

<<中国艺术动画30年>>

图书基本信息

书名：<<中国艺术动画30年>>

13位ISBN编号：9787308064293

10位ISBN编号：7308064298

出版时间：2008-12

出版时间：浙江大学出版社

作者：常虹 等编著

页数：168

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国艺术动画30年>>

前言

近年来，国家大力扶持动漫产业，大大小小的动漫基地在全国各地纷纷成立。

中国动画似乎在几年内迅速形成如火如荼的发展之势。

然而，在产业形势蒸蒸日上的同时，商业包装的华丽外衣下的动画原创领域里，我国与其他动画大国的差距是业界内外人士有目共睹的。

行业产品有量而缺质的现象，成为亟待解决的问题。

新中国成立以来，中国动画曾经取得过令世人瞩目的成就。

当时的“中国学派”成为世界动画界独树一帜的风格，其民族化的本质和高贵的艺术品质，让欣赏这些动画的人们叹为观止。

《牧笛》、《小蝌蚪找妈妈》、《九色鹿》等短片一直为众人津津乐道；而《大闹天宫》、《天书奇谭》、《哪吒传奇》等影院动画作品，更是倾注了创作者们巨大热忱的呕心沥血之作，成为具有划时代意义的里程碑式的作品。

国产艺术动画由此走到了一个相当的高度。

随着改革开放，计划经济体制向市场经济体制转型的深入，人们越来越相信“经济发展是第一要务”

。在这种思想的指导下，人们的物质生活水平越来越高；然而同时，艺术与文化却受到了忽视。

动画作为一种文化艺术形式，也受到一定的影响。

20世纪80年代后期到90年代，国产艺术动画一直处于停滞不前的状态。

如果我们把动画产业中商业和艺术的部分分别比作人的两条腿，那么，商业之腿正在大踏步向前走，而艺术之腿，不仅无法迈进，甚至有倒退的趋势。

由于艺术动力的不足，导致原创力量的缺失。

在整个动画产业链中，人们往往过多地考虑了商业效益和赢利目的，从而或多或少放弃了艺术追求。

这种发展，不能不说是一种令人忧心的畸形发展。

纵观美、日等动画大国的发展历程，不难发现艺术动画在整个动画产业发展过程中的重要作用。

艺术动画作为产业的先驱，提供了源源不断的原始创作动力和灵感，在这个基础上，动画成为一种商业产品之后才会更有生机，更具灵魂和活力。

当今的中国社会，人们难以避免浮躁和急功近利的心态，艺术动画作为先驱的必要性被忽视，于是，出现了商业和艺术两条腿跛腿走路的现象，久而久之，会形成恶性的后果。

目前的国产动画领域，艺术短片数量稀少。

并且，艺术创作的生力军，主要依赖高等院校，如北京电影学院、中国美术学院、吉林艺术学院、中国传媒大学、中国戏曲学院等。

这些学校的动画师生们，一直坚守在艺术动画的阵地上。

本书着重介绍了中国艺术动画近30年来的坎坷之路，旨在普及艺术动画，让人们了解国产艺术动画发展的动向。

2000年之后，国家扶持的政策出台，动画行业有了发展之势。

借这个机会，动画人可以大展身手；同时，艺术动画应该及时受到业内人士的关注。

市场如果能够给出更加良好的环境，越来越多的人才能全身心投入原始的艺术创作中去。

一旦如此，动画艺术作为商业产品投入市场之后，才能具有更持久的生命力和更原汁的品味。

相信在不久的将来，中国动画会成为文化艺术产业中的一朵瑰丽之花。

<<中国艺术动画30年>>

内容概要

本书搜集了大量的一手资料，通过文字、画面和DVD光盘等多种表现形式，系统介绍改革开放三十年（1978 - 2008）来中国有影响力的动画艺术家和他们的作品。本书文字叙述生动形象、图文并茂，给读者很好的视觉享受。是我国第一本集文献、图片、动画于一体的学术著作。

<<中国艺术动画30年>>

书籍目录

序序二中国动画发展三十年概述艺术动画与商业动画在中国，谈艺术动画物质与跋涉雪孩子蝴蝶泉山水情鼎兰花花医生与皇帝雁阵十二只蚊子和五个人白色的蛋聊天秋天猫塘潘天寿强盗的天堂采薇荷生活原来是这样的墙——献给母亲桃花源记纤纤树西湖醋鱼编后记

