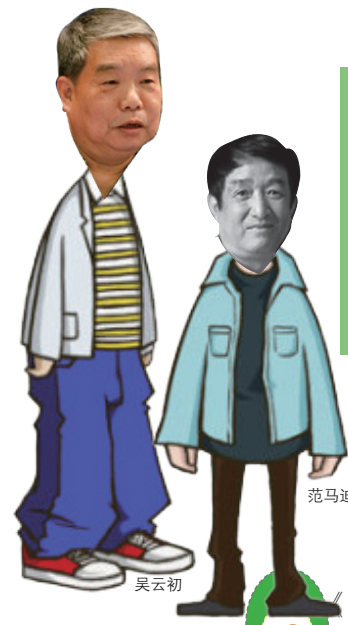

“六一”节特别策划，独家专访经典国产动画的创作者——

阿凡提、葫芦娃、黑猫警长是怎么诞生的

范马迪

吴云初

A

《黑猫警长》原来是一部科普片

范马迪: 72岁,《黑猫警长》导演、动作设计
代表作品:《黑猫警长》《三个和尚》《哪吒闹海》《天书奇谭》等

大头葫芦娃, 就是为打怪而生

吴云初: 73岁,《葫芦兄弟》造型设计
代表作品: 水墨动画片《鹌鹑相争》、《淘气的金丝猴》《山伢子》《东海小哨兵》等

最近,动画片《葫芦兄弟》在卡通频道热播,“70后”的父母们发现“10后”小朋友和自己小时候一样,也喜欢会喷火等特技功能的葫芦兄弟们,“自1986年播出以来,我们没想到葫芦娃会被一代代少年儿童们喜爱,所以现在好多人都叫我葫芦爷爷!”吴云初笑着说。

《葫芦兄弟》是国内原创最好的剪纸动画片之一,由于片长的原因,在制作形式上没有强调剪纸的特色,最终还是回归到单线平涂的表现上来,以致于很多人以为这是一部动画片。

吴云初介绍,这部动画片制作过程并不简单,“它采用了先复印后上色的技术,拍摄过程就像演皮影戏一样,工作人员需要先把人物剪成有活动关节的纸片,然后在大的背景画面上摆出不同的动作,再一格一格地拍下来。另有许多镜头都使用动画制作手段,先画出原动画,再制作成成套的纸质人物,与背景合成拍摄。13集的动画片,两千多个镜头,仅拍摄就花了一年多时间。”

虽葫芦娃们深得人心,但很多人奇怪,为什么葫芦娃们头大、手短脚短,没有美少年们的优美身材。

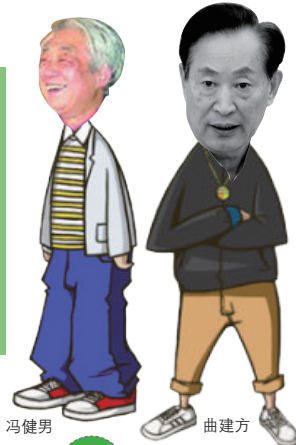
“中国有句俚语‘大头大头,下雨不愁’,所以设计时,我就特意设计了一个大头娃娃。对于身材比例,我就觉得葫芦娃像中国年画宝宝一样可爱,所以我就采用4头高的身材比例,让人觉得葫芦娃们虎头虎脑。”七色葫芦娃自诞生之日,就用自己特异功夫打坏人保护家园,吴云初不无感叹:“这些孩子就是为打怪物而生,暗示大家为爱、自由努力奋斗!”

剪纸片《葫芦兄弟》仍然在不停重播,但2002年剪纸片作为我国美术片中的一个片种,因种种原因不能再继续生产,剪纸片组也人才流失,伴随着老一辈艺术家的退休,迎来的是剪纸后继无人的残酷现实。尽管如此,吴云初仍乐观的相信:“剪纸动画不会亡!”因此他和一群老艺术家们,坚持为动画学生传授剪纸动画,并希望年轻孩子将这项中国技术越传越久。

今日女报/凤凰网记者陈寒冰

黑猫警长、葫芦娃、九色鹿、阿凡提……这些优秀的国产动画人物,陪伴了我们几代人的成长。但是你们知道阿凡提的原型到底是谁?葫芦娃的身材怎么五五分头还这么大?黑猫警长策划之初为什么不被大家看好?九色鹿又是从哪里飞出来的?

“六一”儿童节前夕,今日女报/凤凰网记者在《天天向上》后台独家走近黑猫警长、葫芦娃等国产经典动画的创作者们,这些平均年龄都超过70岁的爷爷们,首次向大家解开了这些经典动画人物创作背后的秘密……

冯健男

曲建方

后记>>

在今日女报/凤凰网读者群调查,一提到国产动画片,他们首先想到的仍然是一些“古董级”的经典作品。其中,近70%的读者认为还是以前的国产动画片更吸引人。

中国传媒大学动画设计教师刘大宇表示,人们之所以怀念从前的经典国产动画片,一方面是由于带有很深的怀旧感情;另一方面,当时的许多动画片确实很不错,“制作那批优秀动画作品的大师大多成长于上世纪三十年代,在传统精神和艺术审美上都有很高的造诣。但可惜的是,现在许多动画作品并没有创造性地继承以前经典动画片的艺术宝藏,很难抓住国人的眼球与内心需求。”所以,在“六一”节来临之前,这群“动画爷爷”说:“希望更多年轻人参加到中国动画创作行列,别让孩子全沉迷到变形金刚、钢铁侠等国外动画人物里!”

