

英国动画

BRITISH ANIMATION

薛燕平 著

清华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国动画/薛燕平著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-81127-896-5

(动画馆系列丛书/薛燕平主编)

I. ①英… II. ①薛… III. ①动画片—简介—英国 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 061893 号

英国动画

著 者: 薛燕平

丛书策划: 冬 妮

责任编辑: 张 旭

封面设计: 曹 迪

责任印制: 范明懿

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷:

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 18.75 彩插 2.5

版 次: 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-81127-896-5/J · 896 定价: 58.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

卷首语

送给所有喜欢动画片的人

“小时候我们总能在地上发现密密麻麻的蚂蚁，

仿佛世界是由蚂蚁组成的。

长大后突然有一天我们发现蚂蚁消失了。

其实并不是现在的蚂蚁比过去少了，

只不过是我們不能再像小孩那样

随时随地趴在地上去观察它们而已。”

本书献给我那一去不复返的英国留学时光

以及在我家住了半年、

也是一去不复返的苏格兰折耳——猫儿球君

——薛燕平

前言

关于《动画馆》系列丛书

以下文字是我作为《动画馆》的主编在每本书前必须说的，不管那书是不是我写的。

我策划这套系列丛书的初衷很单纯——这些选题都是我自己想写的。我要有时间、有能力，才舍不得叫别人写去呢，咱这不是没那本事嘛。与其自己憋着好选题写不出来，叫那主意烂肚子里，不如叫有能力的人写。真要写出好书，对地球人都有好处，起码我再写书需要参考资料时有现成的书看了。就跟那广告词说的一样，“你好，我也好”。

《动画馆》系列丛书试图囊括与动画相关的所有领域的内容，比如说已经出版的《怪谈——日本动漫中的传统妖怪》、《世界游戏制作大师》、《世界玩具经典》、《世界动画电影大师》、《非主流动画电影》等专著。之所以做这件事是因为我一直认为仅仅把动画自己那点事儿弄明白对动画艺术与产业的长期发展远远不够，必须搞明白与动画貌似无关却又有着千丝万缕联系的其他艺术门类与产业状况，才能使中国动画真正强大起来，例如：动画和玩具、动画和漫画、动画和电子游戏、动画和儿童文学、动画和电视、动画和电影特效等等。只有把这些兄弟艺术门类与产业链的历史、特点、运营模式、成功经验、代表人物、经典案例以及它们与动画的关系研究透，动画艺术与产业才能立体与清晰。

因此，《动画馆》系列丛书将是一辈子的活儿，每半年能推出一本我就很开心了。开放性、独创性、不断更新与补充是这一系列产品的特点。当然，动画历史、流派、大师等方面的研究与引进、翻译国外优秀理论著作也是该系列丛书必不可少的内容。

我选择作者的标准很简单——有能力与激情，人品好。ACGT^①是很时髦的东西，你叫老教授写“凉宫春日”玩具为什么“萌”倒一片男人，这不是明摆着为难人家吗？所以我不在意作者的专业背景与学历，只要对动画及动画周边某一领域有深入研究，语

^① ACGT是我创造的一个专业名词，即动画(Anime)、漫画(Comic)、电子游戏(Game)和玩具(Toy)的综合简称。其实这一称谓在日本非常流行，一般称为ACG。我认为玩具也是必不可少的重要元素，因此把Toy增加了进去，便成了现在的ACGT。

言表达能力强,有激情,想和读者分享自己的感受,确实够“宅”,并且不指望通过写字发财就可以加入。现在几本书的作者就有在校学生,年纪都不大,但是他们确实是超级 ACGT 发烧友,这是所谓的专家学者们所不具备的。

《动画馆》系列丛书的宗旨是:第一,每本书阐述的主题都应与动画有关;第二,每本书的内容都应与中国该领域现状有关。比如说我会要求《世界玩具经典》的作者阐述玩具与动画的关系以及中国玩具业现状。

