

治史必须不传讹,不造讹

“中国动画学派”也许是个伪命题

殷福军

中国动画史研究起步非常晚,真正从事动画史研究的人亦屈指可数,存在较严重的史料缺失、遗漏及谬误现象。电影史学家陆弘石说“史料是史学的基础”,但中国动画史研究常常忽视史料的发掘与利用。近年来,关于中国早期动画史的文本描述多以万氏兄弟的访谈及回忆录为依据,这些有限的文字资料往往一经发表未经甄别就被沿用开来,某些研究者甚至采取“先入为主”的方法对文字材料进行断章取义,其结论可想而知;而在新中国动画史的研究中,研究者则过分倚重二手资料,忽略了一手资料的查找与使用,多有错漏,给后续研究造成了很大困难。

我国第一部动画片是什么?

我国第一部动画片是什么?目前国内动画学界的普遍说法是“万氏兄弟于1926年拍摄的《大闹画室》”。但是,据笔者研究发现,《大闹画室》并不是我国第一部动画片,而且该片的完成时间是1927年而非1926年。据当时新闻记载,该片编导为长城画片公司创办人之一的梅雪涛(梅早年曾在美国最具创造性的动画艺术家麦克斯·弗莱休兄弟的公司学习动画制作),绘画也仅为万古蟾一人而非万氏兄弟两人。

我国第一部动画片是万氏兄弟绘制的动画广告片《舒振东华文打字机》,目前国内一些文章及论著对此论述有误,如《20世纪中国动画艺术史》中说万氏兄弟于1922年研制出中国第一部动画广告片《舒振东华文打字机》,并把1922年作为中国动画史的开端,更进一步指出在此之前万氏兄弟

花费了整整4年时间(1919—1922)才搞清了动画的原理。

笔者通过对万籁鸣的回忆录《我与孙悟空》及其相关史料的研究发现,这部动画广告片是万氏兄弟1925年拍摄的。万古蟾在回忆录《我的自述》里也明确写道:“……画在白纸上打字机动画广告片就这样失败了,这是一九二五年的事。”可见,万籁鸣在《我与孙悟空》中称这部影片是“简陋可笑”的,并不完全是自谦,因为这部片子当时确实没有拍摄成功,而是以失败告终。

另外,笔者还发现万氏兄弟早年并没有拍摄过动画片《一封书信寄回来》,但这部“莫须有”的影片被很多著作及文章作为万氏早期代表作记载了下来,《中国动画电影史》一书还为其安排了故事情节。其实,万氏兄弟生前从未在任何时间和场合声称拍过这部影片,查阅万氏兄弟多篇早期文章,从文中开列的影片目录均未发现《一封书信寄回来》,如1936年万籁鸣、万古蟾、万超尘发表的《闲话卡通》。实际情况应该是这样的:长城画片公司早年虽曾计划拍摄该片,但后来由于经费等原因并未付诸实践,因而关于这部影片的记忆仅仅停留在当年泛黄的报纸广告里。

不加甄别与懒得去查

俗话说:谎言重复一千遍,便成了真理。在中国动画史研究中也缺乏这样的例子,起初是不辨真假、以讹传讹,到后来谬误竟变成了真理。如《中国动画史研究》一书在第九章谈到中国香港动画时称“《大树王子》为香港第一部木偶动画电影”和“《芙蓉仙子》为

香港第二部木偶动画电影”,并加以论述。但事实并非如此,据笔者所知,《大树王子》是一部木偶舞台纪录片,而《芙蓉仙子》则被《港产电影一览(1913—2006)》称为“中国电影史上第一部彩色木偶戏”,广东木偶艺术团介绍这部影片时则称其为“杖头木偶”。《芙蓉仙子》改编自川剧,由广东木偶艺术团与香港长城电影制片有限公司于1957年合作拍摄而成,是国内第一部木偶艺术彩色电影。可见,这两部影片根本不是动画片,香港动画人也从来没有把这两部影片列入香港动画史。这一错误在国内书信寄回来》,但这部“莫须有”的影片被很多著作及文章作为万氏早期代表作记载了下来,《中国动画电影史》一书还为其安排了故事情节。其实,万氏兄弟生前从未在任何时间和场合声称拍过这部影片,查阅万氏兄弟多篇早期文章,从文中开列的影片目录均未发现《一封书信寄回来》,如1936年万籁鸣、万古蟾、万超尘发表的《闲话卡通》。实际情况应该是这样的:长城画片公司早年虽曾计划拍摄该片,但后来由于经费等原因并未付诸实践,因而关于这部影片的记忆仅仅停留在当年泛黄的报纸广告里。

