

传承中华文化基因 展现中华审美风范

——新中国70年国产动画电影创作回顾

■文/本报记者 姬政鹏

截至8月31日,《哪吒之魔童降世》已经收获票房46.78亿,超越《流浪地球》位居产业化以来中国电影单片票房第二名。与此同时,该片在澳洲、北美等海外市场上映也取得近年来罕见的优异成绩。此前国家电影局专门组织召开影片研讨会,与会专家一致认为《哪吒之魔童降世》创作和市场成功背后是中国动画电影的整体发展。

国产动画片作为电影中重要的类型和样式,从新中国成立初期就受到高度重视。新中国成立70年来,以上海美术电影制片厂为代表的中国动画创作力量在不同的历史时期分别创作出了如《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《宝莲灯》、《西游记之大圣归来》、《哪吒之魔童降世》等多部优质作品,丰富了国内观众的精神文化生活,也在世界范围内获得多个奖项,为中国动画片赢得了良好的国际声誉。

虽然与欧美日韩等国相比,我国动画电影起步较晚,但是国家在不同的历史发展阶段都通过多种手段给予大力支持。电影产业化尤其是党的十八大以来,我国动画电影呈迅猛发展态势,在资金、生产、市场、人才、教育、衍生品开发等产业各环节全面推进。

2014年习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话对中国动画电影创作影响深远。从2015年至2019年,基于优秀传统文化题材的动画作品显著增多,优秀传统文化成为连接影片与消费者的有力纽带;国产动画电影作品产量不断攀升,成为动画生产大国。与此同时,国际合作愈加频繁;动画基地布局总体完成;创意、研发、衍生品授权等产业链日趋完善;人才培养体系初步建立,全国多所高校开办动漫专业,就业人数屡创新高;动画公司和企业大量涌现,产业辐射人群日趋广泛,产业产值和社会影响不断增大,目前已经达到世界领先水平。

相关数据显示,在2019年的前8个月里,中国电影市场已经有25部本土动画电影上映,其中1部票房过10亿,4部票房过亿,14部票房过千万。在政策和资本的支持下,中国动漫产业已经走过粗放发展的阶段,开始步入注重质量和效益的集约发展阶段,正在完成由动画生产大国向动画生产强国转变。

◎ 政策扶持、人才集聚 动画电影“十七年”迎来蓬勃发展

► 1950年2月,原东北电影制片厂美术组的特伟、靳夕、方明等人奉调到上海加入上海电影制片厂,以此为标志,新中国的动画片创作以上海为中心逐渐开展起来,中国动画片也开始进入蓬勃发展的阶段。

► 1955年的《乌鸦为什么是黑的》是新中国第一部彩色动画片,该片于1955年获得文化部优秀影片三等奖,1956年获得第八届意大利威尼斯国际儿童电影节儿童文艺影片一等奖,1958年获得意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖状,赢得了国内外的一致认可,也标志着中国动画从此进入彩色时代。

► 1957年4月上海美术电影制片厂成立,中国动画片进入一段繁荣期。各位艺术家在上海相互取长补短,在各自的创作经验上进行总结,摆脱了美国和苏联的影响,摄制出一些新题材、新风格的动画片,形成了具有民族风格的中国动画发展之路。

► 万籁天、张光宇、张正宇等人在1961年和1964年制作出的大型动画片《大闹天宫》上下集,先后获得包括中国第二届大众电影百花奖最佳动画电影、捷克斯洛伐克第13届卡罗维发利国际电影节短片特别奖、第二十二届伦敦国际电影节最佳影片奖、中国第二次全国少年儿童文艺创作评奖委员会一等奖、厄瓜多尔第五届基多国际儿童电影节三等奖、葡萄牙第十二届菲格罗达福兹国际电影节评委会在内的多个奖项。迄今为止,《大闹天宫》已经在全球超过40个国家和地区上映,为中国动画片赢得了巨大的世界声誉,孙悟空也成为全世界观众家喻户晓的艺术形象。

► 1979年为庆祝建国三十周年摄制的《哪吒闹海》,代表了80年代中国动画创作的最高水平。此外,《哪吒闹海》也是中国第一部大型宽银幕美术片,也是第一部在戛纳参展的华语动画电影,是中国动画在与世界接轨中迈出的关键一步。

► 上海美术电影制片厂1999年出品的动画电影《宝莲灯》,是中国动画片首次采用故事

片的导演和录音师,在画面、造型、配乐上都进行了精心设计,获得了第19届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、第6届中国电影华表奖优秀美术片奖、第9届中国电影金鸡奖优秀美术片奖等奖项,该片于1999年7月30日上映后,在全国取得了2500万元票房。

