

万氏兄弟“民族形式之风”艺术研究

陈炳坤

(广东东软学院数字媒体与设计学院, 广东 佛山 528000)

摘要: 在 20 世纪 20 年代中国动画诞生, 万氏兄弟是中国动画的开拓者。万氏兄弟在艰苦的条件下扎根于中国传统的土壤积极探索民族化的动画艺术, 开创了具有民族风格的中国动画学派。从万氏兄弟在 1926 年创作了中国第一部动画试验片——《大闹画室》, 到 1964 年中国第一部彩色动画长片——《大闹天宫》的诞生, 经历了大约一个世纪漫长而曲折的发展, 万氏兄弟探索出了中国动画艺术的道路方向, 形成了具有民族化的动画艺术风格, 奠基了中国动画产业发展强大的基础。进行万氏兄弟的动画艺术风格的研究对现阶段外来动画对中国动画造成的冲击具有重要意义。

关键词: 万氏兄弟; 动画; 民族化

一、背景

中国动画起源于 20 世纪 20 年代, 1925 年中国第一部动画广告片《舒振东华文打字机》的制作, 开创了中国动画的先河。1926 年万氏兄弟成功试验了我国第一部动画短片《大闹画室》, 《大闹画室》的诞生意味着开始跨越了我国动画电影行业的第一步。中国动画经历了大约一个世纪漫长而曲折的发展, 期间经历了社会的变革、文化的更迭、外来文化技术的侵入, 可以说中国动画在风雨飘摇的年代中产生。万氏兄弟扎根于中国传统文化的土壤积极探索具有中国民族文化的动画艺术, 开创了具有民族风格的中国动画学派。

在 20 世纪 20 年代初期, 欧美动画片继无声电影之后就传入中国, 但当时动画片在欧美国家也刚刚萌芽。加上欧美国家对动画制作技术的封锁, 有关制作动画方面的资料在市面上根本无迹可寻, 犹如大海捞针。万氏兄弟并没有放弃对动画制作的探索, 而是通过顽强的试验积累经验, 设法打破这个一无所知的局面。万氏兄弟废寝忘食地进行着动画片的试验, 每前进一步都需要经历上百次的试验, 万氏兄弟经过多年的探索, 经过不断反复试验, 终于发现了制作动画电影的原理, 成功把图画动起来, 开创了中国动画的雏形。由最初中国动画的雏形到发展到中国动画 20 世纪五六十年代的辉煌时期, 见证了万氏兄弟经历了一段十分崎岖曲折的动画艺术道路历程。

二、万氏兄弟动画艺术探索轨迹

(一) 万氏兄弟动画艺术的开端

当时, 在帝国主义列强的入侵下, 西方思想、文化、科技等不断涌入我国。活动西洋镜在上海城隍庙的出现, 大大地引起了万氏兄弟的好奇, 最终他们明白了活动西洋镜之所以能“动”, 是由于机器的原因。在二十年代初期, 如何解决“动”的问题成为了万氏兄弟长期困扰的原因, 在 20 世纪 20 年代初期, 欧卡通动画片继无声电影之后传入中国, 但当时动画片在欧美国家也刚刚萌芽, 十分原始, 没有资料可供参考。万氏兄弟面对外国对动画技术的垄断封锁的局面, 并没有放弃探索动画制作的奥秘, 而是通过顽强的试验积累经验, 设法打破这个一无所知的局面。

万氏兄弟没有资金购买昂贵的电影机器设备试验, 只能在画稿上进行试验, 从马奔跑动作的分解要求画了一张张的马, 通过翻滚画稿, 让一张张静止的马形成连续动态的效果。经过多年的探索, 万氏兄弟终于发现了制作动画电影的原理。但万氏兄弟在动画电影的试验上面临着巨大的困难, 缺乏资金, 没有试验场地、没有机器设备、没有资料参考, 他们只能挤在他们起居生活的狭小的亭子里开始动画试验, 把省下来的钱都花在动画试验上。

1925 年成功拍摄了中国第一部动画广告片《舒振东华文打字机》, 积累了中国制作动画的原始经验。1926 年万氏兄弟成功摄制了我国第一部动画短片《大闹画室》, 《大闹画室》的诞生意味着开始跨出了我国动画电影行业的第一步。

(二) 万氏兄弟民族化艺术风格的形成

二十年代末, 帝国主义加紧侵略我国, 国难危机日益深重, 民族矛盾急剧激化, 在这样灾难深重的时代背景下诞生了万氏兄弟制作的动画片。此时万籁鸣在题材内容上走着和欧美截然不同的道路, 中国动画开始从斗争生活中汲取创作营养, 创作出广大人民群众所需要的动画电影。这时期, 万氏兄弟绘制了十几部反帝斗争动画短片和寓言动画短片, 如《民族痛史》和《龟兔赛跑》等。

