

《动漫大师手冢治虫》

图书基本信息

书名：《动漫大师手冢治虫》

13位ISBN编号：9787532283880

10位ISBN编号：7532283887

出版时间：2013-9

出版社：上海人民美术出版社

作者：杨晓林

页数：264

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《动漫大师手冢治虫》

内容概要

本书是国内学者首部系统解读手冢治虫动漫的著作，详细讲述了手冢的生平及动漫创作历程，深度分析了作品的题材、主题、科技观、叙事、角色、视听语言、开拓性的贡献、国际影响、悲剧底蕴和武士道的两面性、对中国动漫的学习与影响等。本书对我国动漫学界研究和业界的创作颇具指导意义，是广大动漫从业者和爱好者的必读书。

《动漫大师手冢治虫》

作者简介

杨晓林，陕西宝鸡人，同济大学电影研究所执行所长，上海影视戏剧研究会副会长，挂职上海市杨浦区文化局副局长。同济大学艺术与传媒学院副教授、编剧、硕士生导师。北京电影学院北京影视艺术研究基地研究员，复旦大学博士后，上海作协会员，长影集团《电影文学》杂志“动漫研究”论坛主持人。主持完成教育部人文社科项目“好莱坞动画电影研究”、中国博士后科学基金项目“动画大师宫崎骏研究”等课题四项，作为骨干参与国家艺术科学课题“中国西部电影产业可持续发展研究”等三项。在《电影艺术》、《当代电影》、《北京电影学院学报》、《同济大学学报》、《学术论坛》《小说评论》等刊物发表论文80多篇。多篇被人大复印资料《影视艺术》全文转载。

编剧和担任剧本改编已播出和公映的影视剧有：45集大型历史电视剧《大秦直道》、电影《先驱者》（中国共产党建党90周年15部重点献礼片）、电影《生命诺言》。另有电影剧本《守护灵魂》等四部在运作中。

出版专著和教材14本。其中专著五本：《叛逆·困惑·回归：中国新生代电影比较研究》（获上海市学术出版基金）、《动画大师宫崎骏》（获中国高校影视学会“学会奖”著作类一等奖）、《从比较文学到比较电影与动画研究》、《好莱坞动画电影导论》、《动漫大师手冢治虫》；主编九本：《世界影院动画精品解读》、《影视鉴赏》、《世界动画电影名片分析》、《奥斯卡最佳动画短片分析》、《世界电视动画名片分析》、《当代热播电视剧读解》、《读电影：百年奥斯卡最佳电影品读》（上中下三卷本）。合著一本：《中国电影精品读解》。参与译著《后理论：重建电影研究》。

书籍目录

第一章 自古天才多磨难：“漫画之神”的前期创作

- 一、童年：看宝冢歌剧与迪斯尼·绰号“鬃毛头”·喜爱步行虫（1928—1940）
- 二、少年：被“解剖游戏”·做战时劳动员·看《桃太郎·海上神兵》（1941—1945）
- 三、青年：从《小马日记》出道到全日本动漫纳税额第一（1946—1960）

第二章 创造传奇，成为传说：“动画片之父”的中后期创作

- 一、撑起振兴日本动漫的大纛：“虫制作公司”的崛起与鼎盛（1961—1970）
- 二、挫而弥坚：“虫制作公司”的破产与手冢的巅峰期（1971—1980）
- 三、浮士德一样不止不息：尊荣加身的最后十年（1981—1989）
- 四、大师绝尘而去后：纪念馆·纪念活动·漫画的影视改编（1990—2011）
- 五、散金碎玉：创作年代不明的漫画作品介绍

第三章 题材多样：缔造当代日本动漫诸类型

- 一、《铁臂阿童木》：科幻（机器人）动漫的先驱
- 二、《怪医黑杰克》：开推理和医疗剧之先河
- 三、《三眼神童》：神怪演义类经典
- 四、《缎带骑士》：最早的少女漫画
- 五、《阿波罗之歌》、《MV》、《人间昆虫记》：成人类的灰暗之作
- 六、《海王子》、《小白角》：低幼类典范之作
- 七、《七色鸚鵡》：重新演绎戏剧和文学名著的范本
- 八、实验动画短片之十三张面孔：超然卓然显个性

第四章 主题宏大：生命·生态·人性

- 一、《三个阿道夫》、《街角物语》：尊重生命，反对战争
- 二、《火鸟》：生命究竟为何物
- 三、《森林传说》：人与自然的对立与共生
- 四、《鬼丸大将》、《未来人》、《鸟人大系》：人性之丑陋
- 五、《火之山》、《森林大帝》：人性的光辉

第五章 科技文明：福兮祸之所伏

- 一、“SF三部曲”：迷魅与狰狞·爱恋与恐惧
- 二、《怪医黑杰克》：用技术延长生命是好的吗？
- 三、《铁臂阿童木》、《大都会》：人与人造人如何相处
- 四、科技理性：应融合人文理性