可见在数字时代治动画史,在享受搜集信息的便利之外,更需要有甄别信息、去伪存真的较真劲儿。《中国动画史研究》第三编第十章谈到“台湾动画之父”赵泽修及其光启社时写道:“1970年,由于经费因素,动画部关闭;赵泽修离开光启社,创立泽修美术制作所,继续创作广告、社教宣传片,这也是台湾早期专门培育动画人才的机构之一。最后,制作所因赵泽修于1970年年底赴美而终结。”实际情况是:台北泽修美术制作所系创办于1967年,1969年底赵泽修关闭制作所携带家眷移居夏威夷。而该书第七篇

第一章介绍赵泽修时选用的竟然不是他本人的照片,而是将与赵泽修合影的夏威夷大学某教授误认为是赵泽修。如此张冠李戴并非个例,去年8月15日,著名动画艺术家钱家骏去世,《CGM数字娱乐技术》、《中华读书报》、《温州商报》等媒体在报道中选配的却都是上海美影厂老厂长特伟的照片。

与这种不加甄别核实形成对比的则是“懒得去找”。某动画史专著介绍动画艺术家方明时写“生卒不详”,这未免令人大跌眼镜。众所周知,方明是日本人,原名持永只仁,是新中国美术电影的开拓者和奠基人之一,上世纪80年代曾在北京电影学院美术系动画专业讲学。持永只仁去世后,为了纪念他为美国美术学院所做出的特殊贡献,北京电影学院动画学院奖还专门设立了“持永只仁奖”。查证方明的生卒年并不是一件难事,只要上网搜索一下即垂手可得。

“中国动画学派”也许是伪命题

“中国动画学派”一词近年来屡被热捧并见诸报端,不少学者也将其作为研究对象展开深入研究,其内涵与外延被无限放大。但是,我们有没有真正考虑过:世界动画史上究竟有没有“中国动画学派”?这一学派是否同“萨格勒布学派”“波兰学派”等动画学派一样被国际认可?在4月23日

至28日举行的、主题为“世界动画电影”的第68届国际电影资料馆联合会2012年会上,看到来自数十个国家的数百位专家对中国动画的陌生眼神,我们仿佛找到了答案。

据笔者所知,“中国动画学派”的说法最早见于尹岩的文章《动画电影中的“中国学派”》(1988年)和《“中国学派”的发展》(1989年),此后十几年来无人提起,直到2004年,金天逸的《中国动画学派的发轫、成型和成熟》和李林的《简评动画电影中的“中国学派”》才再次将其作为研究对象展开探讨,而“中国动画学派”真正热起来只是近5年的事情,想必与动画产业如火如荼有关。

笔者认为,中国动画史上很有可能并不存在“中国动画学派”,这只是个别研究者提出的一个学术概念。如果真如此,那么目前有关“中国动画学派”的大量研究成果都有可能成为学术伪命题。我们必须深入地考察当时的社会与时代背景及中国动画所处的尴尬境地,才能对这一学术概念的文化语境作出合理解释。

总之,要想理顺中国动画史的全貌,必须“重回现场”翻阅原始资料,在前人研究的基础上不断加以补充修订。治史应扎实严谨,治中国动画史也应如此,容不得半点马虎,更不能因感情和利益等因素影响了治史的全面性、客观性,要尽量做到“不传讹,不造讹”。

5月1日,第二届届中国漫画拍卖会在浙江杭州白马湖动漫会展中心举行,出自丰子恺、华君武、叶浅予、蔡志忠、手冢治虫等中外漫画名家的224件漫画原稿在拍卖会上亮相。图为参观者在拍卖会预展上欣赏漫画原稿。新华社发(施健学 摄)

