

<<世界影院动画精品解读>>

图书基本信息

书名：<<世界影院动画精品解读>>

13位ISBN编号：9787811181852

10位ISBN编号：7811181851

出版时间：2007-8

出版时间：上海大学出版社

作者：杨晓林

页数：492

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>

## <<世界影院动画精品解读>>

### 前言

上海大学数码艺术学院院长、博士生导师仲星明从远古的民间皮影到影院里的动画电影，动画一直以其喜闻乐见的形式和其独特的艺术魅力，深受世界各民族的爱戴，其幽默、夸张并极富想象力的表现手法，在博得人们欢笑的同时，也演绎了各民族的文化艺术。

动画是艺术和技术的结晶，同时也包含了政治、经济、文化及教育、伦理道德等社会学因素，因此，动画也是一门综合性艺术。

在文化创意产业飞速发展的今天，动画以其特有的艺术魅力，越来越引人注目。

动画除了在常见的各种影视、游戏作品中扮演着重要的角色外，人们还可以在网络媒体、文化教育、医疗卫生、航空航天、服装玩具、图书出版，以及通讯工程、建筑环艺、交通旅游、军事科学、工业农业、商业贸易、汽车家电等各个领域找到其身影。

动画的多元性、复合性、包容性和跨学科性，是其它艺术所不能及的。

动画甚至已成为抵御国外文化渗透，打造民族文化创意产业品牌的重要角色。

进入21世纪，动画在中国成了消费热点，自2002年文化部、广电总局《关于发展我国影视动画产业的意见》发布后，中国动画业发展迅猛。

省级电视台开办动画频道或少儿节目中播放动画节目的时间越来越多，国产动画占据着越来越重要的位置。

国家级动画产业基地迅猛发展，各地纷纷成立了各类大大小小的动漫制作公司。

动画产业井喷式的发展，引发了动画教育的大扩张，到2006年，具有动画或相关专业的高校已经超过了四百所。

顺应时代和社会发展潮流的需要，2005年1月18日，上海大学数码艺术学院正式成立。

学院坐落于上海大学嘉定校区，具有优美的校园环境和现代化的教学设施，是目前国内规模最大、学科最齐全的数码艺术学院，也是上海市第一所综合性艺术学院。

学院将建成行业特色鲜明、教育质量优异、办学设施先进、经济与社会效益显著的专业性高等院校，使之成为全国数码艺术学科专业中标志性学校。

同时构筑中国数码艺术教育及数码艺术创作的国际交流平台，目前学院正按照中外合作办学的模式发展，努力创建国内一流的综合性数码艺术学院。

学院下设6系1部，其中动画系是本院规模最大的系，设有影视特效、三维动画、二维动画及游戏动画等专业方向。

动画系面向全校开设了一门公选课——中外动画名片赏析，由于动画本身的吸引力，课程开设以来，成为了最受师生欢迎的公选课之一。

教授该门课程的杨晓林老师，应教学之需，组织撰写了这本《世界影院动画精品解读》，一方面是为了满足教学的需要，另一面也是为了广大的动画爱好者能更好理解自己喜欢的优秀动画作品。

该书共收集了中国、日本、美国、英国优秀影院动画片共计44部，另外还收入了他本人发表在刊物上的两篇文章。

全书脉络清楚，观点鲜明，要言不繁，值得一读。

2006年12月15日于上海大学

## <<世界影院动画精品解读>>

### 内容概要

中国动画要发展，就需要从理论上进行有意识的归纳和总结，需要有目的学习他人的成功经验，采用拿来主义的创作观念，为我所用，所谓“他山之石，可以攻玉”。

而在目前，我们学习的榜样主要是两个国家——日本和美国，他们的动画尽管有些相同的地方，但总体上还是泾渭分明，各有千秋，难分伯仲。

我们中国的动画从业人员，自然应该各取所需、各求所爱，“师夷之长技”，以振兴民族动画。

本书把在中国市场上可以见到的中、日、美优秀的影院动画长片集结起来予以评论和读解，对动画影片的创作班底、背景、逸闻趣事、故事内容进行了介绍，对影片的主题、叙事结构、人物形象、精彩场景（对白、音乐）、文化内涵进行了精到而不是冗长的评析，当然，这些分析大都带有强烈的个性色彩，影片影像意义本身的不确定性必然导致观众“仁者见仁，智者见智”，希望读者在评论者一得之见的启发下，体会出更为丰厚的意义来，使作品获得新的生命力，这也是本书的目的之所在。