► 2001年的《小虎斑斑》是中国第一部全三维制作的动画片,同年动画短片《青娜》也制作完成,这是我国第一部全数字制作的动画短片,标志着中国动画在数字制作方面迈上新台阶。

► 2006年的《秦田花花同学会》成为电影产业化改革以来首部票房突破千万的国产动画,2008年林超贤导演的《风云决》将这一纪录提升到2434万元,2009年的《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》首次将国产动画票房带入“亿元时代”。

► 2010年,中国从产量上超越日本,成为了世界第一大动画生产国。

► 2014年《十万个冷笑话》上线并受到好评,之后《龙之谷》、《大鱼海棠》、《大世界》、《大护法》、《白蛇:缘起》等针对非儿童受众或合家欢题材的动画作品开始频繁出现。

► 2015年7月10日《西游记之大圣归来》上映,该片在当年暑期档取得9.56亿票房,让资本看到了动画电影的市场潜力,自此,民间资本接替市场补贴进入动画电影领域,动画电影开始成为各路资本追捧的热点。

► 2016年,“东方梦工厂”制作出了第一部中美合拍动画电影作品《功夫熊猫3》,在中国内地电影市场上收获10亿票房。同年另一部中美合拍动画《摇滚藏獒》也在中国市场上映,质量颇受业内好评。

► 2019年7月,国产动画电影《哪吒之魔童降世》上映,上映37天票房46.78亿元,位居中国电影票房榜第二名,不仅创造了中国动画电影的新纪录,也在澳洲等海外市场飘红,登顶十年华语影片上映首周末票房冠军。

新中国的成立,不仅带来了时代变革,也为动画事业的发展带来了活力和新生。一方面,统一的新中国为人才集聚创造了条件,原先国统区和解放区的动画创作人才能够一起为新中国的动画事业作贡献;另一方面,由于新中国成立初期在意识形态领域有重要作用,而动画片在造型特点和表现形式上具有独特性,受到格外重视。

1950年2月,原东北电影制片厂美术组的特伟、靳夕、方明等人奉调到上海加入上海电影制片厂。以此为标志,新中国的动画片创作以上海为中心逐渐开展起来,中国动画片也开始进入蓬勃发展的阶段。

在1950年-1956年间,中国动画片创作者拍摄出的大部分动画作品,都以少年儿童为目标受众,创作者充分发挥了动画片通俗易懂的特点,制作出以可爱动物形象讲述童话故事、《谢谢小花猫》、《小猫钓鱼》、《机智的山羊》、《乌鸦为什么是黑的》等,以及讲述中国传统民间故事传说的《骄傲的将军》、《神笔》等,很多新中国动画的开创性作品都出自这一时期。

其中,1955年拍摄的《乌鸦为什么是黑的》是新中国第一部彩色动画片,该片于1955年获得文化部优秀影片

三等奖,1956年获得第八届意大利威尼斯国际儿童电影节儿童文艺影片一等奖,1958年获得意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖状,赢得了国内外的一致认可,也标志着中国动画从此进入彩色时代。

以“探民族形式之路,敲喜剧风格之门”为创作宗旨的《骄傲的将军》创作于1956年,该片由华君武编剧,特伟和李克勤导演。影片通过对“临阵磨枪”这一成语的艺术性展现,提示观众在革命取得阶段性胜利时不能放松警惕,具有一定的时代意义。片中不仅造型上融入了京剧脸谱,在表现上也借鉴了诸多戏曲的艺术手法,并且片中采用了戏曲中的锣鼓伴奏,极具传统戏曲风格,开创了“民族风格”的先河。

1957年4月,原上海电影制片厂美术组从上海分出,单独成立“明确以少年儿童为主要服务对象。但在题材和形式上也考虑到成人的欣赏趣味,力求做到‘老少咸宜’”的上海美术电影制片厂,这也是新中国第一家独立摄制美术片的专业制片厂。

美影厂的建立体现了国家的重视,一时间,万氏兄弟、钱家俊、特伟、方明等全国优秀动画创作人才云集上

海,为后来中国动画60年代的繁荣期奠定了人才基础。

以1957年美影厂成立为标志,中国动画片进入一段繁荣期。各位艺术家在上海相互取长补短,在各自的创作经验上进行总结,摆脱了美国和苏联的影响,摄制出一些新题材、新风格的动画片,形成了具有民族风格的中国动画发展之路。

这一时期的中国动画在作品上表现为,创作类型不断扩展,出现了剪纸片、折纸片、水墨动画片等新的美术片类型;表现内容丰富,叙事风格多元化发展,在保留美术片通俗易懂特性的同时更加注重情节和叙事。如《金色的海螺》、《没头脑和不高兴》等作品都力求通过动画叙事达到道德教育的效果。