消息 《魔法旅行团》“六一”长沙上演

今日女报/凤凰网(记者陈寒冰)近三年非常火爆的高端亲子魔术剧——《魔法旅行团》六一儿童节期间将在湖南省红色剧院演出。小观众们将在著名魔术师曲蕾的带领下,开始一次精彩的魔法之旅。而该剧在长沙演出时,还要迎接2014《我要上春晚》的挑战!

2011年《魔法旅行团》正式启动,该剧融合了国产剧所缺少的“魔法”元素,兼并了外国进口剧所没有的“中国”特色。没有辜负“全国首部亲子魔术剧”的头衔,仅

仅是精美的服装、炫目的舞台、高端的音响与灯光,就给孩子们带来了充分的视听享受。“不是只有外国剧值得一看,国内有好的机会,就要为孩子们发掘。”湖南省演艺集团相关负责人说。所以《魔法旅行团》所包含的“魔术”元素很能抓住孩子们的眼球,让孩子们感受到前所未有的乐趣。同时,魔法团的火爆盛况吸引了我要上春晚湖南站的注意,所以在6月1日、2日4场演出同时,魔法团将参与节目选拔。为了这一次挑战,魔法团加排出特别节目——关于“梦想与传承”的小短剧,届时孩子们将在儿童节共赴这场魔法大餐。

B

阿凡提差点变成济公模样

曲建方: 69岁,《阿凡提的故事》总导演、美术设计。

代表作品: 偶动画片《阿凡提的故事》、动画电影《马可波罗返香都》、第一部中美合作动画片《大草原上的小老鼠》等

提起《阿凡提》,就会有一位大脑门、翘胡须倒骑毛驴的幽默先生浮上脑海。这部曾入围奥斯卡最佳动画短片的作品,虽然因时长超过规定而获得学术奖,但从播出起至今,其智慧的小故事,影响了无数小朋友。

“阿凡提的故事,曾在我国中东和新疆地区很流行,当年我采风去新疆,发现这个人物真是家喻户晓,每个人都会讲阿凡提的故事,就像汉族讲济公的故事一样那么有趣、那么传奇。”在最初设想阿凡提形象时,曲建方设计了近30种造型,“当时为了让大家对阿凡提有熟悉和亲切感,甚至连济公的形象都尝试过。”可是设计再多,却一直没有一个最让大家满意的。“我们这个阿凡提是先生的意思,是对他的智慧的一种尊称。所以我去采风时,就特别留意那种浑身透着灵气的人。”

在新疆走访几日,有天当地导游告诉他,前面有个男导游外形特别像阿凡提,“当时他们就把那个男导游喊过来,小伙子30岁左右,天庭饱满,翘着胡子。那模样一下就打动了。”曲建方让那位导游坐着,为他画了几张素描画。就这样成就了阿凡提的动画形象。“后来我们在一家当地农民家居住,夫妻俩热情又好客,而且表情也特别丰富,我就给他们也画了素描画,后来他们俩也就成了动画片里巴依老爷和他老婆形象的原型!”

如今,曲建方依旧与妻子在大学里与学生们一起研究动画,虽然已经是学生口中的爷爷了,可曲建方依旧执著地追随动画事业,“我们都喜欢动画,因为这才使我们这么大年纪还是童心常在。”

C

《九色鹿》源自敦煌壁画

冯健男: 74岁,《九色鹿》背景设计。代表作品: 动画片《九色鹿》《好猫咪咪》等

74岁的冯健男是动画片九色鹿和神鱼的主人,走进休息室,冯健男就谦逊慈祥地微笑着,把一幅幅精美的画作展示在我们眼前,并向我们娓娓道来九色鹿的诞生故事。

茫茫戈壁滩,一条通往西域的大道上,波斯商队的骆驼在风暴中迷失了方向。使臣跪伏沙丘,向天祷告,希望苍天指一条生路。果然,远方出现了一团跳动的光环,原来是一头色彩斑斓、闪烁着光芒的神鹿……这就是冯健男创作的《九色鹿》中的画面。

不同于往常的动画,《九色鹿》很有异域风情,冯健男说,“这是因为《九色鹿》的背景设计及连环画的创作,得益于‘朝圣’的敦煌壁画。”

原来,1980年冯健男沿着丝绸之路由东到西考察了两个月。“在看到敦煌壁画时,我们都被这些画作吸引了,就想要如何把这些画带走。”最终,冯健男在壁画洞门口用白纸反射阳光进室内,才成功临摹了墙上的画作。

“23天时间,我天天留在洞里临摹壁画,眼睛都画花了。”不过,就是这五大本速写画幅,成为了《九色鹿》的创作源泉。“在创作《九色鹿》时,我以北魏时期简练、粗犷的壁画风格为基础,加入一些隋唐壁画中精细的手法,又适当采用了西洋绘画中的透视及色调的处理方法。没想到出来的效果,大家都很满意!”

