

《 影 视 动 画 丛 书 》

世界动画电影

名片分析

杨晓林·主编

中国传媒大学出版社

教育部人文社科项目“好莱坞动画电影研究”阶段成果

世界动画电影

名片分析

杨晓林◎主编

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界动画电影名片分析/杨晓林主编. —北京:中国传媒大学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-81127-699-2

I. 世… II. 杨… III. 动画片—电影评论—世界 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 119863 号

世界动画电影名片分析

主 编:杨晓林

责任编辑:李唯梁

责任印制:曹 辉

封面设计:刘荣耀

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:86-10-65450532 或 65450528 传真:010-65779405

网 址:<http://www.cucp.com.cn>

经 销:新华书店

印 刷:北京中科印刷有限公司

开 本:730×988mm 1/16

印 张:19 彩插 8 面

版 次:2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-699-2/J · 699 定价:39.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前 言

动画电影,或称影院动画,是相对于电视动画片和艺术动画短片而言的一个概念,在拍摄手段上遵循的是电影拍摄的原理,通过电影摄像机将信号纪录在感光胶片上。它相对于制作相同长度的电视动画片来说投资更大,制作更为精良,追求影片较高的艺术品质,要在确定的时间内(一般是60—90分钟)讲述一个完整的故事,完成后主要在电影院播放(映期过后也可在电视中播放)。从产业的角度来看,动画电影的社会影响要远远高于电视动画,成功的动画电影获得的利润也非一般电视作品可比,其精工制作出来的视听效果也只有在影院才能得到完好展现。动画电影往往代表着当时各种动画片的最高成就,其制作是对动画技术、艺术、资金、制作实力等各方面指标的综合考验。

从1926年拍成第一部动画短片《大闹画室》算起,中国动画至今已有80年的历史。起步时间仅次于欧美,在亚洲属于领先。中国动画片曾经有过辉煌过去,出现过闻名于世的“中国动画学派”。早在1941年,万氏兄弟就拍摄成动画电影《铁扇公主》,不但在中国大受欢迎,而且还轰动南洋和日本。在当时,除了美国的《白雪公主》是绝无仅有的。日本动画大师手冢治虫受《铁扇公主》的启发踏上了动画制作的道路,奉万籁天为启蒙老师。建国后,上海美术电影制片厂在20世纪60年代和80年代两度出现创作高潮,《大闹天宫》(上1961、下1964)、《孔雀公主》(1963)、《哪吒闹海》(1979)、《天书奇谭》(1983)、《西岳奇童》(上1984)、《狐狸列那》(1989)等动画电影和大量的动画短片蜚声中外影坛,为中国捧回60多座奖杯。美国的迪斯尼公司、华纳公司、日本的东映动画公司等许多国家的制片人和艺术家都

慕名来访。但在 90 年代,中国仅制作了诸如《倔强的凯拉班》(1996)、《猫咪小贝》(1999)、《宝莲灯》(1999)等屈指可数的长片。进入 21 世纪,《可贵的魔伞》(2001)、《梁山伯与祝英台》(2004)、《红孩儿大话火焰山》(2005)、《小兵张嘎》(2005)、《勇闯天下》(2006)、《魔比斯环》(2006)、《勇士》(2007)、《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》(2008)等各有千秋,一度成为业内人士的热点话题。纵观中国动画史上这十几部动画长片,在题材上以童话、神话故事为主(在近年也有了突破,完成于 2005 年的《小兵张嘎》由经典电影改编而来,而 2006 年上映的《魔比斯环》则属于域外魔幻故事),涉及的基本为成长和探险的主题,受中国传统绘画和戏曲的影响,形成了程式化和意象化的审美特征。在叙事上一般都遵循发生、发展、高潮、结局的单线或复线结构,环环相扣,一丝不苟,极少有盘根错节的网状结构。人物形象一般都是脸谱化,通过外在符号化的形象设计来表现人物内在的性格特征和命运。而场景处理一般也都富有装饰性和象征性。这些长片体现的是中国文化精神,突出影片的教化功能。