之所以强调这两点是从该系列丛书整体构思出发的:强调与动画的关系是为了“点题”——这是《动画馆》丛书,如果说的一切都和动画没关系,那岂不是笑话。另外,该丛书的最终目的是帮助中国动画走出低谷,那么内容必须与中国国情有关。你可以单独拿出一章写,也可以打散了在行文中体现,总之作者一定要带着这两个观点创作。只有这样,才能保证该丛书整体论调统一而不至于像蒸散了的窝头一样单摆浮搁。

这一系列丛书中很多内容将是国内相关领域的“第一本”。说它是“第一本”绝不代表它如何了不起,只是想告诉读者——万事开头难,对该丛中不成熟的地方请多多包涵。

关于《英国动画》的缘起

这本书的出现纯属偶然。

两年前,台南艺术大学音像动画研究所的余为政教授请我为他主编的《世界动画通鉴》一书撰写《英国动画简史》一章,余老师说有个两三万字就足够了。结果我一不小心写了 12 万字……我承认这次有点认真过头了……

余老师非常惊讶与诚恳地说:“真用不了这么多字!一个英国就十几万字,那别的国家得多少字啊?还要考虑全书的比例均衡问题,你干脆再凑点字单独出本书吧。”一句话点醒梦中人!于是余老师拿走了三万字,剩下的就是这本书的雏形。

本以为再凑个十万字就 OK 了,对于一个月写四万字而什么事也不耽误的我来说三个月后一本新书就又诞生了。想想就激动,于是我信心十足地去出版社签合同——半年搞定,玩着就干了的事情。

没想到两年过去了,早已超过了合同规定的 20 万字,比合同规定的交稿时间晚了整整 11 个月。好在出版社对我的创作一贯大力支持,当我倍感歉意地一拖再拖时,我的编辑却说:“不急,慢慢来,精益求精,保证质量。”想想也是,上一本书《非主流动画电影》光校对就用了八个月,这么算来两年写本书还是很正常的。

细细想来从 2001 年到 2009 年,八年来我似乎每天都在写字。三本书,120 万字。当年在英国上学时,有一个经常通宵上网的学生总在英国时间 24 点(北京时间早上八点)QQ 问我:“您又码字呢?”八年过去了,那孩子早已毕业、结婚生孩子了,我却还在码字。前不久的一个深夜,我的 QQ 闪烁,一个 2008 级的新生上来就问:“您又码字呢?”

那一瞬间我仿佛又回到了八年前的英国。

有些累了,三年内不写字了,做点片子玩吧。

别担心,未来三年内大家不会没有新书看的,因为我会继续主编、策划,寻找优秀作者,认认真真地将《动画馆》系列丛书做成国内动画理论书籍的品牌。也许下本书的作者就是你,一个真正热爱动画并有话想说的人。

关于我的“网络搜索狂人”

“网络搜索狂人”是我的一位网友,男的,安徽人。他不仅为本书作出了巨大贡献,而且我们的相识也是那么神奇与“富有教育意义”。

多年前我无意中进入淘宝网的一家动画 DVD 专卖店,顿时目瞪口呆与无地自容——店里的盘我几乎都没看过!爱沙尼亚动画?!巴西动画?!古巴动画?!天啊!身为动画专业教师的我竟然都没有听说过!万分激动的我加了老板的淘宝旺旺,说:“兄弟,你这好东西太多了!我要买!”对方的回答使我险些跌倒:“薛老师,我店里这些东西和你的收藏相比不值一提。”

.....

我第一次加一个淘宝网的陌生人,对方不仅知道我姓什么,还知道我是干什么的!甚至还知道我的收藏了些什么!顿时我觉得一点安全感都没了!这世界忒不太平了!!

“汗.....我认识你吗?”我问道。

“我老去你博客搜集动画专业资料来给我的商品加注释”,“黑客”回答。

“你怎么知道这淘宝旺旺 ID 就是我?”

“因为你的旺旺和博客名字一样。”

.....

“言归正传,我要买你的盘,全部的。多少钱?”

“全部送你,薛老师,一分钱都不要。”

.....

“那不行,你这些盘是有成本的,尽管都是刻录的,但是你买这么多原版 DVD 也很贵的。”

“我这些盘不是从原版盘刻录下来的,都是网上免费下载的。”

.....

“我怎么就下不到啊?!你都哪儿找的啊?”

