

从《大闹天宫》谈起

——回顾20世纪具有中国民族特色的动画片创作

郝维贺军

(内蒙古工业大学马克思主义学院, 内蒙古 呼和浩特 010051;
内蒙古大学艺术学院新媒体艺术系, 内蒙古 呼和浩特 010010)

摘要:《大闹天宫》拥有杰出的美术设计和强烈的艺术感染力,可以说至今仍然没有一部国产的动画片能够超越它所创造的艺术奇迹和艺术高度。民族特色在《大闹天宫》中得到了出色地运用,京剧脸谱、民乐、中式建筑悉数登场。除了《大闹天宫》,很多优秀的动画片脱颖而出。它们都是具有强烈民族特色的优秀的动画片,都曾在世界影坛上产生过深远的影响。中国传统动画非常注重形式美感,水墨动画片、剪纸动画片及皮影动画片成为当时最具民族韵味的中国式动画片。中国传统动画片的艺术性并没有因为说教色彩浓重而失去审美趣味。我们今后要做的是利用先进的技术手段创作出比《大闹天宫》更优秀的具有中国民族特色的现代作品。

关键词:民族特色;动画;造型;美术片;水墨画;剪纸;皮影戏

中图分类号:J218.7 **文献标识码:**A

说起动画片《大闹天宫》,也许有人会觉得生疏,但几乎没有人不知道它的主人公——那个身手敏捷、上天入地、腾云驾雾、古怪精灵,并且会七十二般变化的“美猴王”、“齐天大圣”——孙悟空。这个精神上、视觉上的造型已经深深地根植于我们的脑海中,这个具有猴的特征、神的威力、人的情感的中国式的神话英雄不仅让中国人骄傲,而且也让外国人唏嘘不已。

《大闹天宫》拍摄完成于1965年,导演是被誉为“中国动画之父”、我国早期动画影片的拓荒者之一的万籁鸣先生。《大闹天宫》拥有杰出的美术设计和强烈的艺术感染力,可以说至今仍然没有一部国产的动画片能够超越它所创造的艺术奇迹和艺术高度。1983年6月该片在法国公映时,巴黎《世界报》介绍说:“《大闹天宫》不但具有一般美国迪斯尼作品的美感,而且造型艺术又是迪斯尼式的美术片所做不到的,即它完美地表达了中国的传统艺术风

格。”^[1]

半个多世纪过去了,“齐天大圣”的形象仍然那么清晰,绝不亚于比它年长的米老鼠,这也算是一个奇迹。如果当年不是由于电影商毁约,

《大闹天宫》应该提前20年就能搬上银幕,当万籁鸣先生正在为筹措资金而四处奔波时,“米老鼠之父”沃尔特·迪士尼创作的《白雪公主》已经风靡全球。对于所有的中国人来说,是件憾事。当《大闹天宫》试映的时候,已经年过六旬的万籁鸣听着铿锵的锣鼓声,看着银幕上腾云驾雾的孙悟空激动地哭了,他的“美猴王”成为中国动画难以逾越的经典形象。中国的民族特色在动画片《大闹天宫》中得到了几近完美地运用,国

《大闹天宫》

* 收稿日期:2010-09-19

作者简介:郝维(1973-),女,设计艺术学硕士,内蒙古工业大学马克思主义学院讲师;贺军(1975-),男,内蒙古大学艺术学院新媒体艺术系讲师。

粹京剧脸谱、民乐、中式建筑悉数登场。“整部动画极富夸张与想象,传达了中国悠久的传统文化和鲜明的民族性格,融入中国的古代建筑、绘画、雕塑、音乐等元素,显示出中国动画创作人员高超的创造力。”^[2]

