

<<外国优秀动画电影100部>>

图书基本信息

书名：<<外国优秀动画电影100部>>

13位ISBN编号：9787802215160

10位ISBN编号：7802215161

出版时间：2008-1

出版时间：中国时代经济

作者：赵冬

页数：271

字数：320000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<外国优秀动画电影100部>>

前言

魔幻演绎浪漫童话——世界动画电影展颜世界上无论白皮肤、黑皮肤、黄皮肤；不论黑眼睛、蓝眼睛的人们，心中都会拥有一块圣洁而浪漫的梦幻之洲。

每个人都有各自不同的幻想与童话世界，并把这份美妙的情缘积攒起来，永远地跟随自己。

动画电影的出现，不仅赋予了孩子们丰富的想象力和追寻梦幻的渴望，同时也极大地丰富了成年人的欣赏视角与娱乐心理。

动画的发展历史十分悠久，自从人类进入文明社会以来，通过各种形式图像的记录，已经显示出人类潜意识里表现物体动作和时间过程的欲望。

动画起源于17世纪法国一个耶稣会教士的“魔术幻灯”，18世纪风行法国，到了19世纪传遍欧美大地，这种“活动画景”有如中国的皮影戏，其丰富的趣味深受人们欢迎。

后来，电影的诞生为动画艺术打开了一个极其广阔和全新的世界。

1906年，美国维太格拉天影片公司一位叫勃拉克顿的摄影师开始用“逐格摄影”法拍摄动画电影，这是以后长期以来制作动画电影的最基本方法。

他拍摄了《一张滑稽面孔的幽默姿态》、《闹鬼的旅馆》和《奇妙的自来水笔》等等，它是世界上最早的几部动画电影。

1909年，纽约漫画家温索·麦琪制作了《恐龙格蒂》，这是第一部作为影院正式节目中的一个组成部分的动画电影。

1918年他又制作了第一部具有故事片长度的卡通电影《露茜坦尼亚的沉没》，成为美国电影史上第一位重要的电影艺术家。

第一次世界大战后，动画卡通片逐渐成为银幕上一种被人们普遍接受的艺术的娱乐形式。

上世纪20年代，动画片已经成为影院节日中的一个正式组成部分。

1928年，随着有声电影的问世，动画片便进入了一个空前繁荣的发展阶段。

有一个名字值得全世界热爱动画电影的人们永远珍藏，他就是开创了电影动画片新世纪的美国好莱坞著名动画电影艺术家、企业家——沃尔特·迪斯尼。

年轻时代的迪斯尼与后来成为他终生合作者的亚伯·艾沃克斯加入了堪萨斯电影广告公司。

后来，他们开始拍摄一套名叫《爱丽丝漫游奇境》的系列动画片，一共拍了三百多部。

1927年，他们的动画片名扬世界。

后来，他又拍摄出了《汽船威利》、《交响曲》、《花与树》(1932)、《三只小猪》(1933)。

1938年，他们拍出了长动画片《白雪公主》，震动了整个世界，同时，在迪斯尼的动物电影世界里又产生了米老鼠、米妮、唐老鸭、古菲狗、普拉开图等一系列脍炙人口的动物形象，迪斯尼公司从此也走上了繁荣之路。

