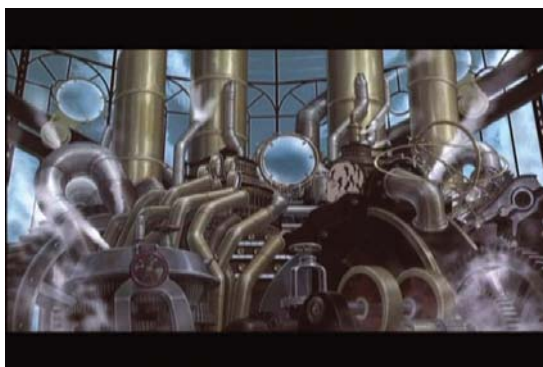

第一部分 动画影院片赏析

第1章 中国民族动画的鸿篇巨制 ——《大闹天宫》赏析

影片简介

片名：《大闹天宫》（上、下集）

编剧：李克弱 万籁鸣

导演：万籁鸣 唐澄

摄影：王世荣 段孝萱

作曲：吴应炬

美术设计：张光宇 张正宇

动画设计：严定宪 段睿 浦家祥 陆青 林文肖 葛桂云 张世明 阎善春

剪辑：许珍珠

录音：梁英俊

演奏：上影乐团 上海京剧院乐团 新华京剧团乐队

指挥：陈传熙 张鑫海 王玉璞

摄制单位：上海美术电影制片厂

出品年份：1961年、1964年

片长：106分钟

《大闹天宫》从1960年到1964年，历时四年时间创作完成，绘制了近7万幅画作，在没有现代的特技、计算机和数字技术的前提下，完全凭手工制作出来的这部动画片，成为中国民族动画的一部鸿篇巨制。影片公映后，其影响一直延续了几代中国人。由于对影片的刻骨铭心，在这之后根据《西游记》改编的许多动画影片都没有达到甚至是接近《大闹天宫》的影响力。对于许多人来说，《大闹天宫》已经成为一种情结。对中国的动画电影而言，恐怕在很长一段时间内，《大闹天宫》都将无法超越，如图1-1所示。

图1-1 《大闹天宫》图片（一）

《大闹天宫》作为中国动画史上的经典之作，是对中国古典文学名著《西游记》最好的动画版诠释。这部作品具备着我国古典神话题材最为瑰丽的想象力和创造力，塑造了一系列像猴王孙悟空、玉皇大帝、龙王等个性鲜明的人物，并且构建了一个集佛、神、妖、人一体的神秘世界。

1.1 取材来自经典

作为我国第一部动画电影长片的《大闹天宫》节选自《西游记》中第一至七回的故事，原著《西游记》是一部思想性和艺术性都臻于第一流的伟大作品，是中国最优秀的古典神话小说。原著《西游记》以其丰富的想象力和独特的艺术构思，描写的幻想世界和神话人物，本身就为动画片的改编提供了丰富的素材。

在情节方面，原著的七回中，主要的情节段落是：石猴出生成美猴王，渡海寻师学艺，龙宫寻兵夺宝，大闹幽冥界，官封弼马温，自封“齐天大圣”，大闹天宫，对阵十万天兵，被俘成“火眼金睛”，被压五行山等。从上述的事件中可以看出，原著为影片的改编提供了丰富的剧本基础。在人物方面，原著中除了生动刻画了唐僧师徒四人的形象外，还刻画了众多鲜明有趣的人物：外表雍容却又怯懦的玉皇大帝、急躁嚣张的托塔天王、外交小吏、色彩浓重的太白金星、趋炎附势外强中干的龙王、阴险求荣的太上老君等人物，个个都显得

性格形象鲜明、特点突出。而作为主角的美猴王更是一个集“猴的特征、神的威力、人的感情”为一体的中国式英雄，所以有如此生动详细的人物塑造，为影片的展开更是提供了不可多得的资源。在群众方面，《西游记》有着很强的群众基础，是流传了几百年老少皆知的一个故事，而且在民间通过连环画、小说、说书、皮影戏、戏剧等艺术形式进行演绎，深得人们的喜爱，为影片提供了深厚的群众基础，如图 1-2 和图 1-3 所示。

