

浅析动画片《骄傲的将军》的艺术特色

■陈 苗 (湖北第二师范学院, 湖北 武汉 430205)

[摘要] 国产动画片《骄傲的将军》将中国传统的京剧元素引入到动画制作中, 整部动画影片在表现形式上充分借鉴京剧的艺术特色, 在角色造型、语言动作和背景音乐方面充分吸取和利用中国京剧中的造型、语言、音乐等元素特征, 把这些特征通过艺术加工后完美地融入动画片中, 将国粹京剧与众不同的特质和韵味体现得淋漓尽致。《骄傲的将军》的制作成功不仅让世界认识了中国传统的艺术特色, 也对我国动画片今后走民族化道路的发展方向给予了很大的启发。

[关键词] 京剧元素; 角色造型; 语言动作; 背景音乐

一、制作背景

1956年, 上海美术电影制片厂制作的动画片《乌鸦为什么是黑的》在第七届威尼斯国际儿童电影节上获奖, 然而动画节的评委们却因为此片中过多地模仿前苏联而缺乏属于中国的风格和特色, 误把该片当作是前苏联的动画作品。这件事情引起了当时任上海美术电影制片厂厂长的特伟的重视和思考, “对别的国家的一味模仿不但不会促进中国动画的发展反而会导致中国动画的衰退。中国的动画事业想要健康、蓬勃的发展起来只有走民族化道路, 制作具有中国本民族特色的动画电影才是我国动画事业的出路。

面对这样的窘境, 1956年, 特伟提出“探民族风格之路”的口号, 并尝试从中国古典戏曲中汲取营养获得启发, 立志为中国创作出优秀的具有中华民族特色的动画片。于是1956年, 第一部以中国传统戏曲中的京剧作为主要表现元素的动画片《骄傲的将军》诞生了。中国动画在制作技术日益更新、动画制作设备越来越先进、动画人才越来越多的今天, 却几乎没有生产出经典的、有特色的、家喻户晓的有影响的动画影片。中国动画在各国动画竞相发展和壮大的时代中逐渐迷失了自己的方向, 动画剧本平淡、没有吸引力, 动画造型一味地模仿外国, 从当今的动画影片中似乎很难看到能够体现中国传统元素的东西。在这样的大环境下, 回头重新审视老一辈的动画人设计、制作的经典动画, 从老一辈艺术家的动画作品中汲取养料, 得到启发, 这对我国动画事业的发展是非常有益的。

《骄傲的将军》这部动画片讲述的是一个战胜凯旋的将军, 在庆功宴上, 将军受到朝上文武百官的赞赏和奉承。于是将军便骄傲自满, 从此便不再研习武艺、修整军队, 而是整天吃喝玩乐过着花天酒地的生活。待到敌人攻城的时候, 他才发现自己的武艺已经生疏、兵器落伍、军队破败不堪, 敌人易如反掌就攻进城来, 将军只好束手就擒。《骄傲的将军》作为第一部具有中国民族特色的动画代表作, 整部动画片将京剧中的脸谱化造型、语言动作和背景音乐完美的和动画制作进行融和。这无疑都是对京剧这一传统戏曲形式深入发掘的结果。对于我们动画设计者将来的创新和探索来说, 《骄傲的将军》作为我们发掘民族元素并和动画制作完美结合的典型范例值得我们思考和学习。

二、角色造型

动画角色造型包括角色的造型和色彩两方面, 是动画

创作中的重要元素。其独特的视觉语言和造型方式直接决定了动画影片所表现出来的艺术风格。动画角色造型可以分为三类: 写实造型, 抽象造型和写实与抽象相结合的造型方式。

《骄傲的将军》的角色造型设计采用写实和抽象两种风格相结合的方式, 从中国传统京剧脸谱中充分汲取营养, 充分地利用各种优美的谱式和色彩对比强烈的色块塑造出富有特色的角色形象。在京剧中“脸谱”特指男性角色面部的彩妆, 这种彩妆主要针对花脸和丑角, 其谱式用变形、夸张的图形来暗示人物的性格特征。角色的额头、眼睛、两颊的部位通常被画成类似蝙蝠、蝴蝶或燕子翅膀的形状, 然后夸大五官绘制出脸部的效果。京剧脸谱的形式和色彩都蕴涵有表现角色身份的特殊意义。内行的观众不用看剧情仅从角色的脸谱上就可以辨别出角色是忠是奸, 是敏是愚, 是受人喜爱还是使人讨厌。

