

早期中国动画教材的时代演进

阳泽宇

引言

在中国动画发展的早期阶段，动画教材伴随着团队内部分工需求而产生，思路多来自影片的具体实践，形成了统一规格的操作指导方式。而不同作者又通过独具特色的案例，体现差异化的编写理念。总体而言，经历了从内部自编讲义到系统教材的发展历程，留下了许多至今仍具有重要借鉴价值的理论教材。

一、“卡通片”时代动画教学理念的初步梳理：

提到中国动画的早期岁月，不能不提到万氏兄弟，他们上世纪的动画作品虽然多数没有存留下来，但其开创者的地位是毋庸置疑的。年轻时代的万氏兄弟在创作之余曾广泛搜集中外动画资料，及时应用于动画研制和团队教学。万古蟾(1900-1995)回忆道，“各种有关书籍、图片、画报和报纸都成了我涉猎的对象。其中有各国著名动画家所使用的器材，比较其优劣；也有各动画家发表的作品和文章。各评论家的批评文章，真是五花八门，费去我们很多心血”。1936年万氏兄弟的《闲话卡通》一文，在欧美卡通形象占据中国市场之时，就提出了“中国活动漫画应有中国的人物形象”鲜明观点，^[1]可谓是倡导动画民族化的早期代表。万氏兄弟在上海美影厂时代出版的《动画片的秘密》，^[2]以经典的《铁扇公主》为案例循序展开，是具有开创意义的动画基础教材。

钱家骏(1916-2011)是学院派动画教学的首倡者，早期上海美影厂动画设计人员有一半来自于钱家骏主持的苏州美专动画科。^[3]其系统化的教学构想源于1940年拍摄动画短片《农家乐》期间，1946年的《关于动画及其学习方法》是其第一篇从教育视角理解动画的文章，^[4]钱家骏从“卡通”到“动画”概念的转变，到动画的历史与现状都做了详细阐释，尤为可贵的是，他对“动画”这个词语在中国出现的必要性做了梳理。这次总结为几年之后苏州美专动画科的建立做了理论上的准备，严定宪(1936-)当年动画科由苏州转至北京教学情况的见证者，^[5]期间钱家骏编写的《动画原理》、《动画线描》等讲义在1953年到上影美术片组时逐步完善，这可能是中国最早的动画教材。^[6]但它们一直没有等到合适的出版时机，而是以油印稿形式在美术片组的内部学习使用，对新中国尚处于起步阶段的动画教学带来极大帮助。钱家骏一边教学一边进行项目实践，五十年代末上海中华书局邀请钱家骏与国画家沈子承(1904-1996)拍摄了识字教育动画《人与双手》，**以此为基础出版**的《活动卡通画法》上市一年后就不再版发行，^[7]可见当时此类教材的受欢迎程度。

值得一提的是，钱家骏的学生罗以威于1947年1月在广州和香港创办了南国动画艺术学院，校刊《南国艺讯》上的一系列富有真知灼见的文章，如《动画认识浅说》将动画定义为一种“有生命、有动态的连续图画”，是“以绘画为主，辅之以戏剧、音乐、诗歌等，再借电影的方式予以传播”的综合艺术。在学院动画教育中设定了全面的育人目标，要求动画工作者要成为“有多方面才智的人，必须深刻了解各种艺术的性能，如绘画是形的表现，戏剧是情绪的表现，音乐是声的表现”，继而要“研习各种艺术间的综合关系，配合手、脑、眼、声、形、动作等，精益求精，方能成为一个动画工作者”，^[8]文章还提及了电化教育的重要性。在另一篇《漫谈动画的教育性》中，则专门探讨了如何实现动画的社会教育功能，认为好的动画影片不仅是在观众娱乐的同时“灌输一些教育知识”，而要“依据教育的需要，尽善尽美地去描写出来，使人们易于接受，从而达到教育目的”。^[9]

二、“美术电影”时代的专业化实践与教材体系的形成：

上世纪五十年代初**上海电影制片厂**的成立，标志着中国电影**事业**迈入崭新阶段，国家决定把动画人员集中在上海成立**美术片组**。1950年2月，东北电影制片厂特伟(1915-2010)、方明(1919-1999)，带着组织的任务从长春到达上海，广纳人才，邀请了在**上影美工科**的万超尘(1906-1992)，去苏州拜访了**正在美专开展动画教学的钱家骏**，之后的两届毕业生陆续进入**美术片组**。1953年钱家骏将学院系统化的人才培养模式引入，使此时的创作水平得以提升。流传有一份五十年代美术片组培训教材《动画理论》^[10]，从内容来看，和上文提到的《动画原理》成书于同一时期，开篇即对“动画”进行剖析，强调动画分工协作