<<世界影院动画精品解读>>

作者简介

杨晓林，陕西宝鸡人，复旦大学影视文学专业博士后，上海大学数码艺术学院动画系主任助理，硕士研究生导师。

曾在广西师范大学、苏州大学、西安外语学院西影影视传媒学院、西北大学学习并从事科研和教学工作。

参与全国艺术科学“十五”规划2001年度课题《中国西部电影文化与产

## &lt;&lt;世界影院动画精品解读&gt;&gt;

## 书籍目录

序前言中国动画解读 寻找传统、现代和后现代之间的最佳契合点——《红孩儿大话火焰山》解读  
 后现代语言诠释的传统爱情故事——《梁山伯与祝英台》解读 精诚所至，金石为开——《宝莲灯》  
 解读 后现代拼盘——《小倩》解读日本动画解读 风中的娜乌西卡——《风之谷》解读 爱在这里  
 重生——《天空之城》解读 人性的一缕萤光——《萤火虫之墓》解读 少女琪琪的成长仪式——《  
 魔女宅急便》解读 芳香之旅——《岁月的童话》解读 邻居家的多多洛——《龙猫》解读 涛声里  
 的回忆——《听到涛声》解读 生存之战——《平成狸合战》解读 故乡的路——《侧耳倾听》解读  
 争夺生存空间的战争——《幽灵公主》解读 浪客，永远的追忆——《浪客剑心：追忆篇》解读  
 自我的迷失与寻找——《千与千寻》解读 我是谁？  
 ——《大都会》解读 心灵的自救——《哈尔的移动城堡》解读 科技是恶魔还是人类的希望？  
 ——《蒸汽男孩》解读 论宫崎骏的生态观和人文困惑美国动画解读 兔子罗杰的故事——《谁陷害  
 了兔子罗杰》解读 激昂炽烈的爱情交响曲——《小美人鱼》解读 永恒的经典，不老的童话——《  
 美女与野兽》解读 浪漫神奇的爱情颂歌——《阿拉丁》解读 成长的痛苦——《狮子王》解读 追  
 逐风的方向，聆听心的声音——《风中奇缘》解读 圣母院的钟声——《钟楼驼侠》解读 商业主义  
 吆喝声里的淡淡感动——《玩具总动员1》解读 一只人文主义的蚂蚁——《小蚁雄兵》解读 自我  
 的意义，生命的尊严——《花木兰》解读 虫虫国度的“汤姆索亚历险记”——《虫虫总动员》解读  
 穿越自由之海——《埃及王子》解读 “我要做超人”——《钢铁巨人》解读 战胜恐惧，争取自  
 由——《小鸡快跑》解读 “孩子别怕，我们还怕你呢！”  
 ”——《怪物公司》解读 丑陋也美丽——《怪物史莱克》解读 “欧哈纳就是家人，家人就是没有  
 人会被放弃”——《星际宝贝》解读 “孩子，我们送你回家！”  
 ”——《冰河世纪》解读 自由的歌吟——《小马王》解读 寻子历险记——《海底总动员》解读  
 凡俗化的科幻英豪——《超人特工队》解读 童真·童趣·友谊——《加菲猫》解读 “冷峻中的惬  
 意，夜色中的浪漫”——《僵尸新娘》解读 老派卡通缔造人性动物园——《马达加斯加》解读英国  
 动画解读 善待生命，善待兔子——《超级无敌掌门狗：人兔的诅咒》解读附录

## &lt;&lt;世界影院动画精品解读&gt;&gt;

## 章节摘录

插图：后现代语言诠释的传统爱情故事：《梁山伯与祝英台》解读背景资料英文名：The Butterfly Lovers 编剧：蔡明钦 邓亚宴 导演：蔡明钦 配音：梁山伯：萧亚轩、祝英台：刘若英、马文才：吴宗宪 音乐：陈钢、何占豪 出品：上海美术电影制片厂/台湾中影公司 出品时间：2003年 获奖情况：荣获2005年电影金鸡奖最佳美术片奖 制作金额约达4000万台币，约合1000万人民币左右，这笔投资在国内当时不景气的电影市场算是大手笔，获得了2005年11月在三亚举行的第25届中国电影金鸡奖最佳美术片奖。