<<中国艺术动画30年>>

章节摘录

插图：（一）选题的设想1994年初，社会上广大少年儿童对国产动画片怀着热切的期望，尤其是对系列动画片需求迫切，从而激励着我们去认真选择合适的题材，根据不同年龄段少年儿童的接受能力、兴趣爱好和观赏心理，在题材挑选上面作了有针对性的考虑。

当时，虽然国产系列动画片的创作生产蓬勃发展，可是专门为低幼儿童拍摄的动画片为数不多。作为动画电影工作者，能够为这个年龄层次的儿童，提供多一些健康有益的精神食粮，是我们应尽的责任。

经过反复挑选，确定以《冰波童话集》这本优美的儿童文学作品，改编拍摄成一部多集动画影片，把众多不同情节的小故事：《白色的蛋》、《梨子提琴》、《小狐狸的枪和炮》、《小松鼠的月亮》、《南瓜车》等，包容在一个总题目之下，以《大森林里的小故事》为命题。

每一集影片的开头统一用一段旁白引语：“大森林很大很大，大森林里的故事很小很小；大森林很美很美，大森林里的小故事很多很多。

”组合成一部多集动画影片。

由于每个故事都能独立成章，有条件拍摄成比较精细的艺术性短片。

这个策划报告得到了厂方的同意和支持，我们随即投入前期准备工作。

（二）创作的追求《白色的蛋》故事十分简单，讲述一个小姑娘小云，在森林里拣到一个雪白的蛋，把它捧回家去精心爱护，她想这一定是个天鹅蛋。

孵出小天鹅来多好啊！

一天，破壳而出的却是个长着黑黑的脑袋，嘴巴尖尖的小乌龟。

她失望地叫了起来：“走开，我讨厌你！”

小乌龟伤心地落下了眼泪，默默地离去。

天色已晚，屋里空荡荡的，小乌龟哪里去了呢？

小云突然难过起来。

这时，地上有一个小光点在一闪一闪地发光，像颗星星似的。

小云把它捡了起来。

啊，那是小乌龟滴下的泪珠。

小云真想小乌龟，可它再也没有来过。

像这类题材，以往厂里也曾设想将它搬上银幕，但是终因篇幅短、人物少、戏难做而作罢。

现在，要拍成情节简单、人物单一而意境优美的小品，创作上是有一定难度的，难就难在故事单纯，情节没有起伏跌宕，没有人物之间太多的感情交流。

虽然五分钟的戏很短，但独脚戏确实难做，除此之外，电影手法的运用较难舒展，环境又很简单，镜头的调度也会受到局限。

因此，需要动一番脑筋，必须在构思上有所追求和突破，才会成功。

我们在创作中着重抓了两个方面：一是通过丰富细节、塑造人物来揭示故事的意蕴内涵。

力求把角色细腻的内在情感，用富有童趣的生动细节和贴近儿童生活的行为动作形象化地表现出来，使低幼儿童喜欢它们，从而引起共鸣。

例如：为了表现小姑娘纯真的爱心，构思了许多具体细节：她为放置白色的蛋找来花纸盒做摇篮；用花布为它缝制小被子；把自己的发箍折成两截，做“小摇篮”的撑脚；她还到花盆里采来一支鲜花，将它插在“摇篮”边上。

小云像妈妈爱护孩子那样陪着它轻轻地摇动摇篮。

这些细节都是来源于生活，只要细心观察不难发现，三五岁的孩子们平时的自娱自乐，独自一人做“陪家家”的游戏时，非常投入，又讲又做，津津有味。

二是增加梦境和小乌龟出壳之后的表现这两段情节，展示了小云的美丽向往和小乌龟天真快活的性格。

小云看着白色的蛋睡着了，在梦境里蛋变成了美丽的天鹅和孔雀，拉着她翩翩起舞，开心得从梦中笑醒。

<<中国艺术动画30年>>

破壳而出、来到这个陌生世界的小乌龟，虽然面貌有点丑陋，却是个善良活泼的小生命，对一切是那么新奇。

它昂起头去闻花香，“摇篮”晃动起来，它机灵地扶着摇篮两边使劲地摇晃着，愈摇愈烈，最后把摇篮倾翻，连同自己摔落到地上。

它的天真滑稽引得小云“扑哧”一笑，当小乌龟从覆盖在身上的花被子里钻了出来，把小云当着自己的妈妈爬到她脚边时，小云心中美好的想象与眼前的现实使她太失望了，忍不住叫了起来：“走开，我讨厌你！”