《骄傲的将军》中主要的角色形象都按照京剧脸谱的造型特点: (1) 色彩对比的矛盾统一; (2) 固定的颜色暗示角色的性格; (3) 脸谱都有其程式化的谱式, 这几点来设计并稍加艺术修饰。在此片中造型最深入人心的当属该片的主角——将军, 为了把将军健壮、鲁莽的性格特征表现出来, 将军的脸部造型以京剧象征大人物的“大花脸”谱式为基础并被夸张成上窄下宽的梯形, 大花脸的谱式中典型的大面积的白色色块, 经过鼻子贯穿整个额头和下巴形成类似“蝙蝠”的形状, 眼睛四周涂以让人望而生畏的青灰色, 将剩余的两颊位置涂以胭脂红, 这红白两色之间又被表现宽大眉眼和满脸络腮胡子而形成的大面积的使用暗示刚烈、粗率、鲁莽的黑色块面分开。通过京剧中花脸的谱式同上窄下宽的头部外轮廓造型把将军威武的身份、鲁莽的个性特征表现了出来。片中将军的身体造型比较写实, 借鉴了中国画中钟馗等角色的体形的表现方式并用简练而有力度的线条来表现身体结构, 再让角色装扮上带有很强装饰性的京剧戏服, 简单的几笔就恰当地描绘出了将军魁梧的形体结构。

与将军的造型形成鲜明对比的是食客师爷的造型, 食客师爷的脸部被设计成俗称小花脸的“丑角”, 其脸部造型呈尖形, 五官造型由符号型的几何形状结合而成, 眼睛为三角形, 眼珠子总是在不停地转悠; 嘴巴的形状为一个倒三角形, 两个短小“逗号”似的眉毛, 两撇细长的八字胡。尤其在鼻梁上绘制了一块代表“丑角”的菱形的白色。他

身材猥琐而且总是勾背哈腰,尤其是在将军面前点头哈腰的动作,更凸显出食客阿谀奉承的丑态。这样夸张的设计使整个动画角色的性格特色表现的更加鲜明。

三、语言动作

京剧的语言是从生活中的语言元素经过提炼升华后的一种艺术语言,京剧通过节奏鲜明、字正腔圆的语言表达方式把剧情、角色思想和情感传达给观众。京剧中的唱念也伴随京剧艺术的形成和发展而存在于京剧中;京剧中的语言表现特色更是随着不同唱念表现方式的融入,而被吸收、利用到京剧语言表达系统中的。伴随着京剧语言的就是京剧中的动作,通常,语言和动作都是相辅相成,什么样的语言就搭配什么样的动作造型,用语言和动作结合的表现方式来诠释对白内容。京剧以其自身独特的语言特色和动作表现方法深深吸引着广大观众。

《骄傲的将军》其动画角色在语言表达上吸取了京剧的道白,但也融入了现代话剧的对白方式。此剧中的人物在对白上总是带有一种京剧韵味,有时将尾音拉长,有时抑扬顿挫,有时文白相间,饶有情趣。比如,将军的语言就结合了京剧念白和白话的表现特色,将军在门人的阿谀奉承下显示自己高强的武艺时会发出的“哇啊……呀呀呀”这样京剧中的语言表现手法。当将军听到师爷的阿谀奉承:“凭将军这身武艺,敌人还敢来送死吗?”之后将军放声大笑起来,“啊……哈哈……啊……哈哈……”;当将军发敌人攻进城来走投无路时,大声喊道:“来人哪……来人哪……”。“哈”字和“哪”字的发音则采用京剧式的唱腔并且将尾音拉长显得特别有韵味。还有当将军托起了大铜鼎时门客师爷为取悦将军时说道:“我看那少说也有四五……六七……八百斤”,师爷说话时采用京剧丑角的对白方式,其组词、断句、音调滑稽而搞笑,在语调上多变而丰富。食客师爷在语言上表现出来的奉承、献媚的性格特点都结合动画片特有的表现形式再现了传统戏曲的韵味。结合语言的表达《骄傲的将军》在动作的表现上很好运用了舞台表演的流畅性和音乐的交叉。当将军战胜及其高兴时,将军走路的姿态和京剧中生老走路的姿态一模一样,动作铿锵有力一板一眼,表现得夸张而大气。比如,在开场时表现将军凯旋的情景,官员们为将军举办了盛大的庆功宴。这时将军的动作则是挺胸昂首、踱着方步,伴随着锣鼓声打击出的节拍一步、一顿地迈步进来,将军出场的气势就仿佛如同京剧中霸王的出场那样。作为小花脸“丑角”的食客师爷在对将军阿谀奉承时手指边做成兰花指状边轻轻摇着手里的折扇说话。师爷动作的灵活和动作姿态的多变结合京剧中的丑角动作“猥琐、逗趣”的表现姿态和手法,使师爷狡猾、谄媚的性格特点被演绎得活灵活现。整个动画角色的性格特色在京剧特有的表现手法下显得更加鲜明而有韵味。