但中国动画片产量一年不足一部的现状，票房难敌海外影片。

就在海外动画电影名利双收的同时，当年该片30万元的票房收入不及《海底总动员》800万元票房的4%，可见国产动画片今后还有很长的路要走。

导演蔡明钦是荣获过1980年第十七届金马奖优秀国语卡通片《三国演义》导演，并担任过中华五千年历史故事卡通影集《小太极》总导演，以及1983年卡通电影长片《E.T.老夫子》导演。

陈钢与何占豪合作之小提琴协奏曲“梁祝”蜚声中外乐坛，曾先后荣获五次金唱片和白金唱片奖。

剧情梗概东晋末年，有个姓祝的地主，人称祝员外，他的女儿祝英台不仅美丽大方，而且非常聪明好学。

但由于那时候女子不能进学堂读书，祝英台只好日日倚在窗栏上，望着大街上背着书箱来来往往的读书人，心里暗自羡慕。

英台回到房间，鼓起勇气向父母要求：“爹，娘，我要到杭州城去读书。

我可以穿男生的衣服，扮成男生的样子，一定不让别人认出来，你们就答应我吧！”

祝员外夫妇经不住英台撒娇哀求，只好答应了。

第二天，天刚蒙蒙亮，祝英台就和丫鬟女扮男装，辞别父母，带着书箱，兴高采烈地出发去杭州了。

英台在求学的路上遇到一个叫梁山伯的男同学，山伯俊秀斯文又有正义感，英台不由心生好感，而山伯也觉得与她很投缘。

两人一见如故，很快成了好朋友，在西湖边上的“草亭”结拜为“兄弟”，一起在西湖上游玩。

就在二人到达书院门口时，纨绔子弟马文才及其一帮狐朋狗友也来读书，他们寻衅挑事，被山伯的两只八哥好好的戏弄一番，并受到了老师的惩罚。

英台与山伯在学校里刻苦读书，下课后经常一起结伴出游，朝夕相处，形影不离，感情越来越好，英台对山伯的爱意也越来越坚定。

这时学校里演出戏剧“河伯娶亲”，英台饰演送给河伯当祭品的女人，山伯饰演她的丈夫。

英台在戏中美丽动人，感情热烈执著，大胆的亲吻山伯，让台下的马文才一伙都看呆了，他们开始怀疑英台是女人。

并在一个晚上去摸英台的底，想知道英台到底是男还是女，幸好英台早有防备，让马文才闯进了师母的房间，文才一伙遭到了师父的惩罚。

时光飞逝，转眼三年过去了，英台的家里不断催促她返家。

同窗共烛整三载，英台已经深深爱上了她的梁兄，山伯虽不知英台是女生，但也对她十分倾慕。

挂念母亲的英台在临行前晚，约山伯到河边，想表白自己的身份与情感，没想到马文才偷偷跟在英台的后面并发现英台果然是一位美少女，并发誓一定要得到她。

气得英台把他赶走，山伯来到河边，知道英台是少女后，心里既惊又喜，因为他也已爱上了她，两人心心相印，私自订下终身。

回到家中的英台，发现马文才和父亲马太守已带着厚礼向父母逼婚，迫于权势的父母不得不把英台许配给马文才，英台如闻晴天霹雳。

势高权重的马太守硬逼着祝家交出女儿，为了父亲与母亲，英台只能在内心默默祈祷山伯快快到来。

憨直的山伯在师母的劝说下提早结束学业，前往英台家中拜访。

谁知道刚到祝家就惊悉英台已经许配给了马文才，他伤心地离开祝家，在门口又遭到了马文才一伙的毒打。

此时的山伯“心已碎，意难伸，从此不到钱塘路，怕见鸳鸯作对飞”，最终积郁成疾，不堪悲伤而死。

## &lt;&lt;世界影院动画精品解读&gt;&gt;

去。

山伯死讯传来，英台痛不欲生，她打扮成美丽的新娘，悄悄地离开家，来到了山伯的墓前，悲痛欲绝。

就在此时，墓碑突然裂开，山伯温柔地微笑着向她伸出手。

英台跟随心爱的人缓缓走入墓中，马氏父子无可奈何，在父母的一声声呼唤中，墓很快合上了，不久上面长出两棵美丽的鲜花，花苞打开后花蕊中飞出两只美丽的蝴蝶，那是山伯与英台的化身，两只蝴蝶漫天飞舞，双宿双飞，它们飞到哪儿花儿就开到哪儿，整个天地瞬间变成了五彩缤纷的世界。