受到世界电影艺术和技术大革命新潮流的推动, 我国的电影事业也在迅速发展, 也从无声时代进入了有声时代。1931 年我国第一部有声电影《歌场春色》在上海上映。但此时欧美国家对于有声动画技术继续进行封锁, 万籁鸣明白中国动画艺术要进一步发展, 就要解决声画合成的问题, 因此, 当时我国动画艺术的发展前途和命运面临危机。万氏四兄弟经过艰苦的探索和试验, 找到了声画合成的关键, 成功解决了有声动画的难题。1933 年, 万氏四兄弟在明星电影公司制作了中国第一部有声动画电影短片《骆驼献舞》, 《骆驼献舞》的完成标志着我国动画艺术进入了一个崭新阶段, 在内容和形式上都向着民族化的方向前进了一步。

1937 年, 日本对中国展开全面侵华战争, 民族危机大大加深。这时万氏三兄弟以动画片作为武器为抗日贡献力量, 在他们的笔下倾注着全国人民反对日本帝国主义的气壮山河的决心和昂扬的斗争情绪, 在短短的时间内, 万氏三兄弟制作了《抗战歌曲》《满江红》《巾帼英雄》《保家乡》等一系列抗战题材动画片, 对宣传、激励民众抗日起到了鼓舞作用。

1940 年, 美国推出动画长篇《白雪公主》, 一时风靡全世界。此时万氏三兄弟受到动画长篇《白雪公主》的影响, 心里萌发了制作具有我们中国民族特色的动画片, 于是万氏三兄弟根据《西游记》中“孙悟空三借芭蕉扇”的有关片段, 改编成动画剧本《铁扇公主》。《铁扇公主》具有强烈的民族风格, 在中国传统文化和古典文学上汲取营养, 影片题材内容是广大人民群众家喻户晓的西游记中“孙悟空三借芭蕉扇”的有关片段, 影片中孙悟空三师弟团结一致、勇敢无畏三过火焰山最终打败牛魔王, 隐含着万千人民群众的爱国抗日情怀和不屈不挠的反抗精神, 在主

题上注入了民族精神。《铁扇公主》的成功制作将中国的民族化动画艺术风格向前推进了一步。

1946年,全国内战爆发,中国再次陷入水深火热的民族危机中,中国动画事业夭折。万氏兄弟离开上海,前往香港重新寻找动画出路。

(三) 万氏兄弟民族化艺术风格的成熟

1949年,新中国成立,中国电影事业如雨后春笋般遍地开花,蓬勃发展。“民族化”成为中国文艺界和中国动画电影的风向标。1958年,万古蟾根据民间剪纸艺术和皮影戏的特点成功开创了剪纸片新形式的美术电影,万古蟾成功摄制了中国第一部剪纸片《猪八戒吃西瓜》,具有浓厚的民族色彩。1961年,万籁鸣导演了我国第一部彩色动画长片《大闹天宫》,其中张光宇、张正宇负责人物造型设计和美术设计,孙悟空的造型设计是根据中国京剧脸谱的特点设计的,孙悟空、玉皇大帝、龙王等人物造型设计具有浓郁的民族特色,影片中山、水、云、宫殿是在中国绘画的基础上,吸收了西洋水彩绘画的技法上绘制的,极具诗意,影片具有鲜明的中国传统艺术风格和民族特色。

五六十年代这一时期是探索动画形式民族化的成熟时期,动画形式民族化的成熟代表作是万籁鸣制作的《大闹天宫》。

三、万氏兄弟动画艺术风格特色分析

(一) 动画艺术的民族文化内蕴

我国古典文学作品源远流长、题材广博、形式丰富多彩,文学作品具有浪漫主义色彩,反映着各个时期的社会和各阶级的理想生活和人们的心理特征。

从动画史的发展看,动画艺术的发展不能脱离整个艺术思潮、民族文化传统、技艺发展等所构成的历史社会环境。动画片的创作如果能充分熟悉并且植入了该地域和民族的审美符号及文化元素,是有着积极的美学意义的。万氏兄弟积极从古典文学和民族艺术中汲取营养,是他们动画创作的重要艺术灵感来源。

