

百年中国动画的上海记忆

朱少伟

两位“拓荒者”

1892年10月28日，法国人埃米尔·雷诺在胶片上绘图，放到回转圆滚里，再借助派西诺镜，以反射镜及灯光投射出来，并搭配音乐在巴黎的博物馆展出，这是历史上第一部动画片公开放映。

20世纪20年代前期，中国动画出现了“拓荒者”。上海英美烟公司为了借助电影推销香烟，在1920年建立影片部（1923年附设滑稽影片画部）。供职于此的杨左甸，原名锡治，江苏吴江（今属苏州）人，13岁来沪就读于上海工业专门学校（1921年夏更名交通大学上海学校），1918年毕业后执教于东吴大学，曾参与发起创办苏州美术画学会；从1923年开始，他为该公司制作了多部动画片。

1923年7月3日的《申报》敏锐地观察到动画这全新的艺术形式，刊登出《英美烟公司影片部之内容》一文：“（上海英美烟公司）附设滑稽影片画部，主其事者杨左甸君，专绘长片滑稽画，兼各种美术字画等。滑稽片多种，已在各戏院映映，如《大闹天宫》《武松打虎》等。”

1923年8月13日的《申报》刊登了《英美烟公司影片部之近况》一文：“该部并有滑稽影片一部，由美术家杨左甸主其事。最近卡尔登（按：卡尔登大戏院）及维多利亚（按：维多利亚影戏院）所用之《暂停》滑稽片，即系杨君所作。”

第二年的1月28日，《申报》又登出了《杨左甸新制滑稽片》一文说：“名画家杨左甸君，年来为英美烟公司绘制活动滑稽片，历在各埠映演，备受观众欢迎。能于幕上绘成种种人物，使之自动，一如真人。近又新制影片一出，名《过年》，内容颇新颖可味。闻已印就十余卷，分运各地放映，为新年之点缀品。”

从《申报》以上的报道中可以看出，杨左甸负责摄制的第一批动画片不仅在上海戏院亮相，还在全国各

2023年是中国动画发轫百年，它最初称为“活动滑稽画片”“活动钢笔画片”“图画影片”等，《申报·本埠增刊》曾首先进行跟踪报道。

从吸引眼球的新奇之物，到创造巨大利润的新兴产业，回眸中国动画在上海的百年发展历程，能让我们对中国动画产业的发展有更深刻的认识。

《哪吒闹海》电影海报

《大闹天宫》电影海报

上海美影厂的诸多“第一”

中华人民共和国成立后，根据原国家文化部副部长夏衍和原国家文化部电影局局长袁牧之关于“鉴于美术片的发展前景，在上海办厂较为合适”的指示，特伟带领东北电影制片厂（长春电影制片厂前身）美术片组21人，在1950年春抵沪（相关设备同时搬迁），建立上海电影制片厂美术片组。特伟于1937年夏随抗日漫画宣传队离沪（后成为该队领导人之一），10多年后重返申城，作为上影厂美术片组组长，想来他当时的心情一定是踌躇满志的。

仅数年，上海电影制片厂美术片组就推出11部动画片。1955年摄制了中国第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》（一凡编剧，钱家骏、李克弱导演），翌年夺得意大利威尼斯国际儿童电影节奖项；1956年摄制了彩色动画片《骄傲的将军》（华君武编剧，特伟导演），该片运用漫画化的大胆夸张和幽默喜剧笔法，比较多地吸取了京剧人物的脸谱、动作、服饰和色彩加以设计，具有强烈的民族特色。

1957年4月1日，上海美术电影制片厂成立，专门摄制动画片、木偶片、剪纸片（后又首创水墨动画片、折纸片）；此刻，作为中国唯一的美术影片专业制片厂首任厂长，特伟深感责任重大，必须努力加强专业队伍建设，既要充分凝聚老艺术家的力量，也要积极发挥年轻人才的作用。从建厂至1966年，上海美影厂共摄制40部动画片，屡次在海内外获奖。