艺术审美性表现是动画片与生俱来的。动画造型、音乐、布景缺一不可。动画是“画出来的运动”,动画角色作为视觉形象,是独特的、非实体的、仿佛有生命的、逼真的“演员”。就像孙悟空一样,优秀的动画角色造型是一部动画影片成功的基础。动画只有在准确、生动和优美的造型中才能赋予人物以各种不同的性格和气质,从而使他们成为鲜活的形象。《大闹天宫》中人物造型运用了中国传统京剧脸谱的造型风格,对话采用道白形式,当然不是一味的模仿,既不完全像京剧的道白,也不像话剧的对白,而是采用一种尾音拖长的方式,颇有韵味。总的造型刻画和细节上举手投足的设计,都是颇具匠心的:齐天大圣、东海龙王、虾兵蟹将、玉帝老儿、土地爷、七仙女这些形象拙朴、古趣、厚重、有美感、有性格,让人耳目一新。音乐的出色运用是这部动画片的另一个观点,京剧的打击乐器配上锣鼓点子来加强音乐的效果,人物动作节奏感鲜明,渲染出了浓郁的中国民族风味。除了造型、音乐,背景的装饰也别具匠心,宏伟的场面、奇特的形象、绚丽的色彩等等,都给观众一种强烈的形式美,而这种形式美主要表现为造型的装饰美,不仅虚实相间,动静得当,而且有很强的立体感。由此可见,《大闹天宫》之所以被世人所关注,就是因为它综合了民族风格和现代动画的关键元素,营造出了强烈的节奏感和民族风情。

20 世纪的中国是一个动画片的生产大国,除了《大闹天宫》,很多优秀的动画片脱颖而出。比如 20 世纪 40 年代的《铁扇公主》、50 年代的《小鲤鱼跳龙门》和《骄傲的将军》、《猪八戒吃西瓜》、60 年代的《小蝌蚪找妈妈》、70 年代的《哪吒闹海》、80 年代的《鹬蚌相争》、《三个和尚》、《九色鹿》、《天书奇谭》、《滥竽充数》等影片,它们都是具有强烈民族特色的优秀的动画片,都曾在世界影坛上产生过深远的影响。

《铁扇公主》

《鹬蚌相争》

中国的传统动画非常注重形式美感,中国动画最早的称谓就是美术片。在中国电影出版社出版的《电影艺术词典》对美术片的诠释是:“美术片,电影四大品种之一。是动画片、木偶片、剪纸片、折纸片的总称。它以绘画或其他造型艺术形式作为人物造型和环境空间造型的主要表现手段,不追求故事片的逼真性特点,而运用夸张、神似、变形的手法,借助于幻想、想象和象征,反映人们的生活理想和愿望。是一种高度假定性的艺术……”^[3]这种艺术形式,在 20 世纪的中国得到了极好的运用。水墨画、民间剪纸艺术、皮影戏都是最具中国特色的最原生态的艺术形式,水墨动画片、剪纸动画片及皮影动画片成为当时最具民族韵味的中国式动画片。

把水墨画这种艺术形式搬上动画荧屏,是中國人在动画史上值得骄傲的一件事。《小蝌蚪找妈妈》不仅是中国第一部水墨动画片,而且是世界上第一部水墨动画片。动画中的鱼虾取材于齐白石的画作:幽静的荷塘小景,古琴、琵琶乐声悠扬,勾画出一个优美抒情的水墨世界。这部片子打破了中国早期传统动画片“单线平涂”的模式,没有边缘线,意境优美,气韵生动,小蝌蚪们在一串串疑问之后终于在河塘中找到了青蛙妈妈。法国《世界报》评论这部影片时赞扬说:“中国水墨画,画的景色柔和,笔调细致,以及表示忧虑、犹豫和快乐的动作,使这部影片产生了魅力和诗意。”

《小蝌蚪找妈妈》

同为水墨动画的另一部片子《山水情》让人们在高山流水中领略到了中国水墨画的精华,从头到尾,充满了诗意,在悠远的古琴伴奏声中,人们完全陶醉在水墨制成的山水之间。无论是背景,还是人物形象都完全融入国画的写意之中,让人心旷神怡。老师傅的谆谆教导,牧童的虚心求艺,悠扬的古琴声时时拨动着心弦,纯粹的民族音乐和民族绘画造就了具有本土特征的经典的水墨动画作品。

