

第三章 中国民族动画

第一节 中国民族动画概述

一、中国民族动画的创作风格

1. 民族性

1957年,中国动画元老特伟先生提出的“走中国民族之路,敲喜剧风格之门”的创作理念,一直影响着中国动画。几十年来,中国动画人借鉴自身悠久历史的绘画、雕塑、建筑、服饰,乃至戏曲、民乐、剪纸、皮影、年画等民族、民间艺术资源,创造出令世界动画业为之惊叹的动画精品,并以中国动画学派的独特风姿,引起广泛关注和赞誉。

2. 深厚的文化底蕴

从中国动画中能够处处感受到中华民族深厚的文化底蕴,动画的创作者力图将中国文化的气质、内涵融进动画形式中,在动画题材的选择上,有来源于谚语的《三个和尚》(见图 3-1(a))、成语的《骄傲的将军》(见图 3-1(b))、寓言的《鹬蚌相争》(见图 3-1(c))、小说的《大闹天宫》、童话的《小蝌蚪找妈妈》(见图 3-1(d))等。在主题上继承了中国传统文化艺术的美学观念,有一个哲理化的主题,用一个相对简单的故事来阐述表白。在内容上力求做到民族化的故事、民族化的情节。

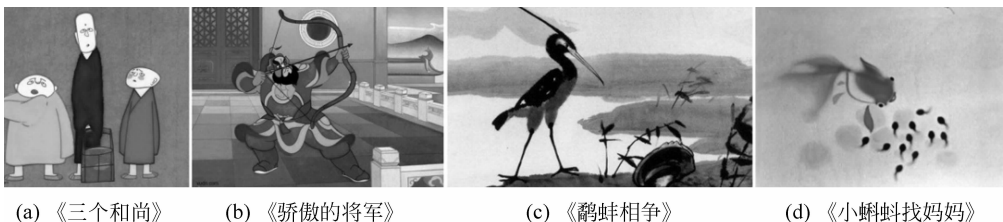
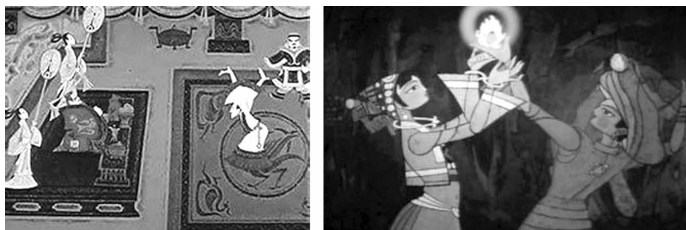

图 3-1 动画艺术片

又如《牧笛》《山水情》等水墨动画片,脱胎于中国画中的写意花鸟和写意山水;《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》等传统动画片,借鉴的是中国古代民间故事,美术风格借鉴寺观壁画;动画片《九色鹿》的故事和造型均取自北魏时期的敦煌壁画,其编剧就是敦煌艺术研究专家、工笔国画家潘洁兹先生。《渔童》《金色的海螺》等剪纸片,汲取的是中国皮影和民间剪纸的外观形式;《南郭先生》(见图 3-2(a))、《火童》(见图 3-2(b))则融合了汉代画像石和画像砖的刚健风格。

(a) 《南郭先生》

(b) 《火童》

图 3-2 动画艺术片

在《三个和尚》中,人物的举手投足,清新的背景音乐设计,均借鉴了中国戏曲;《骄傲的将军》《医生与皇帝》,将京剧脸谱赋予角色。中国动画片中描写的神仙、鬼怪、法术也完全本土化,像峨冠博带、行走驾云的太白金星;穿着红兜肚、脚蹬风火轮,可以变成三头六臂的白胖童子哪吒;手持如意金箍棒,一个筋斗十万八千里的孙悟空;还有顺风耳、千里眼、人参娃娃……这些植根于中国神话、童话、民间传说和文学作品的动画形象,全然土生土长。即使表现现代生活的动画片,从服饰习俗、环境描绘到人物面貌、性格特征,也都纯然是一派中国气概。正是对优秀传统文化的借鉴和对本土现实生活的提纯,使中国动画片呈现出地道的中国风貌。

3. 对民间美术形式的追求、探索、借鉴

中国是一个历史悠久、有着独特民族文化和丰富民间艺术的大国,诸多优美的艺术形式为中国美术片的成长提供了广阔的沃土。多年来,中国美术家们在这片沃土上,经过辛勤耕耘,取得了宝贵的成果与经验。中国丰厚的民间美术遗产,为中国动画的“民族化”提供了纷繁多样的美术风格,因此对民族艺术形式的挖掘和利用便体现在动画创作中的方方面面。五千年悠久文明史形成的丰厚的文化底蕴,带来了中国动画片百花齐放的格局。即便同是水墨动画片,《小蝌蚪找妈妈》用的是齐白石的画意,《牧笛》取的是李可染的笔法,而《雁阵》掇的是贾又福的墨趣。这使中国动画片在形式上无仿无循,千姿百态,从而得以独树一帜于世界动画之林。