就日美动画电影而言,由于长期持续不断的发展,他们已经积累了许多成功的经验,形成了一定的创作模式。日本动画电影的观众倾向于成年人,一般都具有较为强烈的教化意识、悲悯意识,强调动画的醒世、警世功能,这一点,和中国的“文以载道”的传统艺术观念极为相近,也是欧洲作者电影观的体现。日本动画电影主题一般都比较深刻,总是和倡导环保、鞭挞人性的异化、批判科技的负面作用等,和当代人类生存的大问题密切相关。在叙事方式上突破常规的单线结构,强调悬疑、峰回路转、出人意料,复线、多个线索齐头并进或交织,甚至呈现繁复的网状结构,在一些影片中甚至淡化叙事,追求散文化的形散而神不散。在人物形象的刻画上,讲求塑造多侧面、丰富立体的圆形人物,主人公都是具有崇高的使命感的悲剧英雄。在制作方面以二维动画为主,有时辅助以三维背景。在文化方面着力体现“和魂”,诸如武士道的忠、勇等。主要的大师有手冢治虫、宫崎骏、大友克洋、押井守以及影响力日益增强的新秀今敏、新海诚等。吉卜力工作室由于出品了大量的闻名世界的优秀作品,使得它的制作模式为业内人士所津津乐道。

美式动画电影以迪斯尼公司为龙头老大,还包括华纳、梦工厂、福克斯、哥伦比亚等公司,经过几十年的运作,形成了一套成熟的制作发行模式。总体而言,美国动画的商业性、娱乐性总是第一位的,讲求老少咸宜,技术总是大于思想。在这种观念的主导下,美国动画电影主题上总是较为浅显的,表达的是友谊、爱情、正义战胜邪恶、个人英雄主义、冒险、寻宝等与人类生存困境关系不很密切的主题。在叙事上一半都是采用单线结构,故事的发生、发展、高潮和结局总是非常明确的。在人物形象的刻画上,一般以正邪分明、脸谱化的扁平人物为多,具有个人英雄主义和冒险精神的美国化了的非凡人物总是影片永恒的主角。在制作方面有以三维动

画代替二维动画的发展趋势,并且黏土动画也焕发了生机。在文化方面极力彰显美国熔炉文化的海纳百川,有容乃大的雄心和气魄,广泛采用世界各国特别是欧洲、阿拉伯和中国的童话、神话、民间传说和名著故事进行改编,用美国人的价值观对故事进行重新改装。尽管这些具有非凡影响的动画片在故事原产地的人看来已经被改造得荒诞不经,但是在后现代社会改写和重构经典的大的语境下,却在世界范围内取得了商业上的巨大成功。美国动画作为工业化生产线上出来的模式化的产品,大多数已经很难看到导演的个性,如同大商场里的琳琅满目但非常雷同的商品一样,他们只有一个共同的标签——“美国造”。

中国动画曾经有一个辉煌过去,但在上世纪80—90年代一度中落。进入21世纪,如何振兴民族动画产业,成了一件迫在眉睫的大事。中国动画创作有着很大的契机,动画界在借鉴日本和美国的成功经验,改变国产动画电影只是面向少年儿童创作理念,加快中国动画的产业化步伐,提高制作水平,解决简单说教、故事低幼、虚假造作、对白无趣等编剧方面的问题,重塑中国动画电影的辉煌。

从《宝莲灯》(1999)到《梁山伯与祝英台》(2004)、《小兵张嘎》(2005)、《勇闯天下》(2006)、《魔比斯环》(2006)、《勇士》(2007),尽管这些原创动画饱受诟病,中国动画工作者从来没有气馁,没有停止探索和创新步伐。其中《红孩儿大话火焰山》(2005)就获得诸多赞誉,而面向成年人的武侠动画电影《风云决》(2008)的成功,是中国动画细分观众的一个标志。2008年底,《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》再次刷新票房纪录。2009年,52集的《三国演义》将在央视8频道播出,中国各大影视动画公司也都在筹拍具有知识产权的动画。在讲故事和市场策划方面,既面向历史,又正视现状,师法美日之长,中国动画一定能走出自己的路子来。从幼儿到少儿,再到青年和中老年观众,中国动画人已懂得了细分市场。中国动画正在发生一场真正意义上的革命。这场革命就是由后期加工转向原创,不再只给美国日本等动画大国打工,而是自己拥有知识产权,自主开发衍生产品。