中国漫画亮相巴塞罗那国际漫画节

本报讯 5月3日,第30届巴塞罗那国际漫画节开幕,中国作为本次漫画节的主宾国应邀参展。据介绍,漫画节上的中国馆占地260平方米,是该漫画节30年来占地面积最大的主宾国展馆,展出了中国近年来的优秀原创漫画作品,包括不同语言版本的中国精品漫画图书500余册、优秀漫画作品上千幅,通过展板、展墙、多展面墙体吊顶、展柜、液晶显示器、iPad等多种方式,向欧洲观众展示中国漫画的实力以及中国漫画产业的发展成绩。

开幕式当天的中国精品漫画推介会是本次漫画节的重头戏,共推出了50多部中国漫画,吸引了欧洲上百家出版机构以及主流

文化媒体、动漫企业、漫画创作者的关注,众多出版商在推介会后即展开商业洽谈。在本届漫画节颁奖典礼上,神界出品的《三国演义》和青年漫画家本杰明的《橘子》、莲羊的《龙肆》获得了评委会特别奖。

此次参展活动由文化部文化产业司主办,天津滨海新区人民政府协办,天津神界漫画有限公司组织策划。巴塞罗那国际漫画节历史悠久,是西班牙规模最大的漫画盛会,在欧洲漫画领域具有举足轻重的地位,在重点展示欧洲与世界漫画发展成就的同时致力于推动国际漫画产业的交流与发展。本届漫画节为期4天,于5月6日闭幕,共吸引了10多万人参观。(程丽仙)

2012渥太华国际动画节征集作品

本报讯 由加拿大电影学院主办的渥太华国际动画节(Ottawa International Animation Festival)2012作品征集已进入尾声,网上报名将于5月18日截止,作品邮寄时间截至5月23日。凡是去年6月15日之后完成的、逐帧拍摄或电脑辅助完成的动画电影(录像)以及非游戏视频的游戏动画均可报名参加,参赛作品类型分为动画短片、动画学院比赛、独立短片竞赛、学生动画创作大赛、商业加工动画和儿童电影/电视动画。

渥太华国际动画节是北美最大的动画节,也是全球四大动画电影节之一,1976年开始举办时两年一届,从2005年起改为一年一届。该动画节的最高奖项“Grand Prize”在业界享有盛誉,从第一届的400部到破纪录的61个

国家1978部,是其他动画电影节难以超越的成就。为了适应持续变化的动画创作趋势,动画节不断引入新的评奖类型,近年来的评奖重点从单纯的动画艺术转到作品所体现的艺术品质,从而使动画短片以及成人和儿童制作的电视动画作品都加入了动画节的竞赛单元中。动画节的评审团也很有特色,包括由动画专业人士组成的国际评审团,由学校、独立制片和学生组成的评审团以及由6至13岁儿童组成的陪审团。

本届动画节于9月19日至23日举行,共设置了最佳动画短片大奖、最佳独立动画短片大奖、最佳动画学院 Showreel 奖、最佳实验/抽象动画奖、最佳高中动画奖、最佳儿童动画短片奖等19个奖项。(程丽仙)

中国动画片年出口20万分钟

据新华社消息(记者冯源李凌娅)记者在第八届中国国际动漫节上获悉,2011年全国各影视机构共出口动画片20万分钟。

国内动画龙头企业浙江中南卡通从2005年开始走向国门,积极参加国外影视、授权展览,通过各种渠道宣传推广国产原创动画作品,累计出口值已达1300万美元。海外市场日益青睐中国动画,国内动画机构也日益熟悉国际市场。2011年,全国各影视机

构共出口动画片146部20万分钟,金额2800多万美元,而2010年出口时长为17万分钟,2006年只有4.5万分钟。

有关政府部门负责人表示,拓展海外发行贸易将是建设中国动画产业着力建设动画市场的重要工作,我国将利用交易会、专业论坛、合作拍摄、寻求代理等方式,探索国产动画海外发行和营销的道路,逐步扩大我国动画产品和服务在国际市场上的份额。

800集动画《小小鲁班》开机

本报讯(记者王晋军)5月6日,800集电视动画《小小鲁班》开机仪式在北京举行。这是我国第一部关注儿童性格形成教育的动画片,由深圳崇德影视传媒公司和山东省滕州市联合制作,总投资2亿元人民币,将在5年内摄制完成。

