

抗战时期万氏兄弟动画艺术的民族精神构建

◆ 孙淑筠 杨宝婷 曲朋

[摘要] 万氏兄弟在中华民族危难之际,采取了“以艺术为武器,团结一致与抗战”的民族精神构建策略。由于自幼受中国传统文化的熏陶,万氏兄弟的作品始终注重继承民族传统,在抗战时期借动画作品展现民族文化,弘扬民族精神,各类型动画作品在特定历史时期、特定社会环境下宣扬救亡图存的时代精神,体现了其在民族危难中所表现出来的对国家和民族的责任感与使命感。

[关键词] 万氏兄弟;动画;抗战精神;民族精神

一、人生历程启迪民族思想

万氏兄弟自小受传统文化的熏陶,影戏、剪纸、连环画等民间艺术启迪了他们的动画创作,这种极富民族化的风格特征直接影响了他们早期动画电影创作实践,他们的作品始终走在民族化的道路上。抗日战争爆发后,在救亡图存的时代大潮之中,万氏兄弟依旧没有放弃对动画的热爱,并以动画作为宣传抗战精神、民族文化的武器,尽情展现他们的民族精神与爱国热情。

(一)儿时传统艺术的启蒙

万氏兄弟并非出生于艺术世家,母亲在他们年少时常做的绣花剪纸、手摇皮影等让他们也迷上了皮影戏,把家里的白布帘子拉起来,剪几张小人,玩起了自己的“皮影戏”。也许是早年启蒙的缘故,长子万籁鸣自学成才,18岁就进入上海商务印书馆图书馆美术部,专攻童书插画,并在空闲时间学习了建筑风格 and 传统民族服饰等知识,后半工半读,他也因在杂志上刊登各种名人的剪影而声名大噪。与此同时,另外三兄弟也陆续从美术系毕业,进入商务印书馆电影系。剪纸和皮影戏的高度民族化造型特征,直接影响甚至作用于万氏兄弟早期动画电影在

造型上的民族化实践。特别是剪纸和皮影戏的题材大多来自中国传统戏曲故事,这为万氏兄弟在《铁扇公主》的制作中实行民族化奠定了坚实基础。

(二)救亡图存的时代背景

万氏兄弟曾说:“我国的动画片从一开始就不仅仅是供人玩赏和娱乐的消遣品,它从一产生就跟当时的斗争现实紧密配合,紧紧地为政治服务。”^{[1][70]} 1931年九一八事变爆发,国内开始受日本侵略军的迫害,激起了中国人民的极大愤怒,民族矛盾上升为国内主要矛盾,同时也极大地促进了百姓民族意识的觉醒。抗战爆发后,中国电影产业在响应受众“救国”的号召下,多家电影公司逐渐加入政府的“抗战建国”体系,投入力量制作抗日救亡等相关主题电影,将电影与民族主义紧密结合在一起。在救亡图存的历史背景下,万氏兄弟崇尚“天下兴亡,匹夫有责”的道理,将个体生命与国家民族命运融汇在一起,坚持自己的民族立场。动画电影虽然是电影产业中的一个“新生儿”,他们也毅然拿起画笔,带领动画投入反帝抗日的斗争中。

二、视听元素体现民族韵味

抗战时期的中国动画事业在“救亡”与“启蒙”的双重任务之下,肩负着构建民族精神和国家认同的

[基金项目] 辽宁省社科规划项目“抗战时期中国动画史料整理与研究(1931—1945)”(L20BZS001)阶段性研究成果。

[作者简介] 孙淑筠,辽宁师范大学影视艺术学院在读硕士研究生;

杨宝婷,辽宁师范大学影视艺术学院在读硕士研究生;

曲朋,辽宁师范大学影视艺术学院副教授,历史文化旅游学院在读博士,硕士生导师。

使命,万氏兄弟以鲜明的艺术风格和强烈的民族精神构建了中国动画艺术,将作品主题与国难民生、儿童教育紧密结合,以民族化韵味的作品构建精神家园。传统视觉符号是一代又一代中国人在日常生活中总结出的规范,它融入了中国传统文化精华,又具有生活气息。动画作品中传统符号的运用体现在角色的造型设计与声音效果中,更加突出民族韵味。

(一)民族特色的造型设计

万氏兄弟的动画作品主要以拟人化的角色为主,间或有真人出演的作品,角色造型逐步跳脱对西方人物的模仿,在此基础上突出中国民族特色。1936年的有声动画片《少年岳飞》吸收中国画的表现形式,采用工笔画塑造角色。在中国传统哲学的影响下,工笔画在描绘人物时以线条造型为基础,讲究造型与构图,岳飞的身型不再像西方动画片的人物般长手长脚,更贴近现实中人的比例。