作为我国第一部动画长篇,《大闹天宫》题材取自《西游记》,即为成功的“集成创新”范例。原画设计师张光宇先生把多年积淀下来的传统文化修养、艺术创作带入了角色造型设计之中,不仅采用了传统艺术样式,同时还借鉴了古今中外艺术大师的技巧与风格,充分展现了中国动画的美学意蕴与鲜明特色。《大闹天宫》中,孙悟空、玉皇大帝、土地爷、巨灵神等艺术形象的塑造,其背后有中国传统美术体系作为支撑。孙悟空这一形象的问世不仅成为中国动画最为家喻户晓的角色,更在世界动画人物形象中拥有了高关注度。

在塑造影片的主角孙悟空时(见图 3-3),张光宇先生广泛地吸收了中国传统艺术中的民间木刻、剪纸、京剧艺术装饰风格以及古人绘画,到西方的毕加索、马蒂斯等人的艺术形式,都给予他灵感与启迪,最终形成了独特的具有浓重装饰味的艺术风格。同时孙悟空的整个形象、衣着、动作都紧紧扣住人物性格。图 3-3 是孙悟空从手绘初稿到最终荧幕上的形象设计。

在《大闹天宫》的场景设计风格方面,创作者吸收了古代壁画、传统建筑等民间艺术的

图 3-3 动画影片《大闹天宫》人物造型设计

优良传统,又充分发挥想象创造力,不仅极具装饰特点,与人物相得益彰,还成功地营造了一个梦幻感十足的神话世界。在影片的音效创作上,《大闹天宫》浓缩了民族戏曲精髓,采用并突出强调了京剧配乐,尤其以锣、鼓等为代表的传统乐器在节奏上的表现,更增添了中国传统艺术的视听效果,令人赞不绝口。想象性、夸张性、假定性以及流畅性是动画动作设计的基本原则。《大闹天宫》的动作设计以中国传统京剧艺术动作编排为参考,流畅自然地表现了众多角色的运动特征:孙悟空的灵巧敏捷,巨灵神的笨重,哪吒的风火轮以及四大天王件件法宝的展示……都发挥得淋漓尽致,即使今天再来观赏,依然称得上是“前无古人”的经典之作。

张光宇先生带给我们的启示是,中国动画的发展必经“继承—集成”之路,将传统精神与时代的内涵融合交汇,才能开创中国本土新的动画语言。以上的风格特征,形成了中国动画艺术既不是一种纯粹的主流动画,也不是一种纯粹的艺术实验动画,而是将两者混合起来的一种风格样式。

又如,《哪吒闹海》根据古典小说《封神演义》的部分章节改编。是我国第一部彩色宽银幕影院动画片,影片的造型总设计由著名现代美术家、工艺美术家张仃先生担任(见图 3-4),他在人物和背景设计中,汲取了我国民间美术中壁画、门神和民间绘画中的色彩等艺术精华,并用具有装饰性的中国工笔重彩画风营造出极具观赏价值的画面,使影片鲜明地体现出中华民族深厚的文化底蕴。影片的背景采用了中国工笔重彩具有装饰风格的处理方式,对山石结构施以有规律的皴法;在道具上,如房屋样式、室内装饰、人物服饰花纹等以唐宋时代为依据,将影片的时间背景推得久远一些;音乐的配器上主要以民族乐器为主:武打时用京剧的打击乐器;抒情时则用弦乐器,这种变化用于情绪感染,起到了很好的烘托作用。特别是运用两千年前的中国古乐器编钟,那浑厚质朴的音色,为影片增添了民族气息。

图 3-4 张仃先生为《哪吒闹海》设计的人物造型

《天书奇谭》根据明代小说《平妖传》部分章节改编而成。影片中的二十多个人物造型以江浙一带的民间玩具和门神纸马艺术形式为基础,结合漫画的夸张手法,设计得生动有趣。袁公的形象设计者参考了中国民间广受好评的关公的形象(见图 3-5),关公的形象特征其实已经深入人心,而且已符号化:丹凤眼,红面孔,连鬓虹髯,慈眉善目,伟岸威仪,因为关公本身就是一个已经证明了的普通人民主观臆想出来的成功的英雄形象,所以说影片中袁公的形象与关公嫁接在一起是非常成功的,因为关公的正直威武的性格特征和气质都符合袁公在影片中的表演。