题材的选择与主题内容表达着一个民族的审美取向与价值观。《铁扇公主》和《大闹天宫》是万氏兄弟在探索中国动画艺术民族化的代表作,在题材上都取自中国著名的古典文学《西游记》,具有强烈的民族风格,《铁扇公主》影片题材内容是广大人民群众家喻户晓的西游记中“孙悟空三借芭蕉扇”的有关片段,影片中孙悟空三师弟团结一致、勇敢无畏三过火焰山最终打败牛魔王,隐含着万千人民群众的爱国抗日情怀和不屈不挠的反抗精神。古典文学具有浪漫主义色彩,是反映广大人民理想生活和心理特征的产物。勇敢叛逆、神通广大、不畏强权的孙悟空正是封建压迫下人民群众理想化的幻想产物,在孙悟空身上代表着中国人民不妥协的反抗精神和坚强的斗争意志的许多优秀品质。而东海龙王、玉皇大帝等权贵身份的代表正是压迫劳苦大众的产物,是人民大众反叛并与之斗争的对象。“孙悟空大闹天宫”表达了当时人民群众的精神和价值追求,表达着当时人民的愿望和呼声。万古蟾在上海美术电影制片厂带领小组成功摄制的中国第二部剪纸片《渔童》,影片取材于农民起义军义和团的民间故事,具有浓厚的民族色彩。

动画片《铁扇公主》和《大闹天宫》的成功,证明了我国古

典文学是美术电影创作题材的重要来源之一。而我们对待古典文学应采取批判继承的态度,发扬精髓,去除糟粕,使古典文学作品发挥“古为今用”的作用。

(二) 民族化的动画艺术表现形式

万氏兄弟积极从古典文学和民族艺术中汲取营养,在艺术表现上成功将最具民族特色的戏曲元素融入动画形式中,在动画电影创作中积极运用民族化的表现形式。动画片《铁扇公主》和《大闹天宫》在人物造型、动作设计、和声音处理上积极地吸收和借鉴了中国传统戏曲艺术,具有鲜明的民族艺术表现形式。

1. 戏曲风格的人物造型

戏曲艺术是中国独有的艺术形式,影片《铁扇公主》和《大闹天宫》在人物造型设计上具有强烈的中国戏曲风格,影片《铁扇公主》中孙悟空的服饰是根据京剧中武生的黑色戏服特点设计的。《大闹天宫》中的孙悟空的造型设计是张光宇根据京剧脸谱净角中的武花脸的特点设计的,白色的脸上眼鼻间连成红色的心型,服饰颜色主要由黑、黄、红组成。戏曲中不同的色彩运用能够体现鲜明的性格特点,色彩起着传达角色信息的作用。根据传统色彩习俗,红色代表忠烈正义;黑色表示朴实刚正;黄色表现沉着凝练;蓝色象征刚强骁猛;绿色表示顽强暴躁;在脸上谱中白色寓意奸诈阴险。影片《铁扇公主》中孙悟空身穿黑色戏服象征着刚正的形象,《大闹天宫》中的孙悟空脸部红色心型及黑、黄、红服饰代表着忠勇耿介刚直之士;而以白色为主的脸及大面积白色服饰的玉皇大帝代表奸诈虚伪残忍之人。影片《铁扇公主》和《大闹天宫》在人物设计上把中国戏曲元素运用的淋漓尽致。

2. 戏曲化的动作表演

动作设计可以塑造鲜明的人物形象和人物性格,动画中的动作作为一种行为语言,在不同的社会形态具有不同的文化特征。万氏兄弟在动作设计上借鉴了中国戏曲艺术,将戏曲表演形式和表演风格运用在动作设计中。《大闹天宫》的动作设计在最大程度上吸收了中国戏曲表演的精髓,从内到外渗透了戏曲表演的纯正韵味。影片《铁扇公主》和《大闹天宫》中孙悟空的打斗动作吸收了京剧武生的打斗表演方式,京剧武生主要以刀、枪、棍为道具,孙悟空在打斗中也使用了刀、枪、棍的道具。戏曲化的舞台表演方式不仅鲜明地塑造了孙悟空的性格特点,也使紧张的打斗场面添加了一丝幽默趣味。万氏兄弟在动画中的动作表演上赋予了浓厚的中国戏曲风格,独具民族风格。

四、总结

万氏兄弟探索出了中国动画艺术的道路方向,形成了具有民族化的动画艺术风格,为中国动画产业的发展留下了宝贵的经验和理论基础。万氏兄弟成功将中国的古典文学与戏曲艺术完美地结合,使中国美术电影艺术不仅具有民族文化内蕴的内容还具有民族化的表现形式。艺术创作不能脱离民族文化,只有走自己民族化的道路,努力反映广大人民群众的思想、生活和问题,这样才能做出符合广大人民群众需要的作品。

参考文献:

[1] 郭丽娜. 万籁鸣动画“民族化”艺术风格探究[D]. 山东工艺美术学院, 2018.