的重要：“原画”设计出每一个动作、每一个镜头的表现情节、时间和背景的关系等等。而“动画”则是在“原画”所设计的情节、动作的基础上进行工作。而其中往往有五分之四的工作是“动画”创作的，所以整个出来的效果优劣，它与“动画”工作有着极大的关系。动画过程中的感觉是否圆滑、舒适、真实，这是都有赖于“动画”的。若是“原画”画的好，但“动画”却未曾画好，那么镜头效果必然减色”。教材围绕“中间画法”、“力和运动”、“曲线运动”、“速度”、“动画的夸张”、“动画镜头的处理方法”、“循环拍摄法”七个关键问题展开，较之前的研究更为系统完善。本教材编写时正是美术片组创作《乌鸦为什么是黑的》（1955）和《骄傲的将军》（1956）的阶段，浓厚的学习热情带动了一批高质量作品的产生。团队已开始有能力驾驭动画长片，《一幅壮锦》（1959）和《大闹天宫》（1961-1964）就在这种氛围下陆续诞生。上文提到的《动画线描》，后来发展成《线描画的理论和技法》，这本被浦稼祥（1932-）誉为“钱家骏悉心培养学生的珍贵教材”，^[11]谈的是动画中最为基础的方面，但我们看到，无论是黑白还彩色影片时代的诸多作品，能以生动的中国线造型律动之美展现银幕魅力，和钱家骏的提倡是不无关系的。1959年开办的上海电影专科学校，钱家骏担任动画系主任，许多毕业生成为中国动画后期发展的中坚力量。

此一时段值得一提的还有科教动画电影教学，1959年出版的《科学教育影片中的动画》，^[12]在六十年代中期的“科教电影动画专科训练班”中持续发挥作用，^[13]1973年在科影厂技校中又开动画专业。^[14]汇聚多年科教动画制作案例而成的《科教片动画》油印稿于1976年完成。^[15]

美术片组的早期成员已逐渐成为经验丰富的专家，严定宪完成于1977年12月的《动画理论课程教材》讲稿，呈现具有民族风格特点的美术电影案例，也在其他电影厂教学中沿用，^[16]八十年代初加入新影片案例出版《美术电影动画技法》，^[17]之后的动画教材多以此书为参照，影响深远。七十年代末，邬强（1927-）调到北京电影学院美术系为“动画专业七八班”讲授动画课程，与钱运达（1928-）合编《动画技法基础教材》，^[18]融合前几种教材之长，又加入中外动画史章节，案例充实完备。1982年，邬强带领“动画专业七八班”共同完成了教学成果短片《奇怪的手》。^[19]

三、“计算机图形”时代的数字动画教材新探索：

八十年代初，一批计算机图形学专家开始将目光投射到动画领域，几所高校联合组办的“计算机图形学进修班”虽是短期研讨，却成为数字动画教育的起点。围绕讲座内容出版的《计算机图形学教程》，专门开辟章节探讨计算机动画的现状与未来。^[20]《动画摄影台》与《动画的时间掌握》是最早一批引进的国外动画教材，^[21]成为新阶段动画技术的有益参考，《动画摄影台》已开始涉及计算机辅助拍摄原理，通过编程操作，在摄影机与数字计算机之间建立连接，实现“完全计算机化系统”的高清逐格拍摄。电视的迅速普及，成为知识传播的主要媒介，它衔接了传统手绘动画与新技术应用诸多环节，此一时段有关电视动画制作的教材，较有代表性的是《电视教材动画的制作》，^[22]作者除分析运用磁带录像机逐格拍摄动画的方法，还特别关注能与电视设备连接的微型计算机图形文字处理机系统，并实现与视频设备同步编辑合成。

上海美影厂也在八十年代中期开始电脑动画的探索，1985年上海美影厂导演唐澄（1919-1986）前往北京航空学院，和当时正任计算机图形学教授的唐荣锡（1928-2020）进行电脑加工动画的研究。^[23]1988年，唐荣锡在《计算机图形学教程》中强调了动画作为计算机图形学应用研究分支的重要性，书中将最新的实验总结成“计算机动画和艺术”章节，并以《大闹天宫》中的一个镜头为例，探讨如何利用计算机辅助手段生成兼具生动性与标准性的中间画技术，此外教材还自主研发了能在二维与三维空间中绘制直线、曲线与多边形的图形软件包，成为此一领域探索的起点。作者在书中还具有前瞻性的提出了将计算机图形学和人工智能技术引入书法、绘画、设计领域的未来可能性。^[24]1991年，由北方工业大学和北京电视台合作完成中国第一部电脑二维动画《咪咪钓鱼》。此一时期上海美影厂段孝萱（1934-）带队的电脑水墨动画研发成功，于1995年创作出水墨动画广告短片。^[25]1998年齐东旭主编的《计算机动画原理与应用》将艺术与技术融会贯通，再做挖掘，成为当时最为全面的计算机动画教材。^[26]

