

心中的集体记忆。

佳作不断的上海美影

1949年,周恩来总理邀请漫画家特伟和靳夕加盟新成立的长春电影制片厂,并组建动画小组。1950年,动画小组南迁并入上海电影制片厂,并在1957年发展成为上海美术电影制片厂,为推动我国动画电影发挥了重要作用。

20世纪上半叶,万氏兄弟就已经在上海进行了诸多动画片的尝试,上海美术电影制片厂的成立更使得“海派”动画片创作如虎添翼。除了《大闹天宫》外,上海美影推出的有影响的动画片还有《骄傲的将军》《小蝌蚪找妈妈》《哪吒闹海》《葫芦兄弟》等。这些作品很大程度上唤起几代人的童年记忆。

1960年,上海美术电影制片厂制作了中国第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》。这部作品根据童话改编,取材于齐白石创作的鱼虾等形象,由特伟、钱家骏、唐澄担任导演,讲述小蝌蚪在先后错把金鱼、螃蟹、乌龟、鲢鱼等当母亲之后,最终找到自己亲爱的妈妈。作品播出之后,产生强烈的社会反响,并获得《大众电影》百花奖第一届最佳美术片奖。

1979年,由上海美术电影制片厂制作的《哪吒闹海》是我国第一部大型彩色宽银幕动画长片,曾获得《大众电影》百花奖最佳动画电影奖,并于1983年获得菲律宾马尼拉国际电影节特别奖。这部作品取材于小说《封神演义》,却又对其进行了富有时代精神的改编,使得作品充满童真童趣。历经多年,哪吒长袖飘飘、白衣如雪,在暗如黑夜的暴风雨中横剑自刎的一幕依然让大众感念不已。《哪吒闹海》在《大闹天宫》之后,将国产动画推向前所未有的高度。它们以传统文化为根据,制作精良,向大众诠释了动画片并不止于儿童,而应当属于“全龄化”。

《葫芦兄弟》又名《葫芦娃》,是20世纪80年代中期由上海美术电影制片厂创作的13集剪纸动画片。7个葫芦兄弟为了救亲人,前赴后继和妖精展开斗争,最终七子连心将妖精消灭干净。直到现在,“葫芦娃,葫芦娃,一根藤上七朵花……”一直被几代人传唱,体现了经典穿越时空的巨大魅力。

产业化中的国产动画

20世纪90年代以来,国产动画受到海外作品的冲击,因此显得颇为沉寂。但这并不意味着放弃,而是在深入学习体会中华优秀传统文化的基础上,沉淀之后的蓄势待发。国家广电总局先后于2002年、2004年印发了《影视动画业“十五”期间发展规划》《<关于发展我国影视动画产业的若干意见>的通知》等文件,2009年国务院颁行的《文化产业振兴规划》更是将动漫产业列入国家重点发展的文化产业中。这些政策极大推动我国动漫产业的转型升级,从而呈现出立体发展、

精品迭出的繁盛景象。

说是立体发展,主要是指国产动画逐步形成了动画电影、电视动画、网络动画三大类型市场。在动画电影方面,最近十年出现了不少爆款产品,如《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》《白蛇·缘起》《哪吒之魔童降世》等,既叫好又叫座,斩获了国内国际诸多大奖,代表着国产动画的新高度。尤其《哪吒之魔童降世》,更是在国内斩获了50亿元人民币的高票房,让人感受到精品动画实际上是老少咸宜的精神食粮。

在电视动画方面,也先后出现了《大头儿子和小头爸爸》《虹猫蓝兔》《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》《猪猪侠》等有广泛市场的作品。到2011年,国产电视动画产量已经达到26万分钟,远远超越日本,成为名副其实的“动画大国”。在网络平台,《斗破苍

我国第一部大型彩色宽银幕动画长片《哪吒闹海》。

《宝莲灯》海报。

穹》《完美世界》《斗罗大陆》《罗小黑战记》等播放量也高居不下,代表着国产动漫的另一股创作质量。

随着时代的发展和观念的演进,国产动画已经不仅仅局限于动画作品本身,而是在立足精品力作的基础上,着力打造与之相关的衍生产品,使动漫形成一股强大的产业态势,从而形成良性的产业链。

尽管当前的国产动画产业特色鲜明,但是作品内核上仍然以中华优秀传统文化为根基,张扬着中国人的精气神。从本质上讲,国产动画也是中国故事的重要构成,它在向世界传播中国文化、构建中国形象方面也有着不可替代的作用。

(王素芳,苏州大学传媒学院副教授)

万氏兄弟的开创之功

国产动画史上赫赫有名的万氏四兄弟是江苏南京人,其中作为兄长的万籁鸣和万古蟾还是孪生兄弟。万籁鸣自幼就喜欢绘画,于1919年进入上海的商务印书馆工作,先后在美术部、活动影戏部任职。当时西洋动画已经开始传入中国,万氏兄弟在这一新艺术的启发下,结合中国传统技艺摸索出了动画制作的原始技法。动画广告片《舒振东华文打字机》就是万氏兄弟的“牛刀小试”。这部长度仅1分钟的短片在当时上海的河南路总发行所进行了公映,由此掀开了国产动画浓墨重彩的一页。《舒振东华文打字机》尽管只是一部商业宣传片,但开启了国产动画之旅,具有重要的史学价值。

万氏兄弟对国产动画具有开创之功,但他们并没有就此止步,而是继续借鉴学习走马灯、皮影戏等中国传统民间艺术,并借鉴电影逐格拍摄的基本原理,从而开创了具有中国特色的动画制作方式。1926年,万氏兄弟制作了第一部真正意义上的国产动画片《大闹画室》,随后一发而不可收,精品力作不断,《铁扇公主》就是万氏兄弟最有影响的代表作。

1940年,万氏四兄弟在上海新华影业公司卡通部带领70多名学员,历时16个月时间,拍摄完成动画长片《铁扇公主》,并于1941年底在上海的大上海、新光、沪光等三家影院上映,产生强烈的社会反响,随后又在中国香港、东南亚以及日本上映。《铁扇公主》是亚洲第一部动画长片,具有重要的历史地位。这部作品根据《西游记》中著名片段“孙悟空三借芭蕉扇”进行改编,在充分借鉴美国动画片相关元素的基础上,大胆尝试将中国古代山水画的风格融入其中,从而具有了强烈的民族特色,属于典型的中国故事。

《铁扇公主》将万氏兄弟的动画推向前所未有的高度,但是他们并没有就此止步,继续将中国传统文化融入动画创作之中。20世纪60年代,由万籁鸣执导的彩色动画片《大闹天宫》获得空前成功,并在时间的延续中成为国产动画经典,从而变成几代人

几代人的记忆交响

百年中国动画：

文本刊特约撰稿 王素芳

你能相信,一台老式打字机却见证了中国动画的诞生?那是在1922年,万古蟾、万籁鸣、万超尘、万涤寰四兄弟接受商务印书馆的邀请,创作了一条《舒振东华文打字机》的动画广告片,从而成就第一部国产动画片。百年间,国产动画在摸索中前行,既有模仿和照搬的蹒跚学步,也有大师辈出的黄金年代,更有产业化时代的佳作不断。国产动画始终不变的,是深深植根传统文化,讲好中国故事的赤诚之心。

动画电影《西游记之大圣归来》剧照。
本版图片均为资料图