到了40年代，迪斯尼公司拍摄了《木偶奇遇记》、《飞机雷站》和《幻想曲》，为迪斯尼公司赢得了两座奥斯卡特别金像奖。

《幻想曲》还成为与迪斯尼动物系列相媲美的另一座动画艺术的高峰。

1941年，迪斯尼手下的一群动画师罢工，并最终脱离了公司，两年后，这些人建立了美国联合制片公司。

他们努力摆脱迪斯尼风格的影响，创造一种更加自由、简练的动画风格。

联合影片公司50年代主导了美国动画电影，他们的绘画风格对战后西欧和部分东欧国家的动画电影产生了极大的影响。

50年代的好莱坞动画片逐渐走向衰败，原因是制作成本高昂，许多大公司的动画部门纷纷解散。

此时，另一个新兴媒体——电视的出现，缓解了动画制作的困境，电视卡通成了新的制片形态。

这期间出品的《猫和老鼠》，得到了广大观众的认可，非常受欢迎。

60年代也是美国动画的黑暗时期，因此表现形式也被定型为“周末早晨电视秀”和“儿童观赏的节日”。

随着制作成本的提高，数量越来越少，质地越来越省。

电视台逐渐以影片填补空档。

<<外国优秀动画电影100部>>

这个时期动画大师迪斯尼于1966年辞世，也预示着一个时代的结束。

随着动画技术的发展，这种电影形式已经开始被越来越广泛地应用于广告、各种信息的发布和教育领域，美国的动画片实际上正在进入一个新的题材和技术上的扩张时期。

上世纪70年代西方独立动画制作运动的开展，动画片开始成为银屏上一种重要的节目源。

从70年代到80年代，美国ABC、CBS、NBC三大电视网和一些地方电视台一直把动画电影作为固定节目播出，再加上后来迪斯尼自己建立的电视台，动画电影已经成了新一代美国孩子的精神食粮。

如今已名扬世界的好莱坞顶尖导演斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯等都是看着电视里的迪斯尼动画片长大的。

迪斯尼公司每年都坚持在影院中推出几部动画片，其中包括每年一部在年底上映的动画电影。

70年代中期，美国电影重新走上了大制作梦幻电影的道路，为下一个十年动画电影的发展奠定了基础。

80年代到90年代高科技的发展使动画电影达到了另一个高度。

《美女与野兽》的票房收入达到了创纪录的1.2亿美元，还破天荒地获得了奥斯卡最佳故事片提名，该片的成功标志着动画电影以及迪斯尼这个昔日的动画电影王国已经重新崛起。

从此以后，迪斯尼公司生产的动画片几乎年年都成了好莱坞电影市场上热点。

《阿拉丁》(1992)、《风中奇缘》(1993)、《狮子王》(1994)、《花木兰》(1998)、《玩具总动员》(1995)等在当年的票房收入上都是屡创奇迹。

迪斯尼的成功不久又引来一批追随者，20世纪福克斯公司、华纳兄弟公司等也加入到了动画电影的角逐之中。

而真正能够成为迪斯尼对手的却是由斯皮尔伯格等人创建的“梦工厂”。

1998年梦工厂出品了《蚂蚁》，2000年又接连推出具有史诗般规模的三维动画片《小鸡快跑》，2001年还推出了全三维动画电影《怪物史莱克》。

美国影坛上动画电影近几年出现了空前的繁荣发展阶段。

迪斯尼2000年推出的《恐龙》投资高达3亿美元，成为有史以来投资最高的电影。

华纳公司出品的《皮卡丘》上映第一天就创出了1000万美元的票房奇迹。

2003年迪斯尼公司出品的《海底总动员》又创出了新的票房记录，高达3亿3千9百多万美元。

同时，还荣获了2003年度的奥斯卡金奖。

迪斯尼公司还推出佳作《星际宝贝》、《星空夺宝》、《超人特攻队》、《熊的传说》、《牧场是我家》，梦工厂则出品了佳作《辛巴达七海历险》、《史莱克》等。

俄国的动画电影开始于20世纪20年代中期，最早拍摄动画片的是伊凡·伊凡诺夫，他的创作经历几乎可以概括前苏联动画片的历史。

1925年，他完成了《中国烽火》之后，就保持了每年一部的创作势头并一直保持到90年代。

俄国的动画家很快就发现了他们国家丰富的文化遗产，包括寓言、神话和传统木偶剧，都是非常宝贵的创作素材，特别是以此为儿童娱乐。

早期较为出色的动画片有伊凡的《非洲人赛恩卡》(1928)、《沙皇杜恩达依的故事》(1934)；列夫·阿塔马诺夫和苏捷耶夫的《一条横街》(1931)、《公狗和猫咪》(1938)；维·列瓦恩道夫斯基的《一头浅黄色小牛的故事》(1927)、《咚咚和他的朋友金龟子》(1932)；布隆恩别尔格姐妹《萨莫耶德人的小男孩》等。

