

《动画概论》 宫承波主编（第三版）

（老版教材也适用）

第十五章 中国学派：民族化道路成功探索

第一节 建国初期中国动画事业发展概况

1. 简述建国初期中国动画事业发展的三个时期（建国初期中国动画事业发展概况）。

历年考核：[201604 简答 201904 简答]P141

（1）1949 年至 1956 年东影厂美术组并入上海电影制片厂，这一时期从人力、物力、财力、政策上为中国动画的腾飞奠定了坚实的基础，是新中国动画事业的助跑期；

（2）1957 年至 1965 年，上海美术电影制片厂成立，中国动画进入发展的第一个鼎盛阶段，中国动画史的众多扛鼎之作都诞生于此时，《大闹天宫》出品、水墨动画出现、“中国学派”走向世界，中国动画进入腾飞期；

（3）1966 年至 1976 年，文化大革命开始新中国的动画事业受到影响，此后十年停滞不前，陷入低谷期。

2. 简述国产动画片《乌鸦为什么是黑的》对中国动画民族化的意义。

历年考核：[201404 简答] P142

《乌鸦为什么是黑的》是我国第一部彩色动画片，它对于中国动画走上民族化道路具有特殊意义。从这时起，中国美术电影进入彩色片摄制阶段。它是我国第一部在国际上获奖的动画片。在威尼斯动画电影节上这部作品被众多评委误以为是前苏联作品，它使特伟等中国动画人意识到，只有坚持民族创新，中国动画才有出路，于是特伟继万氏兄弟之后再一次扛起“探索民族风格之路”的大旗，他们的探索和创新使中国动画的民族风格日臻成熟，在世界上真正确立了“中国学派”的重要地位。

上海美术电影制片厂：上海美术电影制片厂成立于 1957 年，是中国规模最大的美术电影制片基地，也是“中国学派”的发源地，它的成立为新中国动画事业奠定了较高基础。历年考核：[201910 名词]P144

第二节 上海美术制片厂成立

1. 简述上海美影厂成立的历史意义

历年考核：[201704 简答]P144

上海美术电影制片厂成立于 1957 年，是中国规模最大的美术电影制片基地，也是“中国学派”的发源地，它的成立为新中国动画事业奠定了较高基础。

- (1) 上海美影厂成为中国动画创作的基地，有利于动画生产实现集约化和规模化；
- (2) 上海美影厂的成立造就了一批中国动画事业的领航人，中国动画事业人才辈出；
- (3) 上海美影厂的成立体现了新中国文化政策对动画创作的支持；

第三节 拿来、继承与发展：中国学派成长

1. 试述“中国学派”在建国初期的民族化探索与曾经缔造的辉煌，对确立中国动画民族品牌的重要启示历年考核：[201201 论述]P145

(1)“中国学派”的称谓是对新中国成立初期美术电影所取得的国际地位和艺术成就的肯定和总结，是对这一时期中国动画的内容和形式的准确概括，体现了中国动画成功的走向世界走向辉煌的创作理念。“中国学派”的成功，是中国民族文化的成功，是中国动画民族探索的成功。

(2) 品牌是产品被认知的标识，是产品区别于其他产品而生存的特征，60年代中国的动画作品尽管还不具备产品的特征，但是品牌的力量已经开始显示出来。

(4) 民族品牌的确立第一步是中国动画艺术家对民族风格的党知。事实上，中国动画从一开始就具备了与好莱坞动画等其他动画截然不同的民族性，40年代的《铁扇公主》便奠定了日后中国动画的民族风格，新中国成立后，这部动画所体现的创作观念继续推动了中国动画的发展进程。

(5) 民族品牌的确立第二步是动画艺术家们的不断创新。中国动画的民族风格就是汲取传统文化艺术，创新动画表现形式，但是民族品牌要向传统借力，更要在现实中确立。虽然传统风格对品牌的形成至关重要，但是品牌需要超越传统而不断创新，创新为中国动画带来更高知名度与美誉度。

2. 试述“中国学派”的成长历程及意义。

历年考核：[200901 论述 201810 论述]P145

意义：中国学派的称谓是对新中国成立初期美术电影所取得的国际地位和艺术成就的肯定和总结；是对这一时期中国动画的内容和形式的准确概括；体现了中国动画成功的走向世界、走向辉煌的创作理念；一个艺术学派的确立是由于它的作品具备相对统一、稳定、成熟的艺术风格，“中国学派”的形成，是寻找民族化的成长之路，中国学派的成功是中国民族文化的成功，是中国动画民族化探索的成功。