《铁扇公主》一方面取材于古典小说《西游记》中的精彩片段,另一方面又选择了中国山水画作为背景绘制的方法。在中国风格中,细致而浓淡不一的灰色背景画面表现出中国绘画的水墨上色技巧,使用虚实结合的手法呈现山峦叠嶂,从故事到视觉上都具有浓郁的东方色彩。在角色的外貌设计方面,铁扇公主等人的形象具有明显的中国“小人书”插画风格,玉面狐狸出场时的三寸金莲、石榴裙及哼唱的柔美曲调都呈现出东方女子传统的小家碧玉气质。受剪纸、连环画等富有民族性造型艺术的影响,万籁鸣认为,动画电影的民族化实践要求“造型设计,富有民间绘画和民间木刻艺术的特点,线条洗练”。孙悟空、唐僧等角色有较多突出侧面线条的造型,线条造型的孙悟空更容易表现出动作的夸张,达到真人无法达到的神话角色上天入地的奇妙。

在角色的动作设计方面,表演意味着角色内在动机的结果,可信的动画表演对观众有很大的影响,使其看到的角色产生某种意义。该片中的武打动作大量借鉴中国京剧、杂技中的表演形式与风格,极具戏剧性的动作处理增强了动画的趣味性,悟空与八戒等人变形时总先用手掌遮住面部,而后变为新的面容,这便是中国京剧中“抹脸”的动作程式。分镜中人物横跨屏幕的演出,隐有中国戏曲的台风,铁扇公主的第一次出场方式、牛魔王回到芭蕉洞均与京剧角色亮相非常相似。铁扇公主、侍女等女性形象均身着长袖长裤,站立或行走之初有抖袖的举动,铁扇公主听闻孙悟空前来借扇子时,换装持剑的动

作与《木兰从军》中的花木兰形象极为相似。角色程式化的中国戏剧表演和超现实的美式动画技法杂糅,营造出一个具有民族特色且中西合璧的魔幻世界。

(二)传统民乐元素的运用

纵观中国动画的发展历程,许多传统动画运用民乐作为推动剧情发展、烘托情节气氛的重要元素,重音乐而轻对白,仅凭音乐来延续情感。中国动画实现从无声到有声的重大变革在于1935年《骆驼献舞》的完成,技术难关得到突破,从此动画作品真正成为集视听于一体的艺术,中国有声动画片也开始逐渐进入成熟阶段。中国传统乐器的使用赋予作品更生动、飘渺的气韵,真实声音的加入让动画更贴近生活。万籁鸣曾这样回忆:“录音时,骆驼跳舞的声音以京剧的击鼓声音为模仿,大象的吸水声音用一根空心管吹水成声,骆驼翻跟斗的声音采用了轻尖的笛声,骆驼赖在台上不走招来观众的酒瓶子横飞的声音,则采用了真实的摔破玻璃瓶子来象声。”^[2]抗战时期,万氏兄弟为中国电影制片厂绘制了七集《抗战歌辑》,运用动画表达抗战精神,将当时较为流行的抗战歌曲与画面结合,其中包括《马儿跑》《满江红》《保家乡》《巾帼英雄》等,借动画作品激发民众抗战意识。

亚洲第一部动画长片《铁扇公主》包含的戏曲元素更好地让动画形式的民族化发展起来,戏曲表演源于对现实生活的模仿,“唱”“念”“做”“打”都与音乐相配合,猪八戒得到芭蕉扇之后得意地唱着《得宝歌》返回,吸纳了戏曲元素,采用快节奏的唱腔与画面结合进行叙述,字幕上的一小点随着歌曲的进展跳动着,借轻松欢快的音乐表现主角的心理活动。《取经歌》中的唐僧独唱与师徒四人合唱将抗战主题推向高潮,戏曲音乐的恰当变化与运用渲染了抗战气氛,群众们团结起来制服牛魔王得到芭蕉扇的结局映照进现实,只有群众共同投身抗战事业,坚持信念,才能迎来最终的胜利。

三、动画主题传递民族精神

动画艺术诞生之初的社会语境对其概念形成影响很大,西方动画以其浓厚的商业气息出现在美国,其主要目的是娱乐大众;而中国动画的核心理念“文以载道”早在民国时期就已定下基调。万氏兄弟在抗战期间共创作出十几部卡通片,既有教育科普类题材促进社会进步思想的传播,更多的是为了鼓舞