四、背景音乐

在京剧中伴奏乐器分为管弦乐与打击乐。京二胡、京胡、三弦、月琴属于管弦乐器。在京剧里角色的行为和思想都是在音乐的伴奏下展开的,各种不同的打击乐器组成的“锣鼓经”在京剧中起着非常重要的作用。如果说“唱念做打”是京剧的躯体,那么“锣鼓经”就代

表京剧的骨架。锣鼓声不仅渲染了气势又烘托了表演,二者相辅相成、浑然一体。打击乐伴随了整部京剧的演出是京剧音乐中的灵魂。京剧的“唱念做打”要按照打击乐的节奏进行演绎,要有板有眼的唱,要抑扬顿挫的念,“做和打”被称为舞蹈,舞蹈的表现依靠打击乐明快的韵律来控制 and 体现节奏。板、单皮鼓、大锣、铙、钹等都属于打击乐器。

动画作为一种视听结合的艺术,动画画面离不开背景音乐的配合。《骄傲的将军》在音乐设计中浓缩了中国民族戏曲的精髓,它不仅采取典型的京剧曲调的同时,强化了以锣、鼓等为代表的传统打击乐器加强影片节奏的特点,就像戏曲表演中用锣鼓打击乐来加强音乐的效果一样,影片中的锣鼓点与人物动作,甚至是镜头的衔接、转换紧紧相扣、相得益彰。还特别在《骄傲的将军》背景音乐在影片当中非常恰当地把民乐琵琶古曲“十面埋伏”安排在将军彷徨无助、束手就擒时响起,音乐与画面完美地结合在一起,在视觉和听觉上都起到了烘托将军战败、四面楚歌的效果。整部动画影片充满了京剧锣鼓声和传统民族戏曲音乐,无时无刻不在散发着传统民族音乐的魅力,把传统民族音乐所拥有的极强的抒情性赋予在动画片中给观众带来了耳目一新的感觉。

五、结语

《骄傲的将军》在角色造型、语言动作、背景音乐这几方面同中国京剧的传统元素完美糅合在一起,不仅处处渗透着民族艺术的魅力,还树立起一个很好的采用中国传统民族元素制作动画的一个典范。中国京剧是中国传统民族元素中的一块取之不尽、用之不竭的宝藏,是我们中国动画可以深入发掘、利用、创造的基础,是我们中华民族几千年传统中最有代表性的一块。在动画创作中我们首先要重视自己本国的传统文化,寻找本民族的传统文化和艺术并且将这些进行整理并发扬光大,一味地模仿别人和对技术的简单堆砌是创造不了好的动画影片的。《骄傲的将军》的魅力和价值不仅局限于它的表现方法,更重要的是它蕴涵了中国传统民族文化和审美趣味。鲜明的民族风格是使我国动画影片跨入世界动画大片的一把钥匙,只有把中国传统民族文化作为根本,将中国几千年的传统思想和人文精神融入动画影片中,将民族传统艺术表现手法和传统工艺的表现形式融入动画中才能制作具有中国传统民族特色的动画作品。

【参考文献】

- [1] 孟昭元. 京剧脸谱[M]. 北京:中国戏剧出版社,2011.
- [2] 段佳. 世界动画电影史[M]. 武汉:湖北美术出版社,2008
- [3] 聂欣如. 动画概论[M]. 上海:复旦大学出版社,2006.
- [4] 尹鸿. 当代电影艺术导论[M]. 北京:高等教育出版社,2007.
- [5] 孙立. 动画视听语言[M]. 北京:京华出版社,2010.
- [6] 骆正. 中国京剧二十讲[M]. 北京:化学工业出版社,2012.
- [7] 赵永祺. 京剧脸谱[M]. 石家庄:河北少儿出版社,2003.

【作者简介】陈苗(1982—),女,湖北宜昌人,硕士,湖北第二师范学院讲师。主要研究方向:动画、书法。