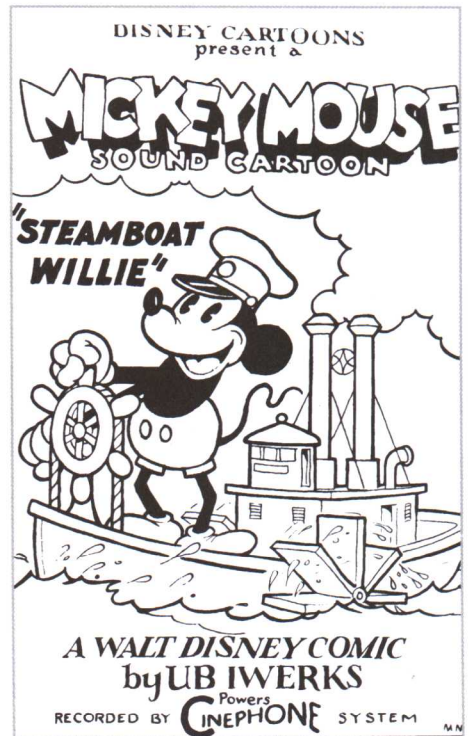
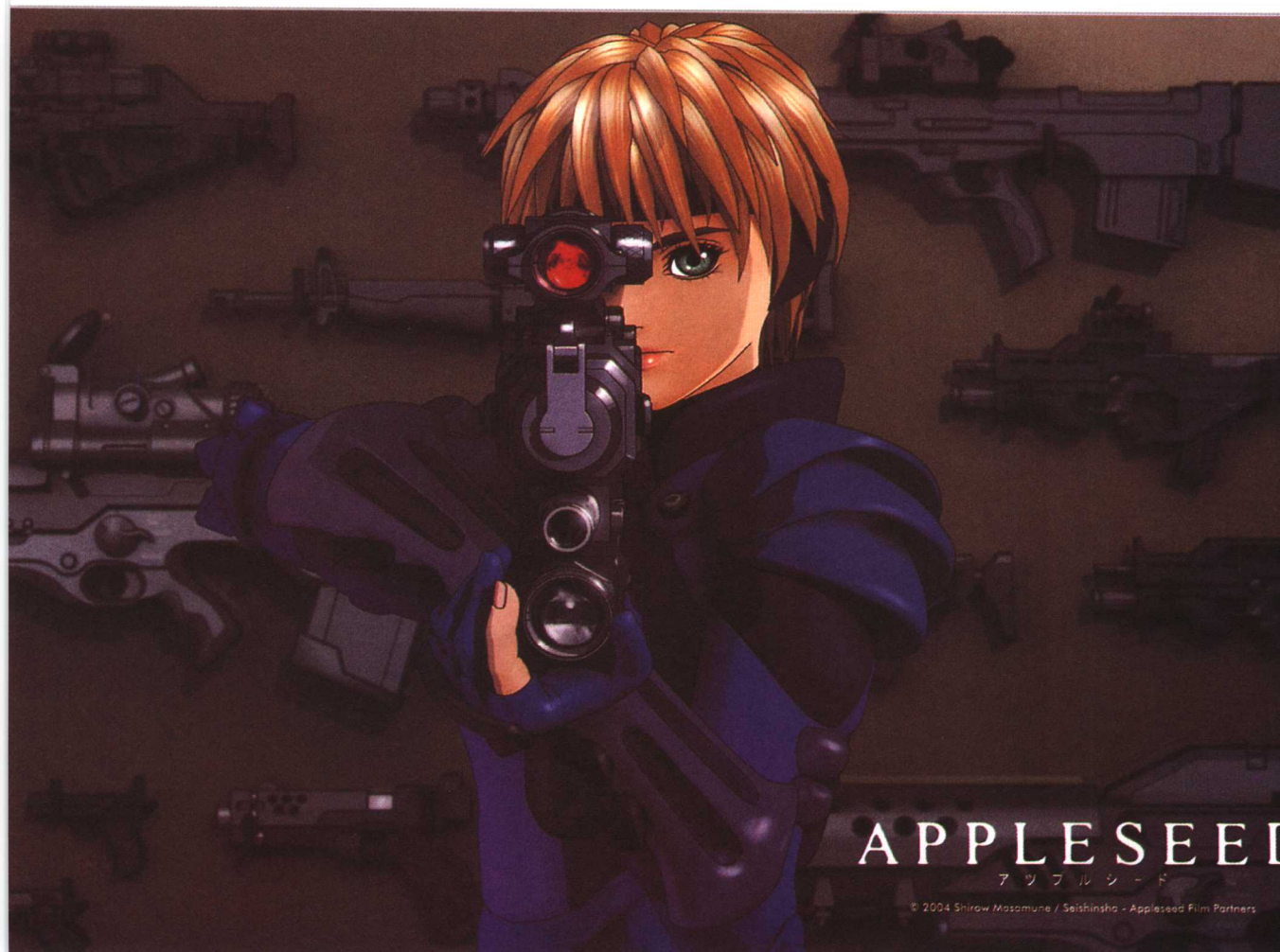

图 32 首部“米老鼠”有声动画片《蒸汽船威利》(Steamboat Willie)海报 (Walt Disney公司版权所有)

▲ 《苹果核战记》剧照