由于现众对动画片的需求量越来越大，1936年，专门建立了动画片制片厂。

1947年，伊凡拍摄了《三个火枪手》之后，又将叶尔绍夫的诗作《神马》改编成了动画片，这是前苏联第一部大型动画片，取得了相当大的成功，曾在许多国家上映。

比利时一家报纸评论说：“从诗意和美学享受的角落来说，俄罗斯的《神马》胜过美国的动画片。”

列夫·阿塔马诺夫于40年代进入动画片厂，此后他不断拍出了许多优秀作品，有《神奇的地毯》(1948)、《牧女和扫烟囱的人》(1965)、《骑自行车的人》(1968)、《轮船上的芭蕾舞女演员》(1969)、《小矮马来回兜着圈子跑》(1974)、《一只名叫曼夫的小猫》(1977)等。

60年代，伊凡诺夫在制片厂领导一个三维动画研制工作室，并开始制作木偶片。

《左撇子》(1964)、《一年四季》(1969)、《凯尔日恩涅茨河畔的搏斗》(1971)、《神奇的湖》(1979)、

<<外国优秀动画电影100部>>

《苏丹王的故事》(1983)等优秀的动画片不仅在手法上各有创新，还荣获了第一届国际动画片电影节大奖。

柯焦诺契金是60年代一位令人瞩目的导演，他拍摄的动画片有《地界》(1966)、《怪鸟》(1968)、《嗨，兔子，你等着瞧！》(1969)等，引起了轰动效应，并在一百多个国家上映。

70年代后，前苏联动画片人才辈出，拍出了许多优秀动画作品。

如：阿纳托利·别特洛夫的多集系列片《欢乐的旋转木马》；纳扎洛夫的《小河马》(1990)、《公主和食人野人》(1977)；《狩猎》(1979)、《从前有一条狗》(1982)、《一只蚂蚁的游记》(1983)；尤里·诺尔什坦的《童话故事汇编》(1979)等。

60年代至80年代是前苏联动画片的全盛时期，动画片厂年产35部动画和木偶片，有一百多部动画片在各国国际电影节上得奖。

在苏联时期，各加盟共和国也涌现了不少不同民族的艺术家。

最有成就的是爱沙尼亚导演列·拉阿马特，他的作品有《小别艾焦尔的梦》(1957)、《飞行》(1973)、《巨人赛尔》(1980)；还有乌克兰导演叶·西沃康恩，作品有《观念》、《厄运》、《精于计算的国家》、《人和语言》、《一封没写完的信》、《懒惰》等。

还有立陶宛的两位年轻导演约·瓦拉德克雅维丘捷和兹·什捷依尼斯；亚美尼亚的洛·萨阿克雅恩茨；格鲁吉亚的代·塔卡伊什维利等。

苏联解体后，艺术家们分散到了各个独联大体国家，并继续从事动画片的拍摄工作。

如列·拉阿马特来到了爱沙尼亚，组建了一家动画片公司，并拍摄了13集的《危险的航班》(1993)、《秃山之夜》(1996)、《夏莉娜导演》和《外星来客的使命》(1997)。

1995年在庆祝电影诞生100周年之际，俄罗斯多部动画片在国际电影节上获奖，如《塞尔维亚理发师》等，如今，俄罗斯的动画片正在困境中寻找出路。

日本动画电影从20世纪40年代开始起步，直到今天已形成了一个庞大的产业，风靡亚洲乃至全世界，画出了一道炫目的当代艺术风景线。

二次大战后，日本动画如火如荼地展开：从手冢治虫的漫画发展出来的日本风味的卡通动画，再到宫崎骏的崛起，日本动画从个人独立制作路线到动画工业的建立，不仅在本国市场深受欢迎，在全世界都形成了一股旋风。

日本著名的动画影片有《铁臂阿童木》(1963)、《聪明的一休》(1975)、《花仙子》、《机器猫》(1973)、《城市猎人》(1987)、《圣斗士星矢》(1985)、《美少女战士》(1992)、《蜡笔小新》(1992)、《银河英雄传说》(1988)、《灌篮高手》(1993)、《名侦探柯南》(1996)、《千与千寻》(2001)、《风之谷》(1984)等。