21世纪第一个十年正在结束,中国动画也正在走出低谷,21世纪下一个十年将是中国动画真正腾飞的十年,它必定要伴随着中国电影市场的全面中兴而与日美韩等国相比肩。

本书的目的是为中国动画艺术理论大厦的构建而添砖加瓦,是在总结前作《世界影院动画精品读解》写作经验的基础上,精心组织力量撰写而成。全书总共分析了在世界上有重大影响的动画电影25部,其中美国动画9部、日本动画9部、法国动画3部、英国动画1部、中国动画2部、韩国动画1部。每部包括插图15幅左右,文字10000字。每部动画片的分析包括:一、背景资料约1000字,涉及创作班底、获奖及票房情况、制作过程中的逸闻趣事等;二、内容介绍1000字;三、影片分析8000字,包括:主题分析、剧作结构分析、人物形象分析、精彩场景及对白分析、

文化分析等。

撰稿人员包括复旦大学、中国传媒大学、南京艺术学院、吉林大学、中央戏剧学院、上海戏剧学院、清华大学、华东师范大学、吉林大学、上海大学共10所高校影视及动画专业教师,以及这些高校优秀的博士和硕士毕业生。他们影视专业功底扎实,思想活跃,勤奋上进,事业心极强,在国内核心期刊和重要期刊发表了很多重要的影视动画研究论文,有很多人在从事教学的同时也从事电影、电视剧和动画片的策划、剧本创作、导演、表演、摄影、后期制作、营销和发行工作,在国内外获得了很多奖项,具有丰富的实践经验。论述皆自出机杼,既是青年学者实践经验的总结,也是理论学习的心得与创见。

中国传媒大学出版社的李唯梁编辑勤勉务实,为此书的出版做了扎实细致的工作,上海大学影视动画专业的蒋梦园同学做了大量的文字整理工作,对此深表感谢。

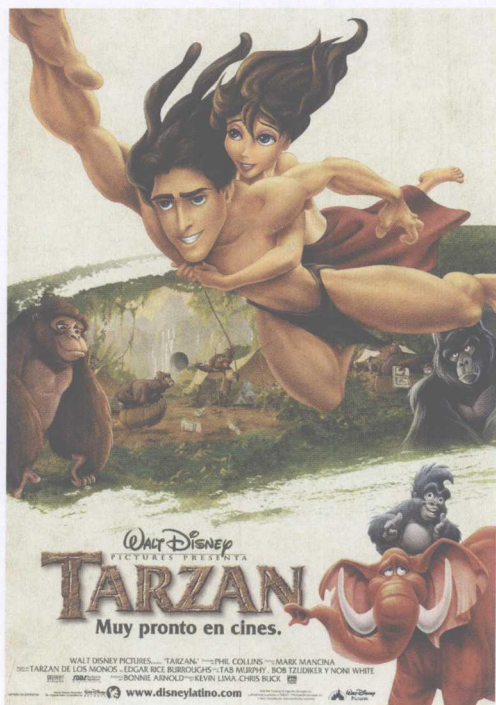
本书既可作为高校公选课“影视动画鉴赏”教材,也可作为影视动画专业“影视动画作品分析”课教材,同时也可作为广大影视动画工作者和爱好者的学习用书。

不足之处请读者和学者专家多多指正批评。

祝大家开卷有益!

杨晓林

2009年4月1日于上海大学

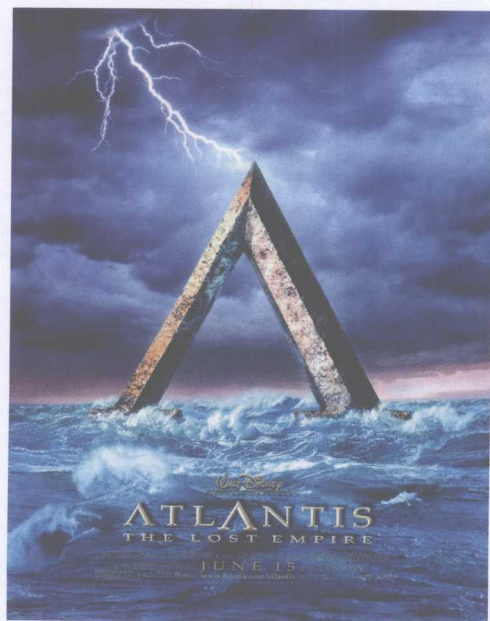

美国动画：《人猿泰山》

SUPERMEGAHYPERSTARKEOBERACTION!