第六章 叙事不拘：视角多变·结构杂糅·空间控制合理

- 一、叙述视角：恰当选用全知视点与限制性视点
- 二、叙述时间：灵活安排“时间选择”、“顺序安排”与“时间变形”
- 三、叙述空间：合理控制场景调度
- 四、《佛陀：美丽的红色沙漠》之结构：七种角色功能性组合

第七章 角色独特：个性化·人性化·离奇化

- 一、主角个性鲜明：正义英雄与善良救主
- 二、反派和配角：脸谱化与符号化
- 三、“成人三部曲”：情色人物惊世骇俗
- 四、角色设定之困惑：手冢谈《怪医黑杰克》

第八章 视听语言：纯美·考究

- 一、视觉语言：唯美夸张
- 二、听觉语言：魅力十足
- 三、镜头语言：富于绘画性和表现性
- 四、特效：锦上添花

第九章 奠定模式和法则：“动漫大神”开拓性的贡献

- 一、漫画语言电影化：《新宝岛》里程碑式的变革

《动漫大师手冢治虫》

二、“有限动画”：《铁臂阿童木》领日本电视动画雄霸天下

三、浦泽直树：对我而言，手冢是一位国王

第十章 学习与反哺：世界视野与国际影响

一、转益多师：实用主义价值观

二、迪士尼情缘：《小鹿斑比》与《森林大帝》·米老鼠与阿童木

三、美国的热播与改编：永远的“阿童木”

四、欧洲经典“日本化”：漫画改编之《大都会》

第十一章 是与非：悲剧底蕴和武士道的两面性

一、樱花之悲：入骨入髓的物哀情结与悲剧精神

二、舍生救赎·死亡·暴力癖：武士道的正反面

三、“廉价的悲观主义”：宫崎骏对手冢的批评

第十二章 孙悟空情结：对中国动漫的学习与影响

一、《铁扇公主》：开启动漫人生

二、《我的孙悟空》：日本幽默诙谐类漫画的开山之作

三、《孙悟空大冒险》：动画史上首部长篇逗趣卡通

四、《手冢治虫物语：我的孙悟空》：一代大师的自传

五、传播与启示：手冢动漫之于中国

附录

一、手冢治虫生平年表

二、漫画总集分类概览

三、影视动画概览

参考文献

结语

后记

《动漫大师手冢治虫》

精彩短评

- 1、挺全的，一些比较冷门的作品也都有
- 2、作者都没看作品直接写流水账的吧，浮士德的简介都不对，后面的不想看了
- 3、里面涵盖的作品算非常全了，建议所有手塚迷都去看一下。
- 4、好友送我的书
- 5、不错，条理挺清楚，资料也很详实
- 6、虽然很喜欢手塚治虫，但是这书也太。。。
- 7、杨晓林对于日本传奇动漫大师手塚治虫的传记，内容不但包含手塚治虫的创作生涯，还对其作品所蕴含的思想和精神进行了较透彻的分析，是一本国内研究手塚治虫方面的不可多得的好书。
- 8、书的整体框架很系统，也较全面的介绍了手塚治虫的作品以及经历。勾起很多童年的记忆，挺不错的。

1、手冢的作品，无论什么题材，始终都包含着对于一种浓浓的人文情怀，或者说，与手冢同时代的比如宫崎骏等漫画家，在作品中也都包含着这样一种对于人性的探讨，这是与美国漫画强调英雄主义情结是有着很大不同的。也是深深吸引读者，从而保持作品生命里的原因。

2、在手冢全部作品中，始终贯穿的唯一主线就是对于生命的尊重。他曾经说：人命不可替换，人生只有一次，死了就失去了所有。大自然充满了与人类相同的生民，他们彼此之间保持着密切的相互关系，使得地球得以生存，地球是我们我们唯一能够居住的唯一天体，积极传授孩子这些知识和教育现在非常需要。《动漫大师手冢治虫》，不是一本情节曲折的，引人入胜的书，但是作为一个漫画迷，如果你想全面的了解手冢大师的一生，这是一本不错的案头书，值得一读。