《山水情》

剪纸艺术的出色运用也成就了很多优秀的动画片。中国第一部剪纸动画片是《猪八戒吃西瓜》,色彩明快,采用红、黄等暖色调,人物形象活泼生动、幽

默。基本人物造型在色彩的装饰性上,不受自然色彩的束缚,色彩虽然不丰富却很明亮鲜艳。此外,在造型设计上除了吸收皮影和剪纸的特点,还将传统戏曲造型及服饰特点杂糅进去。作为中国传统民间艺术的剪纸和皮影体现着群众的审美爱好,其造型极具民族特色。民间剪纸、皮影所具备的美化、吉祥的特征,能够传达出传统文化的内涵和本质。在片中,肥头大耳的猪八戒、机灵的猴哥、中规中矩的唐僧、稳重的沙和尚的形象全部都是中国味道十足。

《猪八戒吃西瓜》

因此运用民间传统艺术形式来塑造动画形象自然会吸引人的视线。

惩恶扬善的故事在中国的民间文艺中为数众多,教育功能是20世纪中国动画片所具有的特色,可以说是中国人的群体文化心理的反映。中国的传统动画片中,这种类型的动画片很多:《猪八戒吃西瓜》、《鹬蚌相争》、《女娲补天》、《愚人买鞋》、《三个和尚》、《狼来了》、《等明天》、《九色鹿》、《阿凡提的故事》、《超级肥皂》……都是这样的作品。不论是憨态可掬的动画人物,还是充满传奇色彩的英雄人物,中国动画的主题无不受传统儒家思想文化的深刻影响。这也是中国动画区别于欧美动画的一个地方。一部好作品能够想象力丰富,手法大胆夸张,做到寄深意于幻想的形式之中,寓褒贬于形象的刻画之中的话,即所谓的寓教于乐,何乐而不为呢?20世纪中国传统动画片的艺术性并没有因为说教色彩浓重而失去审美趣味。木偶动画《愚人买鞋》讲述一“全信书”的书生鞋子破洞买鞋的故事,迂腐书生断章取义,用橘汁灭火,穿不合脚的鞋,诙谐、幽默,让人忍俊不禁。《三个和尚》写意、戏曲化,不乏幽默感,太阳随着鼓点跳着升降,观音的表情变化,随风摇曳的柳树无不体现出创作者的幽默气质。《猪八戒吃西瓜》中,那个在哪儿都能吃得饱、睡得好的可爱的猪八戒被猴哥耍得团团转,不管是什么年代,这部动画片对那些喜欢乱扔垃圾的人都具有惩戒的作用。《阿凡提的故事》中,阿凡提一会儿是学者,一会儿是农民,一会儿是皇帝身边的宠信,一会儿又是穷光蛋,但不管是什么腕,他都是替穷人们出头的智者,好人。《超级肥皂》这部不足六分钟的短片,深刻地揭露了人们盲目随大溜、从众的心理,值得人

们反思。这种在欣赏中获得教育比刻板地说教不知要好多少倍,不仅对孩子有预防的作用,对成年人也有很好的教育意义。

《愚人买鞋》

《超级肥皂》

阿达导演的《三个和尚》给人们讲述“一个和尚挑水吃、两个和尚抬水吃、三个和尚没水吃”和“人心齐,泰山移”的古老谚语。红衣小和尚,蓝衣瘦和尚和黄衣胖和尚的造型非常简练、概括,夸张的人物形象和简洁的场景设置很有韵味。片中没有一句对白,但是剧情诙谐、通俗易懂,仅凭角色动作和体态就能一目了然。简单的情节却寓意深刻,是一部在民族心理上做深层次挖掘的动画片,每个人都可以从中看到自己的影子,相当具有现实意义。再比如动画片《九色鹿》,其动画形象和故事情节均取材于敦煌莫高窟的释迦牟尼本生故事壁画,流畅的线条、浓丽的色彩、富有节奏的画面,以及优雅의九色鹿动画造型一直以来都为人津津乐道。所以说,能够在一部片子当中既获得美的享受,又得到启发,未尝不是件好事。

《三个和尚》

《九色鹿》

当然,我们不能停滞不前。回顾20世纪具有中国特色的民族动画,我们很骄傲,但是时间没有停顿,如数家珍的东西会越来越少的,适当的时候我们也该借鉴他国的先进经验,不能一味地排斥,这时候“崇洋媚外”没什么不好,好的就应该拿来并借鉴。如今,引领动漫的两大巨头是美国和日本,在娱乐性上就要学习美国:迪斯尼、米高梅、皮克斯、梦工厂做得非常棒。汤姆、杰瑞、摩登原始人弗雷德、怪物史莱克、熊猫阿宝……每一个形象都让人印象深刻:搞笑、夸张、诙谐、幽默、怪诞。即使在做中国传统的東西,也把艺术性和娱乐性都发挥到了极致。《花木兰》中,在家喻户晓的故事情节中,加入了虚构的木须龙的形象,大大加强了动画片的娱乐性,真正做到