今天的日本动画已经进入到动漫时代，从人物到故事，画家的妙笔将为你营造最完美的视觉享受。当然，最酷的动画不一定是那些画得最漂亮的，在成长的世界里，有时候故事的力量与其叙述的张力都会诱惑你为之疯狂。

手冢治虫、宫崎骏和大友克洋这三位大师带领着日本动画电影腾飞，并不断推动动漫产业在经济上高速发展，使日本动画的整体形象有了根本的改观。

日本漫画和动画进入我国以来迅速在青少年中风靡起来，对他们产生了太大太大的影响。

中国动画电影开始于20世纪20年代，当时美国动画电影的传入极大地影响了中国美术工作者，其中最著名的是上海的万氏四兄弟，他们是中国动画电影的拓荒者，他们从中国的走马灯、皮影戏和美国卡通中得到启发，自己动手开始了研究与探索。

1925年，万氏兄弟与长城画片公司合作拍摄了我国第一部动画片《大闹画室》。

从此，他们便在动画领域里大显身手，十几年里共拍摄《纸人捣乱记》、《骆驼献舞》等十几部动画片。

1941年拍摄出第一部大型动画电影《铁扇公主》，轰动了全国并风靡东亚及东南亚，成为世界上继《白雪公主》、《木偶奇遇记》、《小人国》之后的第四部大型动画影片。

1948年在东北兴建立了东北电影制片厂，生产出新中国第一部动画片《瓮中捉鳖》。

<<外国优秀动画电影100部>>

新中国建立后，一批有为的艺术家陆续加入到动画电影的队伍，他们有特伟、金近、靳夕、万氏兄弟、钱家骏、虞哲光、章超群、尤磊、詹同、王树枕等。

中国的动画美术电影是中国影片在国际上获奖最多的一个片种，无论从形式到内容，都极富民族的风格和特色。

这些有着悠久历史传统的中国艺术受到世界各国观众的喜爱。

中国有古老的文化，其中包括极为丰富的民间传说和神话故事，这些内容是最适合动画电影来表现的。

建国以来。

中国有27部美术片在国际上获奖40多次。

国际上认为中国美术片已经形成了“中国动画学派”。

动画片《大闹天宫》曾在44个国家和地区发行放映，获得了极大的成功。

新中国动画电影主要出自上海美术电影制片厂，较著名的有《大闹天宫》(1964)、《骄傲的将军》(1956)、《哪咤闹海》(1979)、《小蝌蚪找妈妈》(1960)、《小猫钓鱼》(1950)、《金色的海螺》(1963)、《半夜鸡叫》(1964)、《草原英雄小姐妹》(1965)、《小号手》(1973)、《好猫咪咪》(1979)、《宝莲灯》(1999)、《梁山伯与祝英台》(2004)等。

中国的动画电影在20世纪五六十年代达到了一个艺术的高峰，出现了大量的优秀作品。

但“文革”期间，受到极左思潮的严重干扰，使动画事业从高峰跌落到了低谷，元气大伤。

改革开放后，中国的动画界多次试图重新崛起，再创辉煌，怎奈势单力孤，虽历经多次努力，终未如愿，始终在一条缓慢爬升的线条上波动。

原因首先是中国当代的动画工作者在艺术水平和专业素质上都未达到一流的水准，其敬业精神及人生追求距老一代动画艺术家们更是相距甚远。

其次，中国当代的孩子的受日本漫画及动漫电影的冲击和影响太大，而使中国的动画电影失去了群体的接纳对象，更无从谈起喝采群体及票房。

加拿大国家电影局的动画部门1942年成立，在具有创意的动画家诺曼·麦克拉伦的主持下展开。到了60年代末，电影局已成为跨国性自由创作动画的前锋。

70年代到80年代，加拿大的动画成绩傲人，获得了七次奥斯卡奖，包括1977年的《沙堡》、1978年的《奇异的旅程》、1979年的《每个小孩》都是最常受邀参展的影片。