“搜索呗,关键词输入很重要。”

.....

在简短的交谈中我数次被雷倒,万般无语中.....这是何方神圣啊?!你真是来上自习的吗?!

一来二往,我们混熟了。他是一个再普通不过的路政局工作人员而绝非动画专业人士,喜欢动画并拥有强大的网络搜索能力。于是此人每天挂在网上寻找、下载各种

稀有的动画片(然后再发给我)。之所以称其为“网络搜索狂人”是因为你给他蛛丝马迹的线索他就可以找到你需要的东西。你扔出去一根牛骨头,他就能给你牵回一头牛来!有一次我告诉他一位我特别喜欢的动画大师新出版了一套 5D9 套装,我唏嘘不已地说:“啥时候我才能搞到这套盘啊?!”“网络搜索狂人”平静地说:“你等会儿。”半个小时后,这套 5D9 的免费下载种子已经到手了!

在撰写《英国动画》这本书时,我经常会给布置工作——去给我找这个片子!去给我找那大师的照片!无一失手,百发百中!毫不夸张地说,没有他就没有这本书。

为了他,我买了 1T 硬盘;为了他,我升级了 ADSL 带宽;为了感谢他我送了他 1T 硬盘。这么做我依旧无法表达感激之情,因此在此单独拿出篇幅大书特书表扬他!不仅因为他帮助我完成这本以及日后的每一本书,还要感谢他给我及我的学生上了生动的一课——每次面对偷奸耍滑,理直气壮告诉我无法完成作业的原因是网上资料太少的学生时,我就会给他们讲“网络搜索狂人”的故事。然后质问他们:“人家为什么找得到?!你怎么就找不着?!”他教会了我网络时代的学习方法与刻苦钻研的精神,这比给我片子值钱得多。

为了使读者对本书所涉及的英国动画作品有直观与深入的了解,我将对应书中内容在自己的博客——“猫粮的动画馆”上传一些英国动画片资料,这些片子 80% 都是“网络搜索狂人”发给我的。

再次感谢“网络搜索狂人”同志!由衷地!

关于与前两本书内容交叉的问题

上高中时我的学校在西边,为了避免每天上学走同样的路,我宁可早点出门换着路线骑车上学,甚至出家门直接奔北。我是一个极其讨厌重复自己的人,因此这本书绝对不会把我前两本书里的相关内容拿来凑数,更何况我的编辑也不允许我那么做。^①

《世界动画电影大师》一书上市时间为 2006 年 1 月,《非主流动画电影》上市时间为 2007 年 7 月。三年过去了,之前介绍的各个公司与导演都有了新动态与作品,《英国动画》一书就是对前两本书中涉及的英国部分进行补充。例如在本书的《英国动画代表人物》一章就特意分为“温故”与“知新”两部分,用意很明确——“温故”部分便是对以往写过的内容进行补充与校正,把这三年来他们所做的事情记录在案(也许这一部分改名为《温故 2006~2009》更为贴切)。再例如本书中《阿德曼动画公司》一文就是《世界动画电影大师》一书中《Aardman 公司与 Nick Park》一章的全面升级版。过去的文

^① 令我万般无奈的是,在撰写《英国动画简史》一章时,为了保证历史的完整性不得不引用了我之前两本书中的部分相关文字,在此致歉。在个人习惯与尊重历史面前,我也只好选择后者。另外在《英国动画教父——鲍伯·荷德弗瑞(Bob Godfrey)》一文中我引用了《非主流动画电影》中关于《梦中宝贝》(*Dream Doll*)的文字,因为这部短片对于鲍伯·荷德弗瑞太重要了,同时它也是我最喜欢的影片之一。

章着重介绍了尼克·帕克以及他的《超级无敌掌门狗》系列作品，而对阿德曼动画公司所谈甚少。而新文章中不仅对该公司历年来的动画长片、电视系列片、动画广告片、艺术短片进行了系统梳理，还介绍了除尼克·帕克以外的公司主要导演。另外还对原来文章中的错误进行了修正——例如原来我翻译这公司的名字为“阿达姆动画公司”，但是三年过去了，现在大家习惯称之为“阿德曼动画公司”，于是我连公司名字都改了。这新增加的内容都是原来文章中不曾提及的，因此毫不夸张地说这绝不是从 1.0 升级到 1.1 版本，而是从 DOS 升级到 VISTA。