其中，由李克弱和万籁鸣编剧、万籁鸣导演的中国第一部彩色动画长片《大闹天宫》（上集于1961年12月摄制完成，下集于1964年9月摄制完成），片长两小时，气势磅礴，绚丽多彩，情节神奇，人物众多，并吸收京剧音乐、打击乐等民族音乐组成配乐，这部动画巨片成为中国美术电影在艺术上、技术上达到高水平的代表作；上映后，不仅国内好评如潮，还轰动欧美，美国媒体称它是“电影发行商最感兴趣的影片”，法国报纸称它是“动画片真正的杰作”，英国伦敦电影节称它是“最轰动、最活泼的一部影片”，到1984年《大闹天宫》已在44个国家和地区发行。

1960年，上海美影厂建立水墨动画试验小组，翌年7月推出中国第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》，引起海内外影坛瞩目，在瑞士洛迦诺和法国安纳西、戛纳、巴黎及南斯拉夫萨格勒布等国际电影节接连获奖。后来，上海美影厂又摄制了《牧笛》《鹿铃》《山水情》3部水墨动画故事片。水墨动画片的诞生，成为世界动画史上一个新的里程碑。

“文革”期间，上海美影厂生产停滞。在1978年至1990年，上海动画艺术复兴，共摄制了175部动画片（包括美影厂121部、上海电视台48部、上海科学教育电影制片厂6部）。在这些作品中，1979年上海美影厂出品的《哪吒闹海》，是中国第一部大型彩色宽银幕动画片，揭开上海美术电影动画片的新篇章；1980年上海美影厂出品的《三个和尚》，是当年代表中国动画片水平的精品之一，内涵丰富，寓意深邃，巧妙融汇浓郁的民族风格；1985年上海美影厂出品的《金猴降妖》，采用抽象的图案、虚幻的形象，配以现代色彩的音响，构成前所未有的奇妙的银幕视听效果，使动画片创作升华为一个崭新的境界。

值得一提的是，在这期间还涌现了系列动画片27部，如1984年上海美影厂摄制完成的《三毛流浪记》，1987年上海美影厂摄制完成的《邈邈大王奇遇记》和《黑猫警长》，1990年至1994年美影厂摄制完成的《魔方大厦》等。在1995年至1996年，上海美影厂、上海教育电视台、上海华侨交流公司又联合摄制《自古英雄出少年》，长达百集，该片以历史唯物主义和革命浪漫主义相结合的创作手法，讲述孔子、屈原、小萝卜头、达·芬奇等100位古今中外著名少年的感人事迹，颂扬爱国主义精神和崇高思想品质，受到社会各界的称赞。

2000年上海美影厂已投产和新创作的动画片题材非常丰富，如根据同名古代神话改编的作品，有片长84分钟的《宝莲灯》；现代生活片，有52集的《我为歌狂》，是中国第一部校园音乐题材的动画片；反映家庭关系的有26集《钟点父子》；为球迷量身定制的有《超级球迷》等，令人耳目一新。

2006年后，上海美影厂不断推出影院动画片，如片长83分钟的《勇士》，属写实的题材，能从画面细节感受中国独有的装饰文化，并有近1/3的镜头为二维手绘和三集系列动画片浓缩而成，让七彩葫芦娃在“出生”22载时换上“新装”，从电视荧屏走上了大银幕。

近年，上海美影厂又让经典IP衍生出新故事，如《黑猫警长之翡翠之星》《阿凡提之奇缘历险》《大耳朵图图之美食狂想曲》《大耳朵图图之霸王龙在行动》《天书奇谭4K纪念版》《我们的冬奥》等，产生了很好的反响。

2022年2月，北京冬奥组委特许动画电影在沪首映时，上海美影厂现任厂长速达表示：该片是30多个经典动画角色的联手和1300多位中国动画人的集体智慧、通力合作，这是国内3D动画、2D动画、定格木偶动画制作的一次集体展示。为了向动画百年致敬，上海美影厂还将推出10位导演共同创作的动画短片集《中国奇谭》。

上海美影厂曾是中国乃至亚洲的“动漫之光”，这里摄制的动画片曾名扬世界；目前，它虽面临激烈的市场竞争和严峻挑战，但仍具备很强的优势。未来，在这里将建成“618国际动画艺术社区”，以博览、互动及体验的形式展现美影厂的历代经典IP形象。

审视中国动画之滥觞和崛起，杨左甸、黄文农和万氏兄弟等无疑有着开拓之功，而上海美影厂的卓越贡献更是不可磨灭。

（作者系第十二届上海市政协文史委委员）

万氏兄弟的“尝试”