欧洲动画家的情况和美国大相径庭，除了偶尔零星的活动外，很少能像美国发展成动画工业的模式。

美国输入到欧洲的卡通动画片，使本地的动画片相形失色。

20年代一战后的欧洲，各种思潮云涌，电影创作者关心的是如何重视电影形式，尝试引进新的美学观念，更甚于技术的开发。

欧洲动画电影由于写实主义与印象主义分离，对视觉艺术造成了很大影响。

动画片最早诞生于法国，巴黎的光学专家兼画家雷诺于19世纪末期绘制了《喂小鸡》、《游泳女郎》、《猴子音乐》等20多个动画小节目，这是世界上最早的原始动画片。

1988年10月，他绘制的《一杯可口的啤酒》成为在电影发明之前世界上第一部动画片。

瑞典的动画家维克多·博格于1915年拍摄了一部9分钟的动画片，是关于酒精作用的故事，评价和票房都很好，但这份热潮没持续几年，就完全冷却了。

芬兰的画家瑟维吉、瑞典的伊葛林、德国的费辛杰、瑞希特、鲁特曼等，都运用动画追求艺术形式，使欧洲的动画运动越来越向前卫发展。

二战时期，动画在英国迈开了大步，新动画公司被情报部征召，拍摄了一系列支援战争的卡通短片。

这家小机构在战时拍摄了70多部卡通片，后来这种形式被电影工业采用，因此动画的内涵和诉求也得以扩大并达到了新的目的。

动画媒介进而被运用在公众关系、企业广告和教育方面，而不仅限于趣味动感十足的故事了。

千姿百态的夸张造型和线条是动画影片的突出特征，对绘画式动画片的偏爱使荷兰当代动画大师对具有灿烂历史的荷兰绘画艺术的弘扬。

<<外国优秀动画电影100部>>

在西欧的其他国家，后来也发展出一种新样式的动画设计风格。

东欧国家的动画电影最发达的要数捷克斯洛伐克、南斯拉夫和波兰。

捷克的动画电影制片在50年代开始就很有作为，拍摄了一大批优秀的动画片，我的熟悉的《鼯鼠的故事》给我们有眼前一亮的感觉，那憨态十足又聪灵可爱的小鼯鼠很快就征服了观众，这部系列片应广大观众要求一直续拍到今天。

而南斯拉夫萨格勒布制片厂的一大群动画艺术家们的全力实验有限动画、发展有趣的故事，形成了萨派动画艺术对世界动画的发展和艺术化，发挥了深刻的影响。

与加拿大和日本相比，东南亚的动画电影业可谓“小字辈”。

第二次世界大战前鲜有动画片问世，大多数国家的第一部动画作品出现在20世纪最后25年间。

这一地区动画片产量极低，除海外加工片外，通常一个国家只有一两部故事长片、一些实验性作品、少量政府制作的宣传片和大量的广告片。

较优秀的有泰国的《萨德·萨库恩历险记》(1979)、马来西亚的《克鲁昂人》(1998)、菲律宾的《小猪的故事》、越南的《狐狸所应得的》(1960)、《小猫》(1996)等，虽然东南亚动画业依然问题重重，但在20世纪90年代已取得了巨大进步，与其他亚洲动画家的合资制作已经实现，地区性和全球性的市场已经打开了。

台湾的美术片自70年代后有所发展，1979年蔡明钦导演了动画长片《三国演义》。

韩国动画片是近几年才有所发展，导演尚百叶的《五岁庵》以优秀的画面、略带禅味的忧伤故事打动了观众。

相比之下，南美洲的动画电影事业相对比较薄弱，而非洲则更是一片动画影片的处女地，有待于这两块大陆有为的美术家们去辛勤耕耘。

如今世界动画电影早已不再是少年儿童的专例了，很多成功的动画片不仅孩子们喜欢，成年人也欢迎，可称之为老少皆宜。

另外，《外国优秀动画电影100部》中引用的图片，仅为介绍、评析相关影片之用，特此向原片制作公司、制作人表示感谢！

<<外国优秀动画电影100部>>

内容概要

《怪物公司》、《海底总动员》、《千与千寻》、《小鸡快跑》、《失落的帝国》、《黑神锅传奇》、《风谷少女》、《怪物史瑞克》……《外国优秀动画电影100部》等一百部外国经典动画影片，介绍了它们的编制工作人员、相关链接、故事梗概等内容。