这么做对于第一次看我书的读者来说也许感觉不过瘾甚至莫名其妙，一些在我前两本书中出现过的、已故的英国动画大师在本书中干脆只字未提，这必定会影响阅读的完整性。但是对于老读者和我来说必须这么做，因为如果把原来已经出版过的相关文字全部拿来再做补充的话，这本书就奔着一百万字去了。我、老读者以及出版社都不允许这种“炒冷饭”的事情发生。

世界动画艺术源远流长，只有开始，没有结束，那么就让我的一本书在我有生之年见证它的发展吧。直到某一个导演或我死的那一天，读者也许就可以彻底了解某一段完整的历史了。

不知道为什么，写到这里我不由得想起郭德纲的相声——“爸爸带你去看五百年的老艺术家，别动手！小心咬着……”

要感谢的人

康征(我的母亲)、薛京山(我的父亲)、季勇、中国传媒大学动画学院 2006 级动画创作理论与实践方向研究生——宫盈、李梦、肖潇、牛文瑾

2009 年 5 月 1 日

于北京家中

目 录

卷首语 /1

前言 /1

第 1 章 英国动画简史 /1

雏形期:20 世纪初期 /1

发展期:20 世纪 30 年代 /4

壮大期:20 世纪 50~70 年代 /6

成熟期:20 世纪八九十年代 /12

21 世纪至今 /22

第 2 章 英国动画节与组织机构 /25

英国动画节 /25

英国动画组织机构 /49

第 3 章 英国动画代表人物 /55

英国动画之父——约翰·哈拉斯(John Halas)与乔伊·巴彻拉(Joy Batchelor) /55

英国动画教父——鲍伯·苟德弗瑞(Bob Godfrey) /66

英国动画的“魔教教主”——菲尔·莫洛伊(Phil Mulloy) /77

定格动画的莎士比亚——巴瑞·普维斯(Barry J. C. Purves) /91

下一站:伦敦? 温哥华? ——艾利森·斯诺登(Alison Snowden)与大
卫·菲恩(David Fine) /101

世界是平的——马克·贝克(Mark Baker) /105

- 动画“业余爱好者”——保罗·布什(Paul Bush) /115
动画“国际主义者”——迈克尔·杜克·德威特(Michael Dudok de Wit) /127
其他代表人物 /136
温故篇 /144

第4章 英国动画高等教育及理论研究 /150

- 皇家艺术学院(The Royal College of Art) /150
国家影视学校(National Film and Television School) /157
创意艺术大学(University College for the Creative Arts) /167
动画理论研究 /172

第5章 英国主要动画制作机构 /179

- 第四频道(Channel 4) /179
寇斯格罗夫·霍尔电影公司(Cosgrove Hall Films) /195
阿德曼动画公司(Aardman Animations) /203
克林伍德—欧海尔娱乐公司(Collingwood O'Hare Entertainment) /219
光明电影公司(Illuminated Films) /223
电幻想动画公司(Telemagination) /225
阿卡工作室(Studio aka) /228
激情动画公司(Passion Pictures) /235
尼克萨斯动画公司(Nexus Productions) /238
果冻动画公司(Sherbet) /240

第6章 英国动画专题研究 /244

- 本章概论:英国动画产生的人文与自然背景 /244
英国动画中的女性 /253
英国动画的实用性 /275
英国动画中的外国人 /281

参考文献 /284

第 1 章

英国动画简史

雏形期：20 世纪初期

这个时期的英国动画产量与质量都不是很高，大部分作品基本停留在静止画面在银幕上闪烁的水平。英国人美其名曰——“光影图画”(lightning sketch)。如果我们以早期实验动画的标准衡量这些作品也许称得上“图画”，但是更多时候它们不过是技术落后的产物。1895 年末，伯特·阿克斯(Birt Acres)制作了英国第一部“动画片”。严格地讲，这部作品算不上是真正的动画，它只不过是根据漫画家汤姆·麦瑞(Tom Merry)关于德国皇帝恺撒·威廉(Kaiser Wilhelm)的漫画改编的闪烁图形而已。在 19 世纪与 20 世纪交替的时候，这种“变戏法式”的作品并不少见，例如 1901 年华特·P. 布斯(Walter P. Booth)导演的《工作室里的魔鬼》(*The Devil in the Studio*)。当然，这种“光影图画”不是英国人独创的，此时全世界的动画发展都处于雏形阶段，大家都在摸索之中，这种现在看来粗糙简陋的作品是动画艺术发展的必经阶段。