在美影厂,万籁天、张光宇、张正宇等人历时四年,分别在1961年和1964年制作出了大型动画片《大闹天宫》上下集,把中国传统神话传说中的形象融入恢弘场景和绚烂色彩,又用极具民族风格的表现方式展现出来,通过孙悟空和玉帝、龙王、天兵天将的形象对比,表现了中国人民的抗争精神。

《大闹天宫》上映之后在国内外引起强烈反响,先后获得包括中国第二届大众电影百花奖最佳动画电影、捷

克斯洛伐克第13届卡罗维发利国际电影节短片特别奖、第二十二届伦敦国际电影节最佳影片奖、中国第二次全国少年儿童文艺创作评奖委员会一等奖、厄瓜多尔第五届基多国际儿童电影节三等奖、葡萄牙第十二届菲格罗达福兹国际电影节评委会在内的多个奖项。迄今为止,《大闹天宫》已经在全球超过40个国家和地区上映,为中国动画片赢得了巨大的世界声誉,孙悟空也成为全世界观众家喻户晓的艺术形象。

不只《大闹天宫》,《小鲤鱼跳龙门》(1958年)、《小蝌蚪找妈妈》(1960年)、《牧笛》(1963年)、《黄金梦》(1963年)等都是这一时期创作出的优秀作品,让这些优秀作品,让中国美术片的创作风格和艺术水平得到了国际认可,“中国动画学派”就此形成。

周恩来总理在接见日本代表团时就曾表示:“中国美术片,是在中国电影事业中,找到独自方向的比较卓越的部门。”

除了埋头创作,中国动画这一时期在理论研究方面也取得了可喜进展。1956年,前苏联导演瓦诺著、杨秀实翻译的《动画电影》,由艺术出版社出版,这是我国第一本系统讲述动画电影创作技术的著作,也反映出了中国动画向国外先进理论学习的态度;1959年,程季华主编、李少白、那祖文编写的《中国电影发展史》出版,这是“第一次对中国动画的历史,尤其是美术电影的历史发展做了当时最系统化、理论化的梳理”;1960年,王树忱撰写的《新中国美术片的成长》刊登在《美术》杂志上,该文阐述了美术电影在宣传方面的重要作用。

1960年1月-2月,由中国电影工作者联谊会、中国美术家协会、上海美术电影制片厂联合举办“美术电影制作展览会”,在北京展览期间,包括阳翰笙、华君武、吴作人、张光宇、叶浅予、万古蟾、陈荒煤、蔡楚生在内的电影、动画创作者和理论家进行了座谈和讨论,具体分析了中国美术电影当时的生产经验,并对存在的问题和未来的发展方向进行了有益探索。

除北京外,“美术电影制作展览会”还先后在国内7个城市进行巡展,后来还赴香港进行展览,获得了不错的国际声誉。

总体说来,从1947年的《皇帝梦》开始,中国美术片经历了十几年的飞速发展,创作出了一系列优秀作品,取得了良好的国际声誉,极大提高了中国动画片的世界地位,为中国动画片日后的发展提供极大助力。

2009年以来中国市场票房过亿国产动画电影市场信息

排序	影片	上映时间	票房(单位:亿元)
1	哪吒之魔童降世	2019年7月26日	46.87
2	功夫熊猫3	2016年1月29日	10.01
3	西游记之大圣归来	2015年7月10日	9.56
4	熊出没·原始时代	2019年2月5日	7.14
5	熊出没·变形记	2018年2月16日	6.05
6	大鱼海棠	2016年7月8日	5.64
7	熊出没·奇幻空间	2017年1月28日	5.21
8	白蛇:缘起	2019年1月11日	4.51
9	熊出没之雪岭熊风	2015年1月30日	2.94
10	熊出没之熊心归来	2016年1月16日	2.87
11	熊出没之夺宝熊兵	2014年1月17日	2.47
12	喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年	2012年1月12日	1.67
13	新大头儿子和小头爸爸3:俄罗斯奇遇记	2018年7月6日	1.58
14	喜羊羊与灰太狼之兔年顶呱呱	2011年1月21日	1.38
15	十万个冷笑话2	2017年8月18日	1.33
16	大卫贝肯之倒霉特工熊	2017年1月13日	1.26
17	喜羊羊与灰太狼之喜气羊羊过蛇年	2013年1月24日	1.24
18	喜羊羊与灰太狼之虎虎生威	2010年1月19日	1.24
19	小猪佩奇过大年	2019年2月5日	1.24
20	十万个冷笑话2	2014年12月31日	1.19
21	风语咒	2018年8月3日	1.12
22	赛尔号大电影6:圣者无敌	2017年8月18日	1.08
23	神秘世界历险记4	2018年8月3日	1.04
24	喜羊羊与灰太狼之牛气冲天	2009年1月16日	1.00

(表中数据截至9月1日)

(下转第4版)