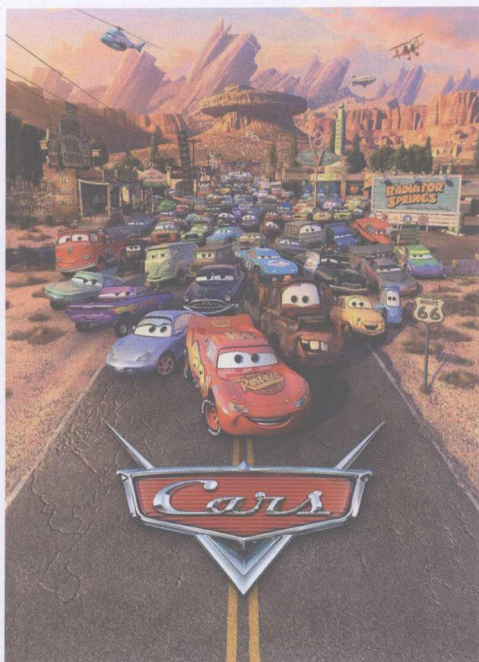

美国动画：《玩具总动员2》

美国动画：《亚特兰蒂斯：失落的帝国》

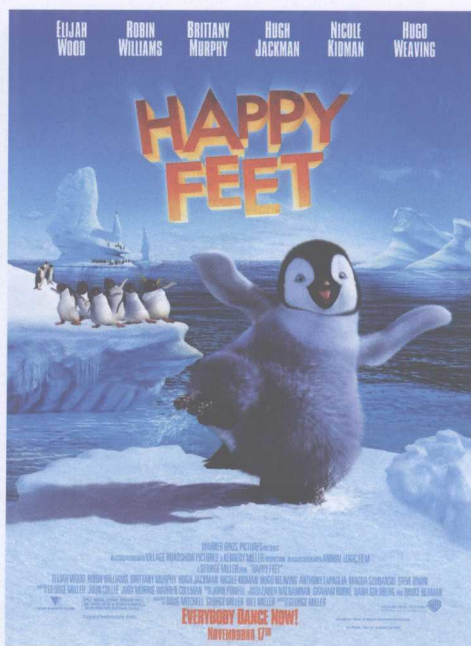
美国动画：《汽车总动员》

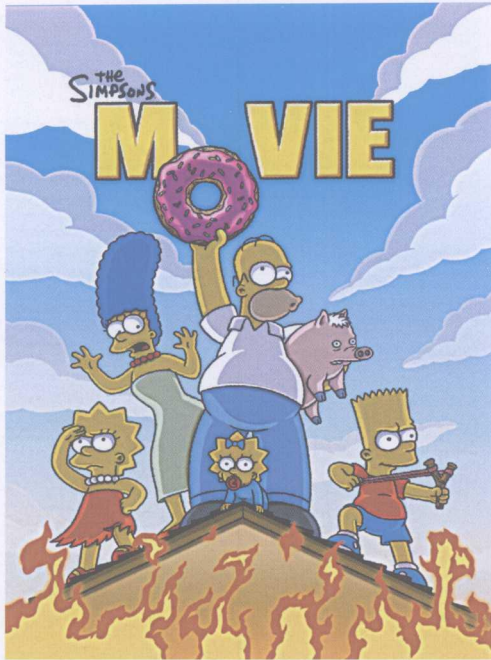

美国动画：《冰河世纪2：消融》

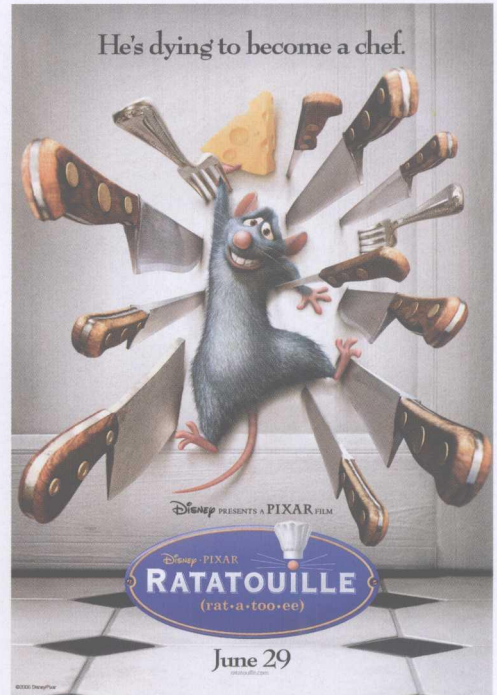
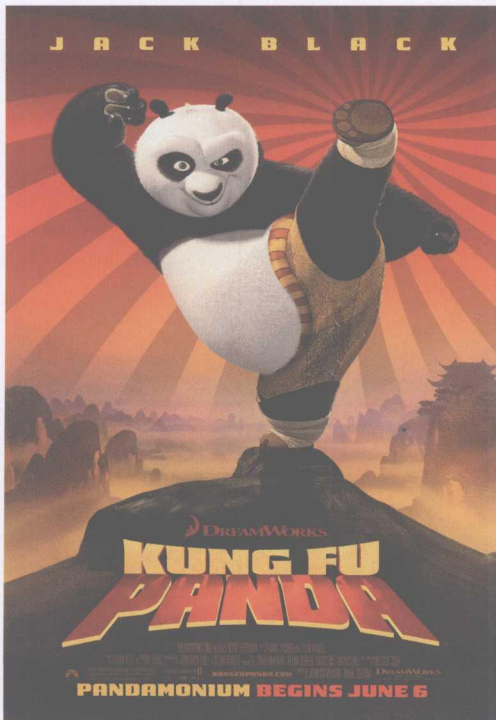