1906 年，华特·P. 布斯拍摄了《艺术家之手》(*The Hand of the Artist*)，影片全程记录了一双手在纸上绘制一个小女孩和一个小贩的舞蹈过程。在接下来的三四年间，他又制作了《魔法师的剪刀》(*The Sorcerer's Scissors*, 1907)。

1910 年，剪纸动画高手塞缪尔·阿姆斯特朗(Samuel Armstrong)制作了《小丑与驴》(*The Clown and His Donkey*)以及其他几部动画片，但是影响不大。

第一次世界大战期间，英国“光影图画”艺术家哈瑞·佛尼斯(Harry Furniss)和弗兰克·利亚(Frank Leah, 印度籍英国人)像连环画与讽刺插画作者一样将他们的艺术风格带进了动画片创作之中。这些艺术家创作了大量讥讽德国统治者、鼓舞士气的作品，例如：乔治·恩斯特·斯达迪(George Ernest Studdy)1914 年拍摄的《战争研究》(*War Studies*)；哈瑞·佛尼斯导演的《和平与战争铅笔画》(*Peace and War Pencillings*, 1914)、《温切尔西和它的郊外》(*Winchelsea and Its Environs*, 1914)；达德利·坦匹斯特

(Dudley Tempest)制作的《战争卡通》(*War Cartoons*, 1914)等。这其中以兰斯洛特·斯皮特(Lancelot Speed)根据战争真实事件制作的讽刺系列动画片《坏孩子》(*Bully Boy*)知名度较高,最为有趣的是《U形管道》(*The U Tube*)和《海洋梦》(*Sea Dreams*, 1914)两集。前者讲述德国皇帝试图挖一条地道侵入英国,但是却挖错了方向;后者嘲讽了德国统治者企图扩展海军的野心。1917年,达德利·巴克斯顿(Dudley Buxton)导演的《曾经是那样吗?》(*Ever Been Had?*)是第一次世界大战期间制作最为精良的一部英国动画作品。影片讲述地球上最后一个人也因战争而死去,整个英国毁灭了。当观众沉浸在无限的绝望与悲痛之中时,导演一抖包袱——原来这是一部“戏中戏”,刚才观众所看到的一切只不过是拍电影而已。

20世纪初期,当赛璐珞技术还没有普及的时候,剪纸动画和定格动画成为英国动画的主流技术。截止到第一次世界大战结束,英国动画师已经具备了一定的动画制作技术和动画工业从业经验。尽管战后经济问题困扰着处于襁褓之中的英国动画业,但全新的动画系列片与新兴动画公司依旧破茧而出。例如:兰斯洛特·斯皮特于1921年至1924年间导演的26集剪纸动画系列片《果仁》(*Pip*)与《斯奎克与威尔弗雷德》(*Squeak and Wilfred*)。乔·诺博(Joe Noble)制作的《萨米与香肠》(*Sammy and Sausage*)讲述了一个男孩和他的小狗的故事。希德·格里菲斯(Sid Griffiths)的动画知识来自在电影院做放映员时对《菲利克斯猫》(*Felix the Cat*)的反复观摩与研究,他也执导了一系列有关狗的动画片,名为《杰瑞与小狗》(*Jerry the Tyke*)。面对铺天盖地的“卡通狗”造型,汤姆·韦伯斯特(Tom Webster)选择了一匹马作为他《X型腿马——提希》(*Tishy the X-Legged Horse*)的主角。乔治·恩斯特·斯达迪的《波让狗》(*Bonzo*)是这一时期最为有名的系列动画片。该系列片开始于1924年,讲述一只小狗在中产阶级社会的冒险故事。