3、中日从来都是一衣带水的邻邦，从古至今，文化上互相影响，从来就是很平常的事情，从早期的日本遣唐使，到清末的日本的留学生（鲁迅叔叔就曾经喝了很长一段时间的味增汤），互相有来往，是非常频繁的。从各自文化在对方社会影响程度来说，中国文化可以说从日本诞生（我们谁都知道，日本人的老祖宗是徐福那个矧子）到日本现今社会的方方面面，从佛教，到文字，到茶道，到花道，甚至到浮世绘里的春宫图，这样的影响在人类社会来说，是绝无仅有的。但是日本文化对于中国的影响，就已经是实实在在深入在生活的每一方面了，不提那些满街跑的日本车，不提你家里的摆放的那些日本电器，也不提你钟爱的那些日本数码电器，更不要提满大街的日本料理；对于70，80后来说，你只要跟他们说起《花仙子》，《圣斗士星矢》，《足球小将》，《铁臂阿童木》，《柯南》从他们的目光里，你就知道，日本文化对于这两代人的影响，到底有多深了（能不要提苍老师么……）日本漫画随着日本战后经济的不断复苏和飞跃，在世界范围内传播，也早就了一批了让脑残粉们如雷贯耳的大师：其中以手冢治虫，宫崎骏，车田正美三个名字随着书籍和TV的传播，在国内粉丝中，树立了永远的丰碑；其中以手冢治虫的知名度最高，手冢的知名和传奇程度，不仅仅是建立在他塑造的那些典型人物身上，同样也是因为，他个人的生活北京，他个人的学习成长经历（要知道，丫是正儿八经的医学博士，学霸的干活）；更重要的在于，他创作的题材的多样性，他几乎缔造了你所知道的当代日本漫画的所有类型：科幻（阿童木是绕不过去的呀）；推理和医疗（怪医黑杰克），神怪演艺（三眼神童，哎哟我各种喜欢），甚至包括最早的少女漫画（对，你没看错，缎带骑士）；除了成人漫画，手冢也向青少年领域投射了很大的关注，也创作了很多适合低龄儿童可以观看的漫画。除了创作类型有够丰富，在创作主题上，手冢也很偏好比较宏大的主题，他比较喜欢的主题通常包含生命，生态和人性。他的漫画能够长久的流传，最重要的原因是因为那些作品中所包含的普世主题和价值观，虽然作品中的人物和场景是虚构的，但是透过这些主题，确实也反映了手冢对于当代社会的诸多问题的考虑和忧虑。透过浅显的人物对白和故事，手冢关注的是人性中的真、善、美，探讨的生命科技人性等现实社会中的迫切问题。在手冢全部作品中，始终贯穿的唯一主线就是对于生命的尊重。他曾经说：人命不可替换，人生只有一次，死了就失去了所有。大自然充满了与人类相同的生民，他们彼此之间保持着密切的相互关系，使得地球得以生存，地球是我们我们唯一能够居住的唯一天体，积极传授孩子这些知识和教育现在非常需要。这样的感悟与手冢自身的成长经历和日本所处的客观环境是密不可分的；手冢自小体弱多病，常常在学校里被欺负，他只能通过绘画，以及观察自然界中的那些生灵来派遣这些苦闷，再通过绘画，去反映出自己在和自然打交道过程中的内心体会；对于自然中弱者和强者关系的观察，这样的关系不仅仅是人类与自然生灵，也是人和人之间的关系，在生命启蒙阶段，也给了他很深的体会。手冢生活的时代，也是日本经历战乱，经历从战乱中恢复的是时代。那个时代出生的人更能体会到体会到生命的可贵，所以这样的一种人生观，也往往会在作品中得到很多体现，《三个阿道夫》，于1983-1985年在日本《周刊文春》上连载，是手冢第一部以战争为题材的作品，作品以二战为背景，围绕阿道夫希特勒的身份背景，同时手冢也以自己战争时期的亲身经历，表达出现代社会人群对于战争爆发的恐惧；二战后的世界各地，局部冲突不断，战事频频，手冢同构这样的作品表达了强烈的反战思想，反对国家打着各种正义的旗帜利用特权和暴力肆意横行。对于生命的探讨，除了体现在反战题材中，也积极的体现在自然幻想的题材中，手冢一直认为，人类只是大自然中，最微不足道的一个族群，但是人类对于自然的伤害，因为贪婪本性对于自然的过度所求，破坏了自然的平衡，破坏了人类与自然中其他群体的和谐。《森林传说》就是比较典型的代表作品，构思与20世纪70年代，知道1985年才终于开始创作，并于1987年短片制作，故事以人类过度开发森林，森林里的动物集体反击，并最终击败人类，保护了森林为主线。在环保观念已经日益深入的现在，这样的题材

《动漫大师手冢治虫》

算是非常稀松平常的，但是在上世纪80年代，环保观念还并未向现在这样深入人心的时代背景下，这部作品是极具实验性和探索性的。可以说这部片子浓缩了手冢治虫所追求的“生命的尊严”和“对环境破坏的警钟”这两个思想。手冢治虫的作品，无论什么题材，始终都包含着对于一种浓浓的人文情怀，或者说，与手冢治虫同时代的比如宫崎骏等漫画家，在作品中也都包含着这样一种对于人性的探讨，这是与美国漫画强调英雄主义情结是有着很大不同的。也是深深吸引读者，从而保持作品生命里的原因。《动漫大师手冢治虫》，不是一本情节曲折的，引人入胜的书，但是作为一个漫画迷，如果你想全面的了解手冢治虫大师的一生，这是一本不错的案头书，值得一读。

《动漫大师手冢治虫》

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:www.tushu000.com