(1) 拿来：建国初期“苏联模式”影响下的中国的动画。新中国动画事业起步艰辛，前景迷茫，通过对前苏联动画制作技术和创作理念的模仿和复制，创作了一部分优秀的动画，如1955年上海美影厂的《乌鸦为什么是黑的》，虽然取得了丰硕成就，但失去了中国风味，遭到误解。这使中国动画人意识到只有拿出自己的特色才能立足。民族化、本土化的动画创作理念于是从自发走向了自觉阶段；

(2) 继承：民族的才是世界的。1955年，继万氏兄弟之后，特伟开始倡导中国动画的

民族化，1956年的《骄傲的将军》杂糅了众多中国传统艺术，成为探索中国民族风格的典范，此后一段时期中国动画片从内容到形式都充分展示了中国传统文化精髓，比如《过猴山》《一幅僮锦》、《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》《大闹天宫》等等。事实上，对“中国学派”形成过程影响最大的是相关艺术和戏曲，这使中国动画具有典型的审美特征：程式化和意象化。同时受到中国文化“文以载道”传统的影响，表现出明显的教化功能；

(3) 发展创新：水墨动画和中国动画新片种。水墨动画和其他动画新片种的出现体现了“中国学派”的创新元素，虽然创新存在局限，本质上是套用和借鉴，但仍包含着中国因素，对“中国学派”的形成和认知起到重要作用；

(4) 总体而言，“中国学派”民族品牌的确定步骤为：第一步是中国动画艺术家对民族风格的觉知，第二步是动画艺术家的不断创新，而这一时期出现的几部扛鼎之作也进一步巩固了“中国学派”的独特地位。

3. 简述相关艺术和戏曲对“中国学派”形成过程的影响

历年考核：[201101 简答]P146

(1) 对“中国学派”形成过程影响最大的是相关艺术和戏曲，在两者的影响下，形成了中国动画的审美特征：程式化和意象化。

(2) 受绘画和戏曲的影响形成的程式化风格，是中国动画最独特的标志。程式化使中国动画独立于世界动画之林，成为特征鲜明的中国风格。

(3) 意象化则是中国艺术利用工具性的招式、点线立象尽意，进而追求“象外之意”的美学特征。动作的意象化也是中国动画的独到之处，情景的意象化，则是水墨动画片最大特色。

第四节 水墨动画和其他动画新品种

1. 水墨动画：水墨动画诞生于1960年，把中国传统的水墨画技法和风格，运用于动画电影，创造了一种罕见的动画形式，突破了动画片常用的“单线平涂”的制作方法。历年考核：[201401 名词 202008 名词]P147

2. 论述中国水墨动画的艺术特征及其意义。

历年考核：[201504 论述 201804 论述]P147

水墨动画是中国国画的动画艺术再现，其典型代表作品有《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》等：

(1) 水墨动画富于意境、优雅深邃，简单的黑白二色，却显得轻盈飘逸玲珑剔透，准确生动地体现了中国传统美学精髓和质朴的艺术风格；

(2) 水墨动画独特的题材和叙事表现，再配上悠扬典雅的古乐，展现出清新高雅的表现格调，具有极高的艺术欣赏价值；

(3) 水墨动画的艺术形式独立于世界其他动画的表现形式，是对当时仅有的单线平涂的突破，作为一项非凡的创举是对世界动画的一大贡献。具有巨大的创作潜力和审美市场；

(4) 早期水墨动画的出现主要因为五六十年代上海美术电影制片厂的特伟、钱家骏等一批动画艺术家为摆脱苏联动画的影响而发起的对民族动画艺术的探索,进而形成了水墨动画独特繁琐的制作工艺;

(5) 水墨动画拍出了中国动画的民族色彩,摆脱了苏联动画对中国动画创作的影响,把中国传统文化继承下来,水墨动画的成功再次证明,只有民族的才是世界的。

3. 结合具体作品论述你对中国水墨动画的认知。

历年考核: [201910 简答 201504 论述] P147

水墨动画是中国动画发展进程的一次飞跃,是中国动画民族化探索的一个典范,也是“中国学派”的一个闪亮标志,它不仅发扬和继承了中国的传统艺术,更成为世界艺术宝库的瑰宝。