这一阶段的代表人物主要有:亚瑟·墨尔本·库珀(Arthur Melbourne Cooper)和安生·戴尔(Anson Dyer)。

英国定格动画之父——亚瑟·墨尔本·库珀

亚瑟·墨尔本·库珀(1874.4.15~1961.11.28)出生于英格兰圣奥尔本(St Albans),是英国电影的创始人之一,世界动画先驱者。他于1901年导演的《朵莉的玩具》(*Dolly's Toys*)被史学家公认为真正意义上的第一部英国动画片。

1899年他拍摄了动画短片《比赛:吸引力》(*Matches: An Appeal*),这部短片是为政府发动市民为军队募捐而制作的宣传片。1904年他创建了阿尔发培训公司(Alpha Trading Company),为客户制作真人与动画短片。该公司是早期英国电影工业极其罕见的集制作、发行、展映于一身的机构(1927年被大火烧毁)。1904~1909年间,他一直与罗伯特·W. 保罗(Robert W. Paul, 1869.10.3~1943.3.28)合作制作真人与定格动画相结合的科幻题材短片。1908年,亚瑟·墨尔本·库珀与罗伯特·W. 保罗联合导演了《玩具王国梦游记》(*Dreams of Toyland*),这部真人与玩具相结合的黑白定格动

画默片表现了一个孩子充满玩具的美好梦境,成为世界动画史上不可不提的经典案例。导演在户外利用日光进行拍摄,这无疑使影片质量有所下降,但是从这部古董级的短片中依旧可以看出偶的流畅动作与导演营造的神秘气氛。

1910年,罗伯特·W. 保罗退休后亚瑟·墨尔本·库珀继续独立撰写剧本,导演、拍摄动画片。

亚瑟·墨尔本·库珀的代表作品:

1898年	《山村铁匠》(<i>The Village Blacksmith</i>)
1899年	《比赛:吸引力》(<i>Matches: An Appeal</i>)
1901年	《朵莉的玩具》(<i>Dolly's Toys</i>)
1904年	《神奇的玩具匠》(<i>The Enchanted Toymaker</i>)
1905年	《玛克楠博游伦敦》(<i>MacNab's Visit to London</i>)
1906年	《诺亚方舟》(<i>Noah's Ark</i>)、《仙女教母》(<i>The Fairy Godmother</i>)
1908年	《玩具王国梦游记》(<i>Dreams of Toyland</i>)
1912年	《灰姑娘》(<i>Cinderella</i>)、《木制运动员》(<i>Wooden Athletes</i>)
1913年	《玩具匠的梦》(<i>The Toymaker's Dream</i>)

动画制片人常青树——安生·戴尔

安生·戴尔(1876.7.18~1962.2.22)出生于英国南部港口城市布莱顿(Brighton),在进入动画界前从事了20年教堂玻璃画绘制工作,39岁才正式参与动画制作。他作为动画师的成就远没有作为动画制片人大,安生·戴尔曾经一度成为20世纪30年代英国最重要的动画制片人。在第一次世界大战期间,他与达德利·巴克斯顿联合制作了政治宣传动画系列片《公牛约翰的动画写生簿》(*John Bull's Animated Sketchbook*)、动画系列片《牙牙学语》(*Kiddigraps*)。二人分手后,安生·戴尔主要从事将莎士比亚作品改编为动画片的工作,而达德利·巴克斯顿则制作了两部系列动画片:《米菲的往事》(*Memoirs of Miffy*)、《巴克西的滑稽表演》(*Bucky's Burlesques*)。

李道明在《欧洲现代动画》一文中谈到:“英国动画传统大约开始于第一次世界大战期间。安生·戴尔在20年代创作了一些动画作品,后来他又领先成立了专业的动画片厂。1924年他根据设计、编剧、绘画、拍摄等不同阶段的创作分门别类,找专家来拍摄动画,使他的片厂能有持续固定的作品面世。他最好的作品可能是1934年(编者按:应为1935年,这里估计是作者笔误)一系列以‘萨姆’这个角色为中心的动画影集。但是,和当时的好莱坞动画相比,这些作品技巧上虽然很专业,但视觉与情感上均不够