影片分析主题分析：一曲忠贞爱情的颂歌片子一开始，就用诙谐的腔调和字幕交代了主题背景：“东晋末年，民风保守，男尊女卑，名门闺秀大门不出二门不迈，讲究三从四德，因为女子无才便是德。

女孩子不能抛头露面，所以也不能同男孩子一般上私塾学堂。

而且‘上品无寒门，下品无世族’，门第观念非常重。

”很显然，该片虽说是用动画手法来演绎，并像时尚偶像剧，但是它阐发的主题还是中国古代青年男女勇于同封建礼教和邪恶势力作斗争，追求属于自己的美好爱情生活，歌颂了主人公宁为玉碎不为瓦全、为爱情而献身的崇高精神品质。

但是制作者们是用后现代的笔触演说这段“唯美彻骨、惊天动地”的传统爱情故事，看起来俨然一部“美丽忠贞的青春爱情剧”。

当然，观众也不难看出在古代儒家“存天理，灭人欲，发乎情，止于礼”的传统道德说教下的学子们在封建恶势力面前显得是那样的纤弱无力，在他们决定自己最最真切的精神和情感需要时，关键时刻又会临渊止步，最后不得不以死来抗争，所以从这个意义上来说，该片虽然运用了后现代的表现手法让人轻松的以为是一个青春爱情剧，但实质上还是一个古典的爱情悲剧。

剧作结构分析该片结构安排紧凑，合情合理，层次分明，跌宕起伏，流畅自然。

在开始段，山伯与英台相识这一部分，与之相应的主要情节有“路上相识”、“草亭结拜”、“同游西湖”、“马文才出场”。

其中“草亭结拜”是相识过程的小高潮，后面的“马文才出场”又来了个插科打诨，很好地承上启下；在发展段，山伯与英台相恋这一部分，与之相应的主要情节有“林中读书”、“后山游玩”紧接的“河伯娶妻”假戏真做达到相恋的小高潮。

“马文才误入师母房中”的戏谑情节，则是一幕让人忍俊不禁、增加片子喜剧色彩的小插曲。

在转折段，山伯与英台离别这一部分，与之相应的情节有“河边告别”、“相思情切”、“太守逼婚”，其中的“太守逼婚”使整部片子的矛盾达到了高潮，后面的内容明显地加重了悲郁的色彩；在结尾段，山伯与英台化蝶这一部分，与之相应的情节有“山伯死别”、“英台哭坟”，最后的情节“化蝶而去”使片子的主题得到升华。

该片在剧作结构上虽也带有些变异性，但在整体上还是显得错落有致、相映成趣。

人物形象分析：造型传统、用色清新、栩栩如生的动漫偶像该片是用偶像剧的方式来塑造人物的，降低了传统的文学性，增强了娱乐性。

“凄美”不再是笼罩全剧的风格，不时穿插些许幽默，增强了对观众的亲和力。

人物造型上符合东方传统审美观念，“书生山伯”眉清目秀、身型纤细、气质含蓄文雅，如玉树临风。

“英台”则丹唇素面、凤眼纤腰，典型的古代美女。

人物的服装造型上，也格外用心，充分表现出典雅和绚丽的色彩样式；在人物的着色上用色明快，多用水蓝、柳绿、米黄来突出清新而又雅致的青春气息。

再加上刘若英等人的美妙的配音，更显得英台活泼、坚定、柔情；山伯则淳朴、笨拙、可爱；文才调皮、滑稽、纨绔子弟的“神采”飞扬。

但是到片子后半段，山伯和文才的角色中成人化的东西比较多，减少了很多“童趣”，倒不如“丫鬟”“书僮”机灵、可爱。

另外，刻画的“师母”睿智有加，一对八哥简直就像两只小天使，栩栩如生，让人们难以忘怀。

<<世界影院动画精品解读>>

编辑推荐

《世界影院动画精品解读》由上海大学出版社出版。

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>