图 1-2 《大闹天宫》图片（二）

图 1-3 戏剧演绎的《大闹天宫》

关于在对原著的改编上，导演万籛鸣先生是这样介绍的：“在将《西游记》原著改编为《大闹天宫》文学剧本时，我的体会也是很深的。我与李克弱同志接到改编任务后，首先就产生了敢不敢“碰”的问题。我们研究了《西游记》前七回认为含有极其深刻的现实意义，虽然它是以神话形式写成的，但反映了压迫者与被压迫者的尖锐的冲突与斗争。因此在《大闹天宫》文学剧本中，戏剧矛盾集中表现在孙悟空与以玉帝为首的统治者之间，通过一系列矛盾冲突，孙悟空的勇敢机智、顽强不屈的性格逐渐成长成熟起来。但是，由于原作者思想的局限性，在前七回里也还有一些消极和不够完美的地方，特别是考虑到美术片的表现特点，如果不提炼原著情节，适当地加以改编，有损于积极的浪漫意义的光彩和深厚的主题思想。例如原著第四回写猴王与众监官对话引出猴王嫌官小的一节，这里不仅对话多，缺少形体动作，不宜于用动画的电影语言把它表现出来。我们在这一场戏中加入了马天君这一人物，来刻画天庭对他的欺压，使孙悟空一怒之下造反冲出南天门，加深了矛盾的冲突，如图 1-4 所示。

我们在观摩兄弟剧种演出的有关《西游记》剧目时，注意推陈出新、不落窠臼。我们以动画的眼光看到，各兄弟剧种演出取材于《西游记》的剧目时，由于生理、物理等条件的限制，在时空的处理上，在形体动作表演上，不能不受到一定的影响。而动画艺术在这一点上，就具有其他剧种所没有的特点，如上

图 1-4 《大闹天宫》中马天君

天入地、驾龙驱凤、三头六臂、腾云驾雾等，因而我们就应该努力显示它的特殊性。在孙悟空的外形和内在品质方面，我们认为做到统一是必须的，但这个统一一定要包含他所具有的猴、神、人三者的特点，缺一不可。孙悟空是猴，首先具有猴的机灵活泼的特征；但他又是神，具有人所不能有的变身遁形的本领；他的思想感情，却又是具有现实生活中正直的人们的高贵品质。因此在人物形象的塑造上，我们除了吸取各剧种的优点外，还给予必要的夸张和想象。在神话的情节和境界中，通过人物形体动作的表演，人物心理活动的刻画，以及环境气氛的渲染，孙悟空形象所孕育着的内在的力量和丰富的性格就有了充分显示的机会，给人以饱满真实的感觉，就更能吸引人和感动人。这样做在结合现实上，又能给人以驰骋想象的广阔余地。（原载于1962年《解放日报》，万籁鸣先生关于《大闹天宫》的创作文章。）

1.2 剧情介绍

很久以前猴王孙悟空在花果山水帘洞过着自由自在的生活。每日操练小猴练武。一日猴王孙悟空因手里缺少一件称心的兵器，于是去东海拿了龙王的镇海之宝——金箍棒作为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计：将孙悟空骗上天庭，明封为弼马温，其实是一个管理喂养天马的小官，而在暗中则压制软禁他。孙悟空去到天庭后，识破诡计，捣毁御马监，造反冲出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”，如图1-5所示。

玉帝恼羞成怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是，在花果山的上空，展开了一场激烈的战斗。孙悟空神勇无比，众天神纷纷败退，哪吒出战也不敌。天王无法，摇旗收兵，逃回天庭，向玉帝请求增兵。玉帝再次接受金星献策，假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃园交他掌管，想把他骗来，软禁在天上。

孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，而且只许在蟠桃会上享用，孙悟空不服，自个儿挑选个大的仙桃，饱餐了一顿，如图1-6所示。正值王母寿辰，七仙女奉命摘桃，来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空。经过盘问仙女，孙悟空得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没他。孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋，火冒三丈，先是大闹蟠桃宴，自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷一空，装进乾坤袋，准备带回花果山。哪知酒醉迷糊，撞

图 1-5 孙悟空操练小猴练武

图 1-6 孙悟空偷吃蟠桃

进太上老君的兜率宫，将专供玉帝服用的金丹吃了个干净，这才返回花果山，与众猴孙大开仙酒会。

玉帝和王母气得咬牙切齿，立命李天王再次带领十万天兵天将，兴师问罪。一场激战开始了，孙悟空与神通广大的二郎神斗了几百回合，不分胜负。最后，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。之后，天神们无论用斧砍、火烧、箭射，都损伤不了孙悟空一根毫毛。玉帝又将孙悟空打入太上老君的炼丹炉烧炼，未曾想孙悟空并未烧死，反炼成“火眼金睛”，他跳出丹炉，打上凌霄宝殿，玉帝狼狈奔逃，如图1-7～图1-9所示。

猴王胜利了，回到花果山，重树“齐天大圣”旗幡，与猴孙们过着快乐的生活。

图1-7 玉帝兴师问罪

图1-8 猴王离开天宫

图1-9 猴王返回花果山

1.3 主题内涵

动画片《大闹天宫》主题鲜明、深刻，以神话的形式反映了“打翻腐朽势力”的立意，影片中孙悟空两上两下天宫作为情节线索，反映了压迫者与被压迫者的尖锐冲突与斗争，通过孙悟空闹龙宫、大胆反抗天威神权，充分表现了其无畏精神和勇于斗争的性格。同时又强调了他初涉人世，纯真、本性善良的天性，暴露和讽刺了玉帝、龙王、天神天将们的飞扬跋扈、专横残暴和昏庸无能。

