

第一部分

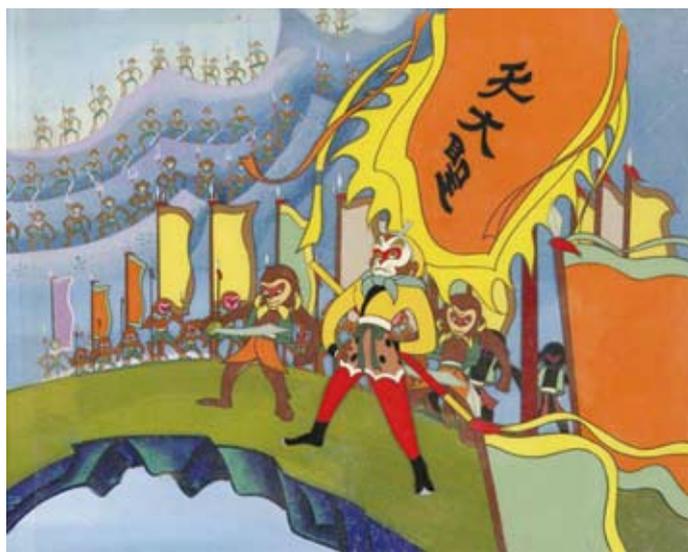
中国动画影院片赏析

第一章

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,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,在很长一段时间内,《大闹天宫》都将无法超越。

《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。

一、取材经典

作为中国第一部动画电影长片的《大闹天宫》节选自《西游记》中第一至第七回的故事,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为动画片的改编提供了丰富的素材。

在情节方面,原著的前七回中,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;色彩浓重的外交小吏太白金星;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。此外,《西游记》有很强的群众基础,是一个流传了几百年的老少皆知的故事,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。(见图 1-1 和图 1-2)

图 1-1 《大闹天宫》剧照

图 1-2 戏剧演绎的《大闹天宫》

关于在对原著的改编上,导演万籁鸣是这样介绍的: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,而且缺少形体动作,不宜于用动画的电影语言把它表现出来。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,使孙悟空一怒之下冲出南天门,加深了矛盾。

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。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,在时间和空间的处理上,在形体动作的表演上,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要的,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,孙悟空形体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》,万籁鸣关于《大闹天宫》的创作文章。)(见图1-3)

图 1-3 选自中国经典动画影片《大闹天宫》

二、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。孙悟空到天庭后,识破诡计,捣毁御马监,冲出南天门,回到花果山,自封“齐天大圣”。

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。

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，闯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，反而炼成“火眼金睛”，他跳出丹炉，打上凌霄宝殿，玉帝狼狈奔逃。猴王胜利了，回到花果山，树起了“齐天大圣”旗幡，与猴孙们过着快乐的生活。（见图 1-4）

图 1-4 孙悟空返回了花果山，选自中国经典动画影片《大闹天宫》

三、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，影片中以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。

四、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。

影片场次结构如下。

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。

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。

第三场戏：利用马天君来刻画天庭对孙悟空的欺压，使孙悟空一怒之下冲出南天门。与天庭产生矛盾。玉帝大怒，派托塔李天王带领天兵天将捉拿孙悟空，结果大败而归。

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）。

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

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，孙悟空不幸被擒。

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。孙悟空大获全胜，回到花果山树起了“齐天大圣”的旗幡。

影片采用顺序叙述，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。

戏剧矛盾集中表现在孙悟空与以玉帝为首的统治者之间，孙悟空与玉帝的矛盾冲突由玉帝无理的安排挑起。随着剧情推移，一系列矛盾冲突的深入展开，依照影片结构因果链排列：从孙悟空借兵器与龙王产生矛盾——（玉帝为压制孙悟空）招孙悟空上天做弼马温——孙悟空识破诡计，冲出南天门——玉帝派天兵捉拿孙悟空，结果大败——（为再次软禁孙悟空）又请他上天庭看守蟠桃园——（孙悟空看透玉帝的阴谋）大闹蟠桃盛会——与天兵天将斗智斗勇，不心中计被擒——孙悟空踢翻八卦炉，打上凌霄宝殿——回花果山上树起“齐天大圣”的旗帜。（见图 1-5）