图 3-5 木版年画中的关公造型与袁公的形象

抚引大人无论形象还是衣饰色彩都可以看出其具有最典型的江浙民间门神的形象特征(见图 3-6),其脸庞丰厚,面部的构成元素包括口鼻眼眉形态以及各元素间的组合关系都直接引用了现成的民俗年画形象,褒衣博带,紫色的官袍,面相虽比较喜庆,但是有些呆滞,好色的眼神给人留下了头脑简单的印象。

图 3-6 抚引大人的造型借鉴了民俗的年画

老狐狸精是黑白两色的花脸,它的人形老太太也是黑白花脸,黑眼圈点明了它的鬼祟与老辣。少女狐狸精则是粉色,其变成少女的造型也参考了中国戏曲中花旦的面部特征,粉嘟嘟的脸蛋儿让人印象深刻,细长的丹凤眼显着娇羞与妩媚(见图 3-7)。

图 3-7 狐狸精的人型设计

县太爷滑稽的面部特征及着装的构成色彩设定,可以明确感觉到其造型手法参考了中国戏剧当中的丑行——“小花脸”的样式(见图 3-8),在京剧当中“丑行”指扮相丑陋的人物,一般在鼻子处勾画一块白,所以叫“小花脸”,其造型多用于以插科打诨、幽默、诙谐、灵活而见长。县太爷一抹小花脸,小眼睛,八字胡,身形瘦小枯干却穿着肥大的官袍。未曾表演就已经笑料百出。

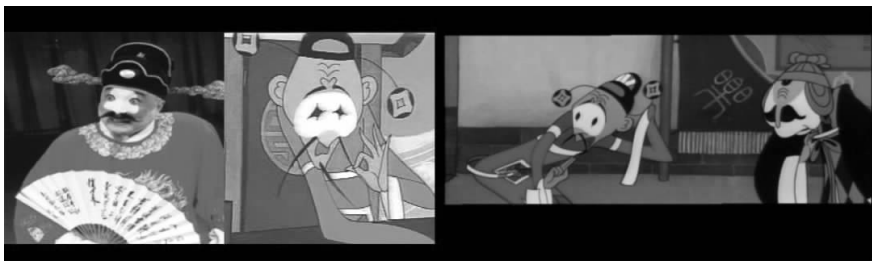

图 3-8 县太爷的人型设计

中国民族特色的动画片不断涌现,而其中最优秀的代表就是表现形式上独树一帜的水墨动画。《山水情》充分发挥了中国水墨画的特色,用高超的动画技巧将写意山水与古琴曲这两种中国古典艺术最高水平的代表,完美地结合起来,把中国画的形、神、气、物通过动画的形式表现出来,可以说是极具中国特色的动画类型。

4. 中国民间故事、民乐的借鉴

中国的民间故事浩如烟海,包罗万象,其中不乏发人深省、富有哲理之作,十分适合于动画的二度创作。于是在中国动画中,我们见到了许多以民间故事为基础改编的优秀作品。

民俗资源是动画题材取之不竭的源泉,无论是原始的神话传说,还是民间故事,都是动画乐于表现的题材。中国第一部动画长片《铁扇公主》就取材于古典小说《西游记》;而《宝莲灯》源自我国古老的民间传说“沉香救母”的故事;《阿凡提的故事》出自新疆地区的民间故事,剪纸片《水鹿》则是根据我国台湾地区的民间故事改编。可以毫不夸张地说,中国动画表现领域之广泛,内容题材之丰富,很大程度上得益于中国几千年历史进程中流传下来的瑰丽的神话故事和优秀的民间传说。

1980年由阿达导演、韩羽担任造型设计、陈年喜担任背景设计的动画片《三个和尚》,寓意深长,幽默诙谐。《三个和尚》的剧情是以在中国几乎家喻户晓的哲理“一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃”为主线展开的。影片在三个和尚的造型设计上汲取了中国传统绘画的传神写意手法,进行了巧妙的夸张变形,将人物性格表现得淋漓尽致:小和尚单纯聪明,天真未凿,造型上便赋予一种稚拙的儿童情趣;高和尚好占便宜,工于心计,于是选择了长方脸、两眼靠在一起、嘴唇紧抿的造型;而胖和尚圆头圆脑,嘴唇肥厚,身躯肥胖,活脱脱地展现出贪婪憨直的性格。

民族音乐的融入,使中国动画具有浓郁的民族风韵,不仅表现在画面上,也体现在声音元素上。不论是短片作品《骄傲的将军》《三个和尚》,还是长片之作《大闹天宫》《宝莲灯》,都不遗余力地将民族音乐元素融入其中。例如,《山水情》中没有任何对白,只有古琴浑厚、