(1) 水墨动画是中国国画的动画艺术再现,它富于意境、优雅深邃简单的黑白两色,却显得轻盈飘逸,玲珑剔透,准确生动体现出中国传统美学精髓和质朴的艺术风格。它独特的题材和叙事的表现优势,再配上悠扬典雅的古乐,展现出清新优雅的格调,极具艺术欣赏价值;

(2) 水墨动画以写意为主,讲究笔意技法,通过墨的浓淡层次来表现物体和空间,传达朦胧抽象的深渊意蕴。它运用水与墨的渲染,使水墨动画无法采取传统单线平涂的绘画方法,导致了水墨动画独特的繁琐的制作过程;

(3) 从《小蝌蚪找妈妈》到《牧笛》,再到《山水情》,水墨动画已经相当成熟,动画技术发展到今天,手绘和拍摄已经显得落后,数字技术给水墨动画带来更宽广的空间;(4分)

(4) 水墨动画也存在一定的局限性,首先在于其晦涩的表现形式,只有具备一定的中国文化才能领略它的美;其次它的技术可行性差,需要大量的资金和技术来源;最后其表现题材也存在明显的局限。

4. 《牧笛》:上海美影厂 1963 年摄制,导演特伟。影片没有追求曲折离奇的情节,也没有设置尖锐的矛盾冲突,只是以牧童“失牛、找牛、得牛”这样普通的故事情节表达了“艺术之美高于自然之美”的主题——水牛虽然被飞瀑吸引,但动人的笛音终于把它引领回来,这就是艺术的魅力。历年考核: [202010 名词]P149

第五节 主要代表作品

1. 试述国产动画片《大闹天宫》取得的成就及其风靡世界的原因。

历年考核: [201401 论述] P151

成就:《大闹天宫》是我国第一部彩色动画长片;至今仍然没有一部国产动画片能超越《大闹天宫》所达到的艺术高度;影片问世后,创下了我国动画片出口的最高记录;在国际国内很多奖项中都取得不俗的成绩;风靡世界的原因:

(1) 从民族风格来讲:整部动画极富夸张和想象,传达了中国悠久的传统文化和鲜明

的民族性格，融入了中国的古代建筑、绘画、雕塑、音乐等元素，显示了中国动画创作人员高超的创造力。

(2) 从现代电影等大众传播媒介的传播效果考察：首先制作精良，视觉效果美轮美奂；其次，取材于神话，正好发挥了动画片长于夸张和想象的特点；再次，情节精彩引人入胜，精彩绝伦的武打动作征服了不少国内外观众；最后，“齐天大圣”这个原创形象汲取了中华传统和民族性格的精髓。

2. 试述美猴王形象在中国动画中的时代变迁。

历年考核：[201601 论述]P152

精品是形成品牌的捷径，孙悟空的动画形象在中国动画片中出现最多，刻画最完整，也最成功，多部动画共同描绘使得美猴王形象丰满立体，富于传播力。中国动画需要美猴王这样的原创品牌和相关优秀作品。

(1) 1941年，万氏兄弟的动画长片《铁扇公主》中已经刻画出美猴王的形象，采用京剧扮相，明显突出猴子的特征，又巧妙拟人化，勇敢活泼可爱可亲，是一个喜剧式的人物；

(2) 1961年、1964年万氏兄弟分别拍摄完成《大闹天宫》上下集，其设定的齐天大圣富于个性，神采奕奕，融猴、神、人的特点于一身，形象鲜明，变成了一个敢于反抗压迫、敢于斗争、勇敢机智、顽强不屈的具有现实意义的动画形象。

(3) 1981年上海美影厂严定宪创作的《人参果》；1985年，特伟、严定宪、林肖文创作《金猴降妖》，1995年上海美影厂的《西游漫记》等都对美猴王的角色形象进行塑造。

(4) 1999年中央电视台斥巨资打造22集动画版连续剧《西游记》，普及了美猴王在少年儿童中的印象。

(5) 2005年由台湾投资拍摄的《红孩儿大战火焰山》成为台湾首次打入大陆市场的美猴王电影。2008年央视电视台利用全新数字技术完成的电视动画系列片《美猴王》也开始在全国播映，2015年的《西游记大圣归来》更是成为当年票房的黑马，令大众看到了中国动画腾飞的希望。