美国动画：《快乐的大脚》

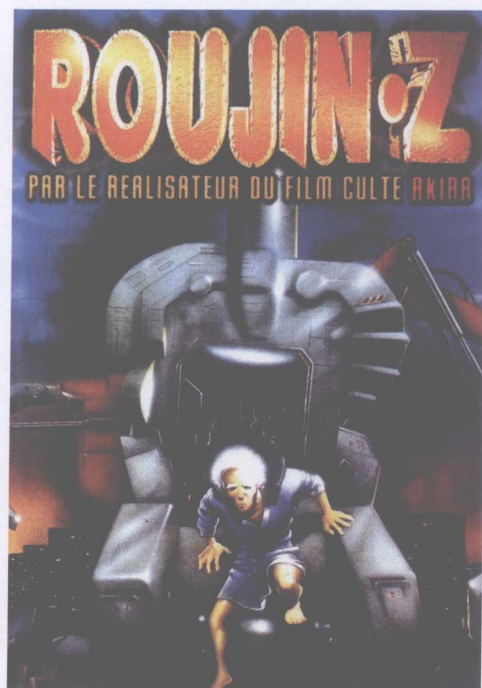
美国动画：《辛普森一家大电影》

美国动画：《料理鼠王》

美国动画：《功夫熊猫》

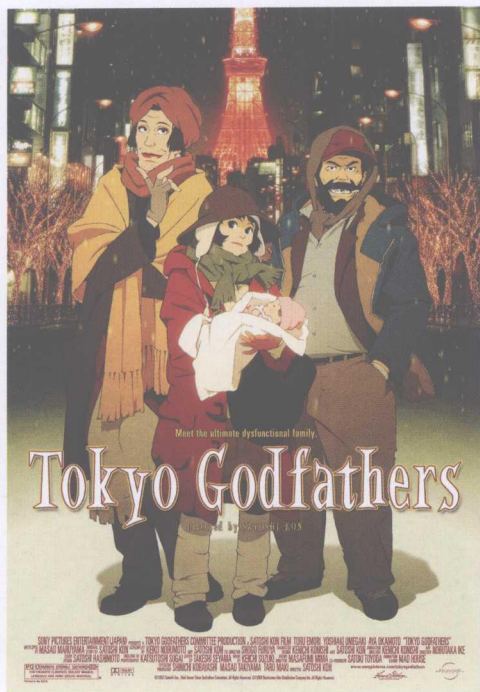
日本动画：《老人Z》

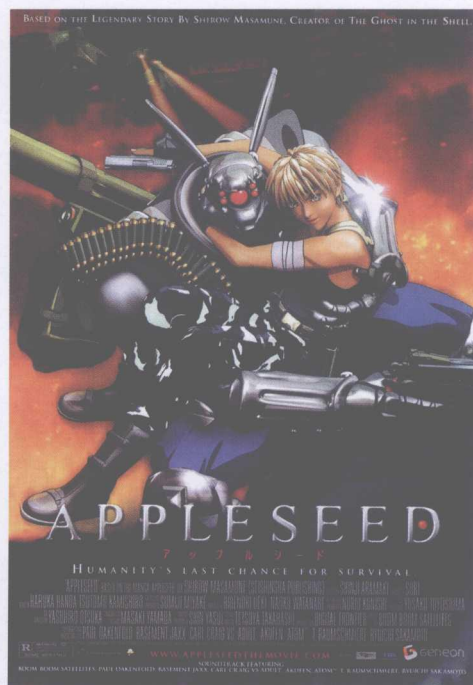
日本动画：《红猪》

日本动画：《千年女优》

日本动画：《东京教父》

日本动画：《苹果核战记》

日本动画：《翡翠森林狼与羊》

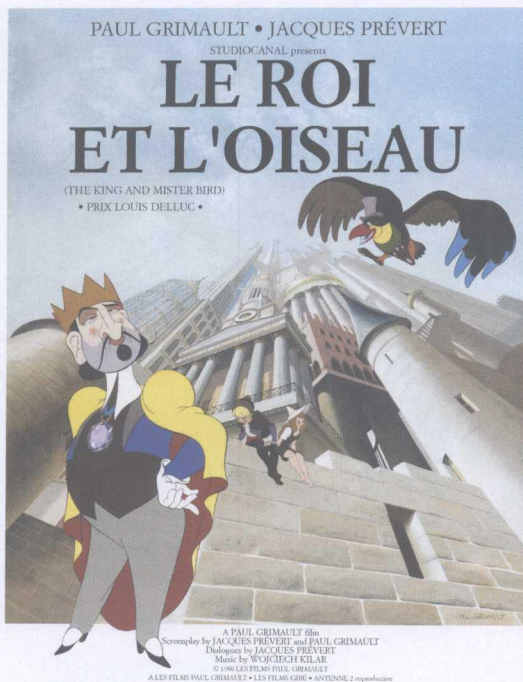
日本动画：《红辣椒》

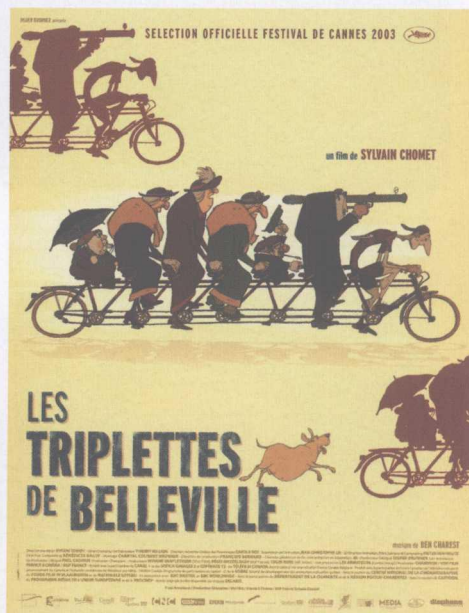
日本动画：《悬崖上的金鱼公主》

日本动画：《秒速5厘米》

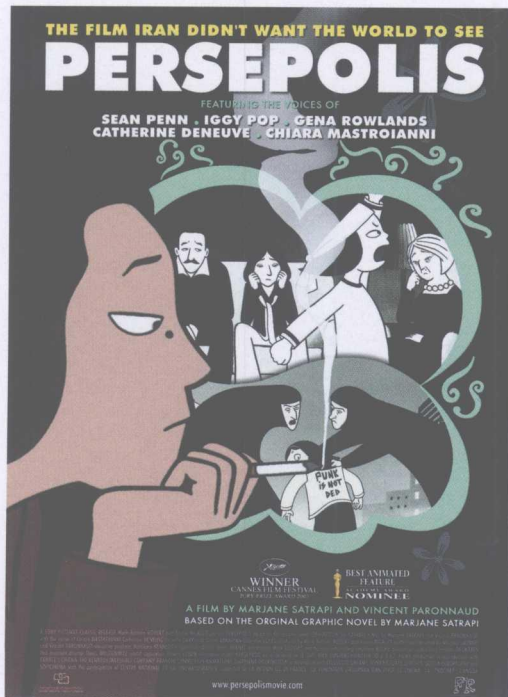