<<外国优秀动画电影100部>>

书籍目录

怪物公司海底总动员怪物史莱克千与千寻失落的帝国黑神锅传奇冰河世纪辛巴达七海传奇玩具总动员
超人特攻队鼯鼠的故事风谷少女小鸭历险记圣诞颂聪明的一休幻想曲天空之城五岁庵恐龙马达加斯加
精灵马救难小英雄詹姆斯与巨桃龙猫我的美丽女孩劳拉的星星酷狗宝贝米老鼠与唐老鸭星空夺宝鲨鱼
黑帮变身国王天鹅公主熊的传说星际宝贝牧场是我家暑假保卫战南方公园狐狸与猎狗芭比与胡桃夹子
的梦幻之旅白雪公主小美人鱼渔夫与金鱼的故事天鹅湖骑鹅旅行记金发公主扎娜和米利爱丽丝梦游仙
境猫和老鼠木偶奇遇记.....后记 魔幻演绎浪漫童话——世界动画电影展颜

<<外国优秀动画电影100部>>

章节摘录

001 怪物公司 又名：怪兽电力公司 美国迪斯尼公司2001年出品 编剧：安德鲁·斯坦顿
导演：彼得·道格特、戴维·西佛曼 人物：詹姆斯·苏利文、阿布·荷特路·蓝道 配音：
约翰·古德曼、比利·克里斯比、詹姆斯·科伯恩，珍妮弗·蒂莉、弗兰克·奥兹、邦尼·亨特
类型：动画片 当影片开始时的片名、制片公司以及版权等等字幕随着电脑特技的小把戏掠过眼前
时，没人能想在剧终后，那个庞大的蓝毛妖怪会带着浓厚的温情占据你大脑里的所有空间。

《怪物公司》创造了一个和人类世界共存的魔怪世界。
这个世界的居民按照人类的审美眼光来看丑陋无比，但生活及社会丝毫不比人类简单。
他们有着非常现代的城市及工厂；有着和人类相似的人际关系及情感；甚至也有着和人类一样的繁文
缛节和丑恶阴谋。

比人类先进的是，他们用不着使用枪炮炸弹去掠夺能源。
他们的能源很简单——孩子们声音的分贝。

《怪物公司》其实就是一个能源工厂。
巨大的棚架厂房内有着最现代的流水线。
成千上万，源源不断的壁橱门，一个接一个地降到地面上，形形色色的妖怪，一个接一个地推门进去
，床上的孩子吓得高声尖叫，屋外的分贝能灌装机繁忙地工作着，分贝罐一车接着一车地运出工厂。

《怪物公司》拍得不错，前景背景同时下功夫。
除了主干情节、主要角色外，小幽默俯拾皆是。
《怪物公司》吸引人之处不仅在于它精美的画面，幽默的情节，最重要的是它不只是孩子们的电影，
还很好地唤起了大人们心里的儿童心理，观众面很广，是一部不错的影片。 本片是皮克斯制作公
司（Pixar）继《玩具总动员2》和《虫虫特工队》之后推出的、第三部全电脑动画片，片中所有的画
面都是由CG制作，在没有任何现实依据的基础上完全凭借其想象构架描绘了一个奇妙的怪物世界。

很少碰到让人这么开心的电影，周末全家人一起去看《怪物公司》应该是个不错的选择——孩子
们如果还能从此改掉夜里怕黑的习惯，那就更是意外之喜了。

<<外国优秀动画电影100部>>

编辑推荐

对于那些在过去曾经辉煌并且将永远把快乐沉淀在人们心底的作品，相信每一个人都会不会将其忘记。

下面，让我们一起来看一看近一百年来国外最为优秀的100部动画作品，其中有很多曾给我们带来无穷的想象与前进的动力。

<<外国优秀动画电影100部>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>