了把严肃的主题轻松化。《功夫熊猫》中,除了憨态可掬的阿宝之外,中国的传统水墨画布景又把中国画艺术带给了全世界。日本从20世纪70年代就已经向海外输出他们的动漫,日式动漫在全世界范围内受欢迎程度不可小觑。动漫大师接踵而至:手冢治虫、川本喜八郎、宫崎骏、井上雄彦……多得不胜枚举。民族特色的有,现代感十足的也有。被誉为日本的“米老鼠”的阿童木、风靡全世界的小白狮雷欧、不畏艰难救父母的千寻、有着缜密思维的柯南、用成人思想武装的蜡笔小新……动漫细分的程度让人不得不佩服,“让3岁到80岁的人都有动漫看”是日本动漫界的口号。川本喜八郎把木偶动画跟日本民族特色完美地融合在一起,让人流连忘返。宫崎骏把成人童话做到了极致,井上雄彦把篮球热传遍了大江南北……

《花木兰》

《功夫熊猫》

同其他艺术门类一样,动画艺术除了具有教育功能之外,还要具备艺术审美和娱乐性才会完整,否则过犹不及。过度关注动画片的教育功能势必会搬起石头砸自己的脚。众所周知,大众传媒的一个重要功能就是消遣、娱乐,因此,娱乐性也是动画艺术的一个鲜明特色。动画艺术能够让人们在动画影片中看到同生活中真实形象真实场景不同甚至差异很大的各种动态影像,幽默的、滑稽的、夸张的、虚幻的、天马行空的……少年儿童和成年人都可以成为动画片的观众。过分说教的东西对于很多人来说反而成了一种负担,在节奏很快的现代生活中,人们更

多地希望生活得轻松、自在、随意。动画正是能够作到缓解压力的一门艺术。所以,动画无国界,不分民族、种族、国界、地域,因为人的心灵是相同的。动画艺术作为艺术之林一员,它的艺术性是在当代生存与发展的关键。也是它在当代艺术中立于不败之地的必要条件。进入21世纪,我们在回顾20世纪中国传统动画的时候,也应该有所反思,民族性、民族特色的运用固然重要,但是另一方面,如果过分地强调这种东西,势必会舍本逐末。任何事物的发展都有它的规律,适应潮流才是明智的选择,我们不能抛弃传统,坚持民族性非常重要,人们一直在强调,民族的才是世界的,但是也不能只停留在那最辉煌的时刻。

纵观20世纪中国动画,不管是孙悟空、铁扇公主、哪吒、九色鹿、三个和尚、小蝌蚪、还是南郭先生,所有的这些动画造型都是20世纪极具中国特色的,这里积聚着最中国、最传统、最民间、最乡土的气息,是源于中国的民族传统的形象,“中国民族文化的包容性很大,涵盖我们身边的点滴生活。只要是区别于他国文化的那部分内容,都可以成为民族化动画取材的宝库。”^[4]总之,中国动画底子还不错,万氏兄弟、特伟、阿达、靳夕、段孝萱、包蕾、虞哲光……但是只有“前人”而无“来者”,因此今后,突破“美猴王”的动画奇迹,再创《大闹天宫》、《小蝌蚪找妈妈》时期的辉煌,就成为中国动画人的重大课题。

参考文献

- [1] 宫承波,王大智. 动画概论[M]. 北京:中国广播电视出版社,2007. 115.
- [2] 宫承波,王大智. 动画概论[M]. 北京:中国广播电视出版社,2007. 116.
- [3] 许南明,富澜,崔君衍. 电影艺术词典[M]. 北京:中国电影出版社,1986. 575-576.
- [4] 宫承波,王大智. 动画概论[M]. 北京:中国广播电视出版社,2007. 86.