鲁班是中国古代工匠之父,是中华古代劳动人民智慧的化

身,生活在距今2500多年前的春秋末期,民间关于鲁班发明创造的故事流传很多,这是第一次用动画形式来讲述鲁班的智慧,再现我国古代的科技文明。据悉,《小小鲁班》从2010年开始酝酿,于2011年8月通过国家广电总局立项,每集10分钟,预计于2013年夏季在电视媒体首播。

中国动画:产量巨大≠动画强国

新华社记者 冯源 殷福军

2003年,4200分钟;2011年,261244分钟。这是中国原创电视动画的产量,8年间它以类似超新星爆炸的速度迅速增长,让中国稳居产量世界第一的宝座。巨大的产量能否托起一个动画强国?

讲故事永远是第一位

在日前结束的第八届中国国际动漫节高峰论坛主论坛上,国家广电总局副总编辑、宣传管理司司长金德龙在列举了中国动画产业的可喜成绩之后,话锋一转:“26万分钟的国产动画作品中,思想性、艺术性、观赏性统一的力作偏少,平庸之作还占有相当比重。如何提高我国动画的创作水平,是当前需要重视的问题。”

《盗墓笔记》系列的作者南派三叔目前也在投身动画创作,年轻时,他有志当一名画家。“故事永远是第一位的,而非表现形式。我们空有一批特别优秀的漫画家,但没有好的剧本。”

英国法尔茅斯大学学院数字动画专业负责人安迪·怀亚特出

道后参与的第一件作品就是著名的《忍者神龟》。他表示:“动画制作中,说故事的本领很重要。没有内容,再好的技术也白搭。很多作品画面做得很漂亮,但是内容很无趣。”

“先有故事的成功,才有片子的成功。”金德龙表示。对动画制片人来说,选题是第一问题,“目前一些动画片低水平重复,缺乏新意,胡编乱造,非常离谱,题材雷同,抄袭克隆,很难为大家所喜欢。我们要用时代的眼光把故事讲好,用现代化、国际化的表达方式使历史题材焕发时代光彩,切忌生搬硬套、牵强附会。”金德龙表示,动画片应该把握好梦想、勇敢和感动三大要素,同时注重故事、角色、情节、对话、音乐和场景六大环节。

创意人才缺乏 技术人才过剩

本届动漫节动漫人才交流会共推出了143个中高端岗位,招聘567人,其中有16家企业推出

年薪超10万元的岗位30余个,最高年薪达到了100万元。

中南卡通的人事专员卢先生告诉记者,因为公司发展迅速,他们这次共推出了24个岗位,包括特效、动画、灯光、渲染等,至少需要招聘200多个动漫人才,这个数字几乎是他们现有员工的2/3。“我们要求员工具有实战的能力,并且掌握最新、最高端的动画制作技术,但很多动画专业的毕业生无法达到这种要求。”

一方面动漫产业存在巨大的人才缺口,企业求贤若渴;另一方面,大量科班出身的动画专业学生找不到工作。浙江传媒学院院长彭少健说,目前全国大量院校开设了动画及相关专业,但是动画类专业连续3年被第三方机构列入就业率最低的10个高校专业。

“目前从动漫产业链上看,编导、造型、美术设计等前期创意人员与策划运营等后期商业人才缺乏,而中期生产人员过剩;从技术手段上看,能开发动画引擎、设计

系统的人员缺乏,只懂操作软件应用的技术人员过剩;从艺术创作上看,有思想有创意的原画艺术人员缺乏,只能模仿的制作人员过剩。”彭少健说,现阶段中国动漫人才高等教育还处于探索阶段,存在教学与实践脱节的问题。

“要给年轻创意人才锻炼、成长的机会,甚至要给予他们失败的机会。”作为动漫企业的代表,宏梦卡通集团董事长贺孟凡给所有动漫企业提出了建议,希望企业能给刚从高校毕业的学生提供平台,培养他们对生活的真切认知,让他们与企业的任务、与创作团队融合起来。

变“奖励分钟”为“奖励精品”

目前,全国已有2/3以上的省市出台了专门的动漫产业扶持政策,而多数政策仍以播出补贴制度为主。动画导演、杭州师范大学钱江学院艺术设计分院院长冯毓嵩认为,“以分钟论成败”会使不少急功近利的企业利用政策漏洞大做文章。