图 1-5 孙悟空打上凌霄宝殿，选自中国经典动画影片《大闹天宫》

影片上、下段有严密的因果关系并环环相扣，形成因果链。因此剧情具有很强的连贯性，剧情中很强的因果关系之间必定会产生激烈的斗争，来推动故事的发展与矛盾的展开。

五、鲜明的人物性格塑造

人物造型的独特性为动画片的特点之一。平面的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》中的人物在传统的神佛造型的基础上做了极大的夸张处理，着重于形象的装饰性和性格的典型性。影片想象力丰富，手法大胆夸张，做到了寄深意于幻想的形式之中，寓褒贬于形象的刻画之中。谈及人物刻画，影片导演万籁鸣说：“拙朴、古趣、厚重，有美感、有性格、有股活的力量。”

《西游记》中的孙悟空是一个非常了不起的英雄。他有无穷的本领，天不怕地不怕，具有不屈的反抗精神。

他有着大英雄的不凡气度,也有爱听恭维话的缺点。他机智勇敢又诙谐活泼。而他最大的特点就是敢斗,与至高至尊的玉皇大帝斗争,愣是叫响了“齐天大圣”的美名。

《大闹天宫》中的孙悟空从整个形象来看,他的面貌、衣着、动作和性格也是和人们心目中的形象相吻合的。孙悟空的外形和内在品质合二为一,孙悟空是猴,具有猴的机灵活泼的特征;他又是神,具有人所不能有的变身本领;他的思想感情却又具有现实生活中正直人们的高贵品质。在这三种特征的融合下,孙悟空爽朗坦率,光明磊落,甚至有一种天真活泼的稚气。对同伴小猴子和蔼可亲,对统治者的神威英勇不惧。孙悟空带着花果山水帘洞自由快乐的气息闯进了貌似庄严实则昏暗腐朽的天宫,他与天帝神仙之间的那种引人发笑的冲突,绝不给人以无理取闹的观感,而是较深刻地展示了性格与环境的矛盾。如在影片中孙悟空随太白金星去见玉帝,太白金星回禀玉帝孙悟空已经来到,可是回头却找不到孙悟空去了哪里,原来孙悟空并没有把玉帝放在心上,跑去和那些站立在宝殿两旁的天神元帅开玩笑。他时而碰碰那个人的头盔,时而又摸摸那个人的兵器,弄得那些假装正经的天神们哭笑不得,又如玉帝封孙悟空为弼马温后,他穿上了红袍,戴上了纱帽,摇来摆去十分得意,得意之中又透着些许滑稽;他又把帽翅拔下来插在太白金星的头上;像这样尽显猴王本色的片段还有许多,如孙悟空去东海龙宫索取武器——拔定海神针;孙悟空见了玉帝不下跪,气得玉帝龇牙咧嘴,吹须瞪眼,而孙悟空却是抱住双手露出不屑一顾的模样。

在猴王与天兵天将的大战中,灵巧自如、悠然自得的孙悟空把巨灵神和哪吒打得落花流水,狼狈溃逃,这些情节的设计不仅表现了对天庭的尊严和秩序极大的嘲笑,也表现了对玉帝“恩赐”的绝妙讽刺,更生动地突出了这个具有人的性格、猴的机灵和神的威力的形象的特征,收到了很好的艺术效果。通过以上的细致刻画,影片成功地塑造了机智、坚强的孙悟空的形象。他具有强烈的反抗性格,藐视腐朽无能的天宫统治者,突出了他热爱自由、勇于反抗的精神。(见图 1-6)

图 1-6 选自中国经典动画影片《大闹天宫》中的造型(1)

玉帝的形象被设计者构思得极其巧妙,胖胖的脸庞,下垂的眼皮,修长的手指,鼻梁上一堆淡淡的脂粉,令人一看便知他是养尊处优,无所用心之徒。他外表端庄、慈祥,激动时眉梢显露凶恶的本性,惟妙惟肖地刻画了人物的伪善和奸刁的性格。