小乌龟默默地走到门口，回过头来望了小云一眼，落下了一颗泪珠转身爬了出去。

当小云把小乌龟赶走之后，天色已晚，屋里空荡荡的，看到地上小乌龟落下的那颗泪珠，闪闪发亮，她用双手将它捧了起来，里面隐现出小乌龟的黑黑的脸，小云突然难过起来，她感到后悔，它现在到哪里去了呢？

在它出世之前，自己是多么喜欢这个白色的蛋呀，而这个天真的小乌龟我还是喜欢它的，一股爱心涌起，立即奔向窗口对着外面大声呼唤：“小龟龟，我爱你！”

声音传到森林里，小乌龟从草丛里爬了出来，一股暖流注入心田，它高兴得仰天翻倒在地，四脚朝天的身体，不停地前后摇摆着……

<<中国艺术动画30年>>

后记

中国艺术动画又一个坎坷的三十年走完了。

这本书的出现就是为了纪念这个时代，这是一个不平凡的时代。

现在就是未来，这句话可以说是对于现在依然在艰辛跋涉的所有动画人的赠言，更应该说是对中国艺术动画究竟拥有怎么样的一个未来一窥究竟的人的一种激励。

本书的四位作者全部都是高校动画教学一线的老师，在长期的教学和产业实践之中，我们发现中国艺术动画发展所缺乏的并不是技术，也不是资金，甚至不是信心，所缺乏的只是这诸多因素的人为糅合。

既然我们需要将各方面散乱的可利因素真正整合成一个适宜于动画艺术发展的优秀环境，那末动画人彼此之间也需要同舟共济、音讯相通才行。

就是说。

尽管中国艺术动画人秉承了知识分子的千年来的两耳不闻窗外事的高尚品格，专注于自己的艺术道路上的勇敢前进，这是一种可敬的品质。

但是我们发现时过境迁，当今的艺术世界需要的是观念的整合。

这一点不仅仅对于现在依然如日中天的动画艺术大师们具有重要的意义，对于那些在企业中拼搏的动画精英还是尚在校中负笈求知、动画艺术生命尚且处于襁褓阶段的动画学子们更加有意义：作为未来的主人公，他们有必要意识到，前人为他们创造了一个世界，他们必须要学会习惯这个世界。

《中国艺术动画三十年》的诞生不仅仅是为了给这三十年进行一次总结的梳理，更重要的目的是为了以后的发展，对于现有力量进行整合、洗牌，正如本书的作者之一，薛燕平教授在文章中反复思索的，“怎样的动画才是艺术？”

”这个问题也正是我们想要解决的。

感谢浙江大学出版社对于本书的玉成，浙江大学出版社走在学术时代前列的出版品位给予了我们无穷的信心。

感谢浙江大学出版社徐有智总编辑和本书的执行编辑俞亚彤先生。

同时，在这本书的编撰过程中，笔者需要特别感谢的是老一辈动画艺术家们的关心和倾力支持，尤其是严定宪老先生和夫人林文肖先生多次在上海的客所热情地接待我们的拜访。

同时也感谢为本书题写前言的张松林先生，曲建方先生和孙立军先生，感谢本书四位作者所在的三所高校单位，那里是栽培我们的理想、使之成为未来的现实的丰沃土壤。

感谢中国艺术动画这风雨同舟的三十年，这是我们的时代，这是一个不平凡的时代。

当然，最值得感谢的还是大力支持本书的所有动画大师，是他们引领着动画艺术在中国的发展。

“引领”是一个故作轻松的用词，其实是他们在担负着这整个艺术世界沉重的命运。

在本书的编撰中，只是选择了很小一部分艺术动画短片介绍给读者，更多的优秀艺术短片不胜枚举；同时也由于各位动画艺术家有着各自不同的专业经历，不同的作品艺术形式，所以在收集相关资料中不免在文章的表述中各呈千秋，文字形式较难统一，请广大读者见谅，并提出宝贵意见！

“多么沉重，对于一只拖着平底船的蝴蝶！

”特兰斯特罗姆在《冰岛的飓风》这首诗中的这句话说得真好。

<<中国艺术动画30年>>

编辑推荐

《中国艺术动画30年(精)》汇集了中国艺术动画短片的精华，再现了中国改革开放三十年艺术动画的历程。

<<中国艺术动画30年>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>