“事实上,许多企业往往在制作前期便知道了片子的命运,但还是会‘明知山有虎偏向虎山行’,因为他们的买单方不是市场而是政府。”北京其欣然影视文化传播有限公司董事长袁梅说。

业内专家认为,监管部门应该加强监管机制,调整扶持政策。冯毓嵩说:“在扶持政策上不能以分钟数为中心,还要从团队的培养、市场化方面去支持,为企业搭建国际化的通道,拓宽市场。”博采传媒有限公司总裁李海则坦言:“如果扶持政策不能从‘奖励分钟’改变为‘奖励精品’,受伤最大的是那些志在精品的动画企业。”

中国美院传媒动画学院副院长常虹认为,“奖优不奖多”的扶持政策值得参考,政府应该去支持那些“第一个做这样东西的人”,去扶持那些有原创价值的人。现在政府的奖励都是针对公司,他认为,政府还可以介入到生产的前端,比如创意部分,奖励鼓励原创的个人。

微动漫

观点

搞动画,不能老想赚钱不做贡献

@萤火虫太郎

政府补贴、市场环境、教育接轨、人才引进、版权保护、渠道建设,这些问题都需要“十年磨一剑”,而现在,剑没磨好——歪嘴和尚搞砸了补贴,行业骗子破坏了投资环境,偏见专家使校企接轨成了做秀、人才引进变成庸才聚集、版权保护光着屁股坐花轿、渠道建设成了地摊货批发。

我要问,这些是谁搞砸的?有一帮人,总爱在公众场合大谈动画业困局和弊病,似乎这问题与自己无关。窃以为,那些“端起碗来吃饭、放下碗便骂娘”的同行,可以自省一下了:您老想从动画里面赚钱,您给这行业做了啥贡献?这好比一个人没存钱就打算取钱,不还钱骂街。结果,惹得不明真相的人更加不敢沾动画行业。

数据

《来自虞美人之坡》将办美术展

@国家动漫产业园

动画电影《来自虞美人之坡》根据日本漫画家高桥千鹤和佐藤哲郎的漫画作品改编,导演是动画大师宫崎骏的儿子宫崎吾朗,片长91分钟,共包括11147个剪辑镜头,使用了69758张原画。2011年7月,该片在日本上映创下44.6亿日元总票房,是日本2011年度本土影片票房冠军。

今年6月20日至27日,吉卜力工作室将在横滨举办《来自虞美人之坡》美术展,展品大多是精致的复制原画,包括宫崎骏在企划初期绘制的概念图,导演宫崎吾朗和角色设计师近藤胜也所画的素描,以及美术总监及动画师制作的美术背景等,总数在100张以上。

见闻

我们都在助威

@本杰明

这几天去助威西班牙巴塞罗那国际漫画节中国主题馆,还挺累的,最大的开心事是瓜尼多兄弟突然跑来找我。之前在巴黎想去看望他,一直找不到,以为这次见不到他了。原来他是西班牙人,也回西班牙助威了。瓜尼多说5月9日我们的巴黎本色画展,他也会去看,前辈给力,开开心心。

本届巴塞罗那国际漫画节的最佳外国漫画奖授予了已故的莫比乌斯的最后一本漫画,这个奖是由全体西班牙专业人士也就是漫画家们投票选出的。莫比乌斯的太太上台领奖时因为感受到西班牙同行们对莫比乌斯的感情而哭了。我们小学校的图书馆里也有这本漫画呢。

国外漫画节上的“不适应”和“不真实”

@陈维东

巴塞罗那国际漫画节上中国馆的搭建效果非常令人满意,西班牙的搭建公司完全把我们的设计效果呈现出来了,活儿干得非常细致严谨,边边角角一点也没有偷工减料,令人感叹之余居然有了不适应之感,这么实在的合作伙伴啊!

在中国原创漫画推介会结束后一天,神界的全彩色漫画作品《西游记》正式签订了西班牙语版本的出版授权合同。真金白银的商业授权合同如此快速地签订,给人一种极不真实的感觉。

(程丽仙整理自新浪、腾讯微博)