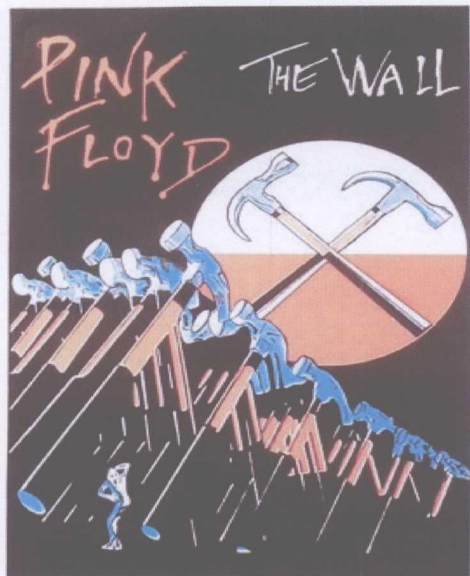
法国动画：《国王与小鸟》

法国动画：《美丽城三重奏》

法国动画：《我在伊朗长大》

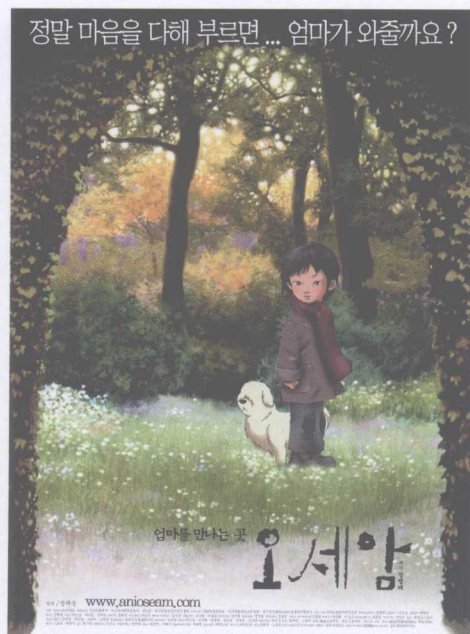
英国动画：《迷墙》

中国动画：《天书奇谭》

中国动画：《风云决》

韩国动画：《五岁庵》

目 录

前言 / 1

美国动画

回归原始主义

——《人猿泰山》分析 / 3

玩具也疯狂

——《玩具总动员 2》分析 / 13

失落的帝国,理想的寄托

——《亚特兰蒂斯:失落的帝国》分析 / 24

个人英雄主义之反思

——《汽车总动员》分析 / 35

冰川时代遭遇全球变暖

——《冰河世纪 2:消融》分析 / 47

舞动的燕尾服

——《快乐的大脚》分析 / 59

美国版《清明上河图》

——《辛普森一家大电影》分析 / 71

当老鼠爱上了烹饪

——《料理鼠王》分析 / 85

好莱坞的英雄梦

——《功夫熊猫》分析 / 98

日本动画

一场高科技的闹剧

——《老人 Z》分析 / 111

反战的飞天酷猪

——《红猪》分析 / 125

追梦千年

——《千年女优》分析 / 136

天使降临人间

——《东京教父》分析 / 147

“义”与“勇”的回归

——《苹果核战记》分析 / 159

后现代主义童话

——《翡翠森林狼与羊》分析 / 169

梦与电影

——《红辣椒》分析 / 180

宫崎骏之童心复萌

——《悬崖上的金鱼公主》分析 / 191

爱如樱花纯美易逝

——《秒速 5 厘米》分析 / 201

法国动画

暴力革命及其反思

——《国王与小鸟》分析 / 213

女性主义的华彩乐章

——《美丽城三重奏》分析 / 223

大时代中的小人物

——《我在伊朗长大》分析 / 234