1.4 叙事结构

《大闹天宫》采用了传统的戏剧式结构，在结构形式上，保留了原著的章回小说形式。通过孙悟空两上两下天宫，把故事发展推向高潮。

影片场次结构：

第一场戏：孙悟空在花果山操练小猴练武，发现无称手的兵器，于是到东海龙宫去借兵器，拿了龙王的镇海之宝，被龙王告上天庭，与龙王产生矛盾，如图 1-10 所示。

图 1-10 猴王去东海龙宫借兵器

第二场戏：玉帝采纳了太白金星的建议，招孙悟空上天做弼马温，实则压制软禁他，如图 1-11 所示。

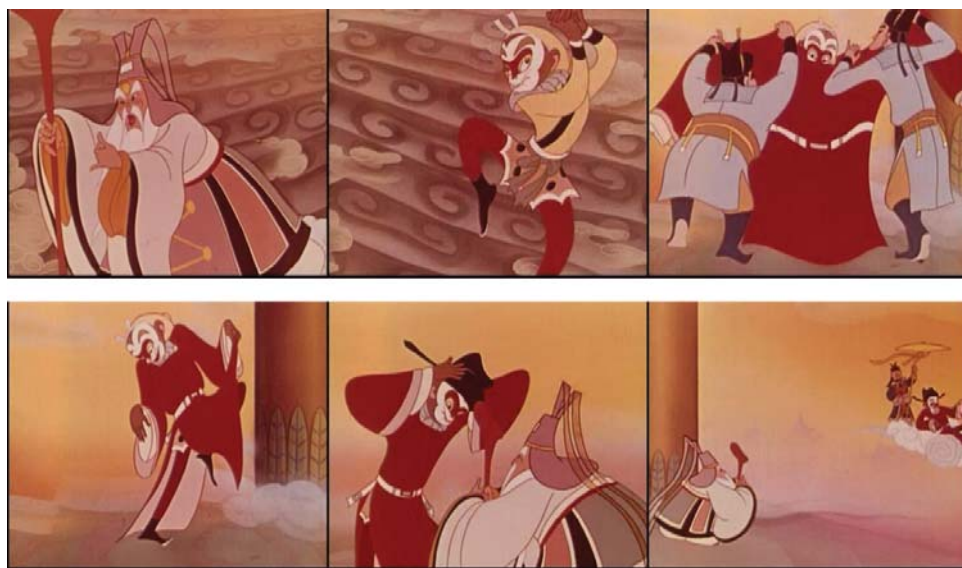

图 1-11 孙悟空上天做弼马温

第三场戏：利用马天君来刻画天庭对孙悟空的欺压，使孙悟空一怒之下造反冲出南天门，从而与天庭产生了矛盾。因此，玉帝大怒，派托塔李天王带天兵天将捉拿孙悟空，大败而归，如图 1-12 所示。

第四场戏：玉帝无奈之下，又派太白金星下凡请孙悟空上天看守蟠桃园，把他骗来软禁在天上。表现了孙悟空的单纯，与天庭统治者的道貌岸然形成对比，如图 1-13 所示。

<<<<<<<<<<

图 1-12 孙悟空一怒之下造反冲出南天门

图 1-13 孙悟空上天看守蟠桃园

第五场戏：孙悟空看透玉帝的欺骗阴谋，大闹蟠桃宴。酒醉后撞进太上老君的兜率宫，误食太上老君炼的金丹，并返回花果山（与天庭的矛盾逐渐上升、尖锐），如图 1-14 所示。

第六场戏：十万天兵天将包围花果山再次捉拿孙悟空，又一场激战。孙悟空与二郎神不分胜负，太上老君设计使孙悟空不幸被擒，如图 1-15 所示。

第七场戏：孙悟空踢翻八卦炉，拿起金箍棒打上了凌霄宝殿，玉帝仓皇逃走。孙悟空

图 1-14 孙悟空误食太上老君炼的金丹

图 1-15 太上老君设计使孙悟空不幸被擒

大获全胜，回到花果山竖起了“齐天大圣”的旗幡，如图 1-16 所示。

影片采用顺序叙述，采用起、承、转、合式结构。第一场戏是影片的起因；第二场戏是影片的发展部分；第三场戏是剧情的反复；第四场戏是剧情的再发展部分；第五、六场戏是影片的高潮部分；第七场戏是影片的大结局。