人民团结奋起抗战而创作的抗战宣传类动画,在抗战时期发挥了巨大的作用。

(一)教育科普主题促进进步思想传播

抗战时期的电影业成为国防动员群众和教育的工具,大力宣传抗战精神,培养群众的爱国主义思想。“卡通作为电影作品的一部分,在真人影像中不但要起到宣传的作用,同时还有抚慰民众的作用”^[3]。动画电影的艺术表现形式更加生动,内容讲述与主题表达直观形象,不仅在视觉、听觉上给观众带来更丰富的体验,同时也能很好地发挥寓教于乐的作用。因此,在大部分作品承担抗战宣传的同时,万氏兄弟也制作出一些具有科普教育意义的动画,既为群众提供了短暂的休闲放松的时刻,也为传递新思想、传达新理念做出巨大贡献。如传达卫生重要性的《消灭苍蝇》,宣传反帝反封建思想、讴歌新思想的《新潮》,提倡使用国货的《国货年》,以及根据伊索寓言故事改编、更适合儿童观看的《蝗虫与蚂蚱》《龟兔赛跑》《鼠与蛙》等。其中第一部有声动画短片《骆驼献舞》也是根据《伊索寓言》中的故事改编,具有轻松幽默的娱乐性,也具有良好的教育意义。万氏兄弟在抗战时期创作的科普教育主题的动画虽然数量较少,但是其中所传达的三观教育对当时国内处于战火中的人们,尤其对儿童具有较大的影响,充分发挥了动画的寓教于乐作用,提高了群众接受新思想的能力,也为后期动画的发展方向奠定基础。

(二)抗战宣传主题鼓舞团结民心

1931年一部宣传抗日题材的黑白动画短片《同胞速醒》于上海摄制完成,影片展现了一只沉睡在草原上的巨狮被日军的轰炸吵醒,巨大的雄狮挡住日本侵略军的进攻,雄狮的四肢和尾巴演变成工农商学兵的形象,最后侵略军的飞机、大炮被五方联合拉动的石碾压得粉碎,在影片中还不断出现多条提示人民百姓奋起反抗的标语激励民心。1932年的《精诚团结》同样是万氏兄弟制作,影片将一只如蚕蛹般啃食着桑叶东北角的恶虫比作侵略中国东北地区的残暴日军,一群穿着多种民族服饰的百姓赶到桑叶东北角,将恶虫啃食掉的部分用铁锹、土筐装土填盖,象征着中国人民团结起来共同抗敌。1937年爆发“八一三事变”,更激发着万氏兄弟“国将不国,何以家为”的悲愤心情,随后进入中国电影制片厂,将反对日本侵略的决心和勇于反抗的战斗心情注入画

笔之中,短时间内创作出多部抗战动画,如《抗战标语卡通》运用动画的形式使抗战标语在画面中“活”起来,使民众更易接受,起到了良好的抗战宣传作用。

中国第一部动画长片《铁扇公主》也是在此动荡时期诞生,它不仅是动画艺术的里程碑,在抗战宣传上也做出不小的贡献。1940年,万氏兄弟在观看迪士尼动画《白雪公主》后突发奇想,“既然美国人可以搞表现他们西方民族特色的《白雪公主》,我们当然也可以搞具有我国民族特色的《铁扇公主》”^[4]。万氏兄弟不仅实现了艺术追求,在思想主题上更是费尽心思。影片借孙悟空与牛魔王两方对立势力,暗示中国与侵略势力的对抗,最终孙悟空联合群众等人打败了牛魔王,暗示影片主题“全国人民联合起来对付日本侵略者,争取抗战的最终胜利”。《铁扇公主》既是文化的产物,也是时代的产物。在上海处于“孤岛”时期的背景下,创作受制于生产技术、劳动成本、影院档期的条件下,万氏兄弟结合时代现状,融合时代精神,秉持着“家国同心”的意愿,将抗战宣传与精神教育贯穿影片,最终取得了良好的效应。

结语

动画师将强烈的“政治激情”巧妙地融入在崇高而美好的动画叙事之中,这是艺术与现实在当时必然产生的良性互动。万氏兄弟在抗战时期作品中体现的精神,既是艺术家对民族精神的觉醒,又凝聚着中国电影工作者对动画创作制作的思考,同时还凝聚着我们民族传统文化的自信与自豪。继万氏兄弟之后,特伟对中国动画民族化进行倡导,使中国动画特有的风格日臻成熟。万氏兄弟在民族风格与民族精神上的探索,不仅为1957年后中国的动画大师全面发展动画民族化做了准备,也为真正在国际上建立“中国学派”打下了良好的基础。

【参考文献】

- [1]万籁鸣,口述.万国魂,整理.我与孙悟空[M].太原:北岳文艺出版社,1986.
- [2]万籁鸣.忆我国第一部有声动画片《骆驼献舞》[J].大众电影,1957(08).
- [3]刁颖,虞吉.抗战时期大后方卡通作品的特殊效应研究[J].当代动画,2019(01).