四、结语：

新世纪第一年出版的《现代图形技术》“数码艺术”章节，列中外举众多数字艺术家代表，探讨数字与艺术之间的关系，昭示了未来发展的方向。正如唐荣锡在前言中所说：“在计算机时代，科学家与艺术家走到了一起。作为创作的集体，他们共同工作，互相学习，取长补短；欣赏其作品，既有科学又不同于科

学绘图，既是艺术品又具有大量的科学内涵。这是一个新时代的开始”。^[27]

世界艺术风格呈现多样性特点，动画也遵循艺术发展的总体规律；而从技术角度来看，动画的每一次发展都离不开技术的革新，它体现由低到高质量的发展规律，本文所梳理的中国动画教材的演进过程，正是这一规律的体现。通过对 2000 年之前的中国动画教材的历史梳理，勾画了其不同时期的面貌。每一次的进步都和早期动画人的努力密不可分，中国动画人以传承精神将前代经验付诸实践，使中国动画从无到有，最终在世界影坛取得佳绩。

参考文献：

- [1]1936 年《明星》第 1 期，第 17-23 页。
- [2]上海文化出版社，1956 年 10 月。
- [3]浦稼祥，《苏美校友在美影》，刊载于《沧浪掇英—苏州美专建校八十六周年纪念专辑（1992-2008）》。
- [4]苏州美专《艺浪》1946 年第 4 卷第 1 期，第 18-20 页。
- [5]秦海伦，《严定宪传》，江苏人民出版社，2018 年 2 月。
- [6]李镇，《他自画中来：献给远行的钱家骏先生》，《当代电影》2011 年第 11 期。
- [7]《活动卡通画法》1950 年 4 月由上海中华书局初版，1951 年 6 月再版。
- [8]1947 年 9 月 1 日《南国艺讯》第 23 期，作者吕回。转引自鲍济贵主编，《中国动画电影通史》第 53 页，连环画出版社，2010 年 8 月。
- [9]同上，第 55 页，1947 年 12 月 21 日《南国艺讯》第 24 期，作者吕回。
- [10]1973 年 3 月八一电影制片厂动画队油印《动画理论资料》引言提到：“1956 年由我厂去上海科影和美影学习的同志，带回一部份动画理论资料。今天我们翻印这份资料，以适应日益扩大的动画队伍需要”。
- [11]《动画创作启示录》第 132 页，北京联合出版公司，2014 年 9 月。
- [12]中国电影出版社，1959 年 12 月。
- [13]《上海电影史料》6，第 280 页。
- [14]同上，第 285 页。
- [15]《科教电影动画》，中国电影出版社，1980 年 2 月。
- [16]从油印教材版本来看，此一时间八一电影制片厂、山东农业电影学校等单位选派人员前往美影厂学习。
- [17]中国电影出版社，1981 年 8 月。
- [18]“动画专业七八班”版本之后有“1979 年 1 月版”和“1980 年重印版”等多个版本。
- [19]《北京电影学院同学录 1950-1990》，北京电影学院音像出版社，1990 年 9 月。
- [20]1982 年和 1984 年的暑期，复旦大学、山东大学和浙江大学联合举办了计算机图形学进修班，唐荣锡等编写《计算机图形学教程》，1988 年 9 月完成，1990 年 4 月科学出版社。
- [21]《动画摄影台》(Zoran Perisic, *The Animation Stand*, Focal Press, 1976)，1981 年 1 月中国电影出版社；《动画的时间掌握》(Harold Whitaker, John Halas, *Timing for Animation*, Focal Press, 1981)，1991 年 7 月中国电影出版社。
- [22]《电视教材动画的制作》，第一航空技术专科学校电教中心，1987 年 10 月。
- [23]何郁文，《1986 年逝世的电影工作者》，刊载于《中国电影年鉴 1987》，中国电影出版社，1990 年 4 月。
- [24]唐荣锡等编著《计算机图形学教程》，科学出版社，1990 年 4 月第一版，2000 年修订版。
- [25]《口述上海——电影往事》(下)，第 113 页，上海教育出版社，2008 年 2 月。
- [26]《计算机动画原理与应用》，科学出版社，1998 年 5 月第一版。唐荣锡等人对初稿提出许多宝贵意见。
- [27]唐荣锡主编，《现代图形技术》，山东科学技术出版社，2001 年 10 月。