万氏兄弟

中国动画的先驱是万氏兄弟——万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰，他们是江苏南京人，自幼受到民间艺术的熏陶，酷爱美术。万籁鸣于1919年供职于上海商务印书馆活动影戏部，为上海晨光美术会主要成员，并兼任《良友》画报编辑；此后，万古蟾、万超尘、万涤寰也陆续到这里工作。

万氏兄弟结合工作刻苦钻研电影技术。万籁鸣在《我与孙悟空》一文中回忆：“几个在商务印书馆影戏部工作的弟弟在工作中了解到，电影是一格一格地连续拍摄起来的，通过影片的不断放映，利用人们视觉上的特点，影片中的人物才动起来。通过对摄影机、放映机械和性能的理解，我们受到很大的启发。”

在租用的上海天通庵路三丰里一个亭子间内，万氏兄弟常利用业余时间，用一部旧照相机改成的摄影机、几只普通灯泡和几支画笔来试验动画片制作，经反复琢磨，初步掌握了动画片的人物造型、动作设计、拍摄等技术。1925年下半年，他们运用原始技法和逐格拍摄原理，创作上海商务印书馆产品动画广告短片，片长仅一分钟，片名

为《舒振东华文打字机》。

万古蟾在《我的自述》一文中回忆：“画在白纸上打字机动画广告片”“是一九二五年的事”“它是画面在我们手中活动起来的首次尝试，也启发了我们去思索过去从未想到的难题”。尽管《舒振东华文打字机》在技术上显得稚嫩，但这是一次有意义的尝试，为他们以后摄制动画片积累了第一手的经验。

1926年，上海长城画片公司导演（也是该公司创办人之一）梅雪倩出面联系，邀请万氏兄弟编导、绘制动画片。不久，他们的第一部真正意义上的动画片《大闹画室》（片长12分钟）问世，它让真人与动画结合，有不少追逐打闹的场景，剧情为一位画家在绘图时，画板上穿着民族服装的淘气而滑稽的小人儿跳了出来，给画家增添许多麻烦，最终画家将其赶回画中。

第二年5月，该片上映。《申报》9月30日刊登消息《长城公司〈大闹画室〉在美开映》：“此片由梅雪倩、万古蟾两君合作而成。梅君昔在美国时专学此种活动画片于纽约百代公司”“《大闹画室》片中之一切技巧，皆由梅君精心策划，并由其导演一切。万君为国内名画家，此片

▲1924年7月30日，《申报》登载的关于杨左甸的消息。

▲黄文农

地上映，堪称“中国动画第一人”。

值得一提的是，杨左甸是著名社会学家费孝通的舅舅，《费孝通自述家族往事》有这样的回忆：“杨左甸舅舅也留学美国（按：1924年8月离沪），后来在好莱坞画动画片，参与有名的动画片《白雪公主与七个小矮人》的创作。”

研究早期的动画片，还绕不开黄文农这位上海松江人。据《松江县志》记载：黄文农“16岁，进上海中华书局，当石印描样学徒。喜爱美术，用心学习，画技渐精”。1924年6月4日的《申报》刊登的《钢笔画影片将制成》一文说：“书画家黄君文农，近受中华影片公司之聘。制活动钢笔画影片三本，长约千尺，情节甚滑稽，名《狗请客》，中秋后即可开映。”

1924年6月24日的《申报》刊登《中国画片公司成立》一文，说：“李允臣、黄文农、沈延哲君等，近组织一中国画片公司，用钢笔画成后，然后摄造活动影片。其第一片，定名‘西游记’。”

1924年9月12日的《申报》又刊登《纪新片〈狗请客〉》一文，说：“月之十日，偕友往中华影片公司参观，先由杜君寿祺引导参观各部，继开映新片《狗请客》。该片为画家黄文农君所主绘，费时四月始告成，全片长千余尺，映演时间约半小时（按：30分钟）。情节殊甚发噱，动作异常敏捷。片中有真人物二，一为女郎，一为小贩，以真人与画片并摄，更觉有趣。说明书中之文字甚为奇异，含有滑稽意味。”

《申报》所保留的以上相关珍贵资料，对于厘清早期中国动画创作的脉络，具有重要价值。