太白金星的造型,乍看起来也貌似忠厚长者,但他两次去花果山招抚孙悟空的行为和谈话时的语气、神情,则又活灵活现地揭示了这个人物品怀叵测、狡猾奸诈的丑恶本质。设计者别具匠心地以太白金星的帽子上画了两条带子,对影片在艺术处理上有很大的启发。描写他得意的时候,带子随风飘动;不高兴的时候,就让它垂落,貌似简单的带子却表现出了他的性格。(见图 1-7)

自称太子的哪吒,蛮横无理,仗势欺人,形象也很有特点。他虽然生得一张娃娃脸,但配上两只三角眼,一张血口,眼带邪气,腰系红肚兜,背挂乾坤圈,脚踏风火轮,寥寥几笔就把人物的骄横、暴戾勾勒出来了。

图 1-7 玉帝、王母、太白金星,选自中国经典动画影片《大闹天宫》

手托宝塔的李天王,一脸凶气,好像很威严,实际上却是空架子。其他还有老奸巨猾而无信的龙王、官气十足的马天君和外强中干的巨灵神等都在形体相貌中寓性格于脸谱中,在人物性格刻画上都是相当成功的。(见图 1-8)

图 1-8 哪吒、托塔李天王、龙王、二郎神、巨灵神、土地造型,选自中国经典动画影片《大闹天宫》

六、情节与细节的处理

故事情节及细节的组织处理在叙述故事的过程中,精彩的戏是孙悟空返回天宫,玉帝派天兵天将到花果山“围剿”前后两场大战,场面壮阔,气势夺人。影片充分发挥了动画电影的强势,在神奇幻化上做文章。前一仗,孙悟空与哪吒对阵,哪吒生出三头六臂,孙悟空拔下三根毫毛,变出三个孙悟空,把哪吒打得丢盔弃甲,狼狈而逃。后一仗,孙悟空与二郎神杨戩决战,双方使出浑身解数:孙悟空变成雀飞上天,杨戩变成鹰;孙悟空变成鱼

水下游,杨戬变成了鸱鸺(鱼鹰);孙悟空变成狐狸上了树,杨戬变成毒蛇;孙悟空变成仙鹤来啄蛇,杨戬则变成恶狼扑仙鹤;孙悟空变成黑豹斗恶狼,杨戬变成老虎追黑豹;最后孙悟空变成集众兽之长的麒麟,这才把杨戬逼到一个奈何不得的境地,道高一尺,魔高一丈。在情节处理上,影片注意配合剧情发展,节奏明快,不拖泥带水,只有动画才能表现得如此淋漓尽致,让观众心驰神往,叹为观止。(见图 1-9)

图 1-9 孙悟空与二郎神决斗,选自中国经典动画影片《大闹天宫》

七、影片风格

1. 造型风格

《大闹天宫》的主创,包括改编、导演、作曲、动画设计、摄影等人员都是上海美术电影制片厂的原班人马,唯有一个重要角色——美术设计请的是美术造诣很深,当时在中央工艺美术学院执教的张光宇和张正宇兄弟两人。张光宇早在 20 世纪 40 年代就创作过孙悟空题材的漫画《西游漫记》。此次由哥哥张光宇负责设计孙悟空、玉皇大帝、哪吒、东海龙王等主要人物的造型,弟弟张正宇负责背景设计。

张光宇设计的人物造型,以“古雅”和“神奇”取胜,这是美术家从古典绘画中提炼和升华而进行再创作的结果,是追求一种超凡出世的“奇崛”风格。在《大闹天宫》的创作中,他的艺术风格得到了充分的体现。《大闹天宫》的造型从我国三代铜器、汉代画像石、六朝造像,以及民间皮影、庙堂艺术等方面汲取了丰富养料,通过设计者的精心设计,推陈出新,创造了一种既有民族特色又新颖的艺术风格。片中的人物在传统的神佛造型的基础上进行了极大的夸张和处理,着重于形象的装饰性和性格的典型性。造型要求简练中有变化,形象处理上结合了动画的特殊表现形式,运用装饰化单线平涂的方法,呈平面化的造型特点。

孙悟空的造型设计吸收戏剧脸谱、中国民间皮影艺术、民间版画和年画上孙悟空的造型作为参考,创造出一个个头戴软帽、腰围虎皮、长腿蜂腰、细胳膊大手的孙悟空。而且在线条、色彩的处理上充分保持与人物形象装饰性相吻合,借鉴了民间绘画和木刻的特点,线条简练,以红、黄、绿这样浓重鲜明富有装饰的颜色作为孙悟空形象设色的主体成分。把孙悟空机灵、勇敢、果断、招人喜欢的性格表现得淋漓尽致。导演万籟鸣用八个字称赞他:“神采奕奕,勇猛矫健。”

在设计其他角色的形象时,也是按照以上的原则,借鉴了民间艺术中的形象与风格,如玉帝取自民间天神、财神、灶王等形象加以改变而来,将白胖、臃肿作为其形象的主要特征,突出人物外表严肃、祥和,实则空虚、昏庸的本质。塑造太白金星形象时,重点在于他的白色长须和一双三角眼,这正是温和长者外表和媚、奸猾品质的统一。而三太子哪吒是一副粉嫩圆润的孩儿,脸上洋溢着娇气,活脱脱的一副仗势欺人的小无赖形象。

在色彩的运用上也充分受到中国京剧艺术和西方现代派艺术的影响。色彩要求统一中有丰富性,以构成这一神话剧的幻想气氛。同时设计者在用色方面能够符合中国人的爱好,大多采用红、绿、蓝的颜色,来为笔下的人物添加光彩,使人物线条明朗、精练,让观众感觉既熟悉又亲切。

片中人物形象古朴厚重,动态生动有力。影片中的形象都蕴含了传统艺术中的丰富内涵,因此,无论总的

造型刻画,或一举手、一投足的设计,都是颇具匠心的。独特丰富的人物造型为影片增添了许多光彩。影片想象力丰富,手法大胆夸张,做到了寄深意于幻想的形式中,寓褒贬于形象的刻画中,取得了较好的艺术效果。(见图 1-10)

图 1-10 选自中国经典动画影片《大闹天宫》中的造型(2)

2. 奇特的场景设计与夸张的运用

影片为突出浓厚的神话气氛,以虚构、夸张、想象的方法使其产生出特别强烈的效果。在空间场景的处理上,背景中的山石等采用的都是中国画的平面处理手法。设计上既要吸收民间艺术的优良传统,又要发挥想象创造力,要有装饰效果,但又不同于一般人间的东西。背景、气氛的设计为展开情节与人物性格服务,背景的风格要求与人物的性格相统一。因此在表现天庭时,则云雾朦胧,灰暗低沉,看来虚无缥缈、外强中干,虽然建筑豪华富丽,但死气沉沉,有阴森压人的感觉。而表现花果山时,则是欢乐明朗,是仙境也是乐园,给人以生机勃勃、赏心悦目的感觉。同时较多采用粗线平涂的手法以营造装饰风格,桌椅、房屋等则采用三维透视的方法来营造一种特定的空间深度。

在景物处理上,宜“虚”不宜过“实”的装饰性设计,强烈地突出了神话中的幻境,使整个影片画面妙趣横生。如孙悟空去“弼马监”上任和后来闯进蟠桃园,沿途景物的描写,贵在不是过多地介绍天际实物,而是运用画面上的虚实变化,时而云彩游移,时而玉桥翠栏时隐时现。尤其那虚幻的太空和云烟变幻的处理,多采用虚的渲染,这样既有助于奇异幻景的表现,又能烘托出人物和宫殿的关系,虚实相映,更加强了画面的纵深与立体感。

《大闹天宫》中场景意境的创造为影片增添了神话传奇的色彩,而且达到了美轮美奂的效果。影片中有鸟瞰、有仰视、有大场面,也有局部特写,有动有静,有虚有实,有明有暗。像孙悟空纵身海底,钻入碧波深渊,敏捷、优美,他刀枪挥舞起来,顷刻间只见金光不见人影,成为一片风雨难透的刀光剑影。影片中展现出奇花异果、巨瀑飞流的花果山圣境;反映出晶莹却阴冷的碧海龙宫和烟雾缭绕、等级森严的天上世界;表现出山摇地动、云扰天地的神仙战场,所有的这些神奇的、变化复杂的内容紧紧地结合在一起。影片始终让观众沉浸在这种千变万化、光怪陆离的神话氛围中,使观众神思幻想,融入妙不可言的神幻意境,从而倍增它的艺术魅力。