复杂,因此不很受英国观众的喜爱。”^①

值得一提的是安生·戴尔历时两年制作的《旗帜的故事》(*The Story of the Flag*)。这部长达一个多小时的作品应该算是英国第一部动画长片,但是这部影片却因投资方对导演的漫长工期及巨额预算丧失了信心而中途下马,影片最终于1927年被分为六集短片上映。

安生·戴尔的代表作品:

1917年	《彼得的图画诗歌》(<i>Peter's Picture Poems</i>)
1918年	《三只小猪》(<i>Three Little Pigs</i>)
1921年	《马车里的美元》(<i>Dollars in Surrey</i>)
1922年	《小红帽》(<i>Little Red Riding Hood</i>)

与英国真人电影相比,这一时期的英国动画处于“与世隔绝”的状态,它们的播出平台几乎只有民间展映这一途径。少数几部动画片获得了发行上映的机会,但是影响力较小。可以说20世纪初的英国动画默默无闻,即使在欧洲范围内也是无名小辈。

发展期:20世纪30年代

20世纪30年代,大部分英国动画师靠制作动画广告片为生,少数人有机会参与真人娱乐电影制作。安生·戴尔在从事了几年真人电影及纪录片拍摄工作后又回到动画领域,1935年他创建了英格兰电影公司(Anglia Film),试图与席卷全球的美国动画抗衡。公司建立之初,他主要制作根据古典音乐改编的短片,例如1935年的《卡门》(*Carmen*)。后来他把创作方向调整为以英国观众早已熟悉的人物为主角的动画片,例如:小萨姆(Sam Small),一个傻傻的、总成为替罪羊的小个子士兵。这个角色最早是由喜剧演员斯坦利·郝勒威(Stanley Holloway)创作的音乐剧形象,后来被改编为广播剧在英国广泛流传。斯坦利·郝勒威参与了安生·戴尔导演的“小萨姆”动画系列片配音工作,共为其配音18集,最早一集是1935年的《萨姆和步枪》(*Sam and His Musket*)。这一动画系列片不仅是有声电影,并且使用了彩色电影技术,这在当时的动画界并不多见。由此可见,安生·戴尔是位勇于尝试新鲜事物的导演。但是影片效果并不理想,观众反响平平。当第五集播出后,投资方停止了与安生·戴尔的合作,但是慷慨地留下了部分设备。这些设备足以支撑安生·戴尔的小公司继续制作动画广告片,其中比较有趣的作品有1937年的《坏脾气的国王》(*The King with Terrible Temper*)。

由于迪斯尼公司在彩色动画技术方面的垄断,英国彩色动画片发展缓慢。尽管英国也出现过其他彩色影片技术,例如20世纪初期的杜宁彩色系统(Dunning Colour),

^① 黄玉珊、余为政编著:《动画电影探索》,台湾远流出版事业股份有限公司,1997年版,第181页。

但是效果都不太理想。直到1935年由安东尼·格洛斯(Anthony Gross)和海克特·霍金(Hector Hoppin)导演的《狐狸亨特》(*Fox Hunt*)上映,才标志着英国彩色动画片的诞生。

1936年,漫画家罗兰·戴维斯(Roland Davies)试图把他的畅销漫画主角“大马史蒂夫”改编为动画片,但是陈旧的黑白美术风格与过时的动画观念使该片很快被观众遗忘。

此时,英国缺乏本土动画人才的现状开始显现出来,大量外国动画师来到英国借助英国资金进行创作,这其中不乏大师级人物:德国剪纸动画导演洛特·雷妮格(Lotte Reiniger)、新西兰实验动画大师列恩·雷(Len Lye)以及日后导演了英国第一部动画长片的约翰·哈拉斯(John Halas)。从某种意义上说,英国动画历史是由外国人创造的,这一现象在英国动画史中屡见不鲜。此时,只有来自苏格兰的诺曼·麦克莱伦(Norman McLaren, 1914. 5. 11~1987. 1. 27)坚守着英国本土动画阵地并为英国邮政总局(British General Post Office)制作了大量动画宣传片。

第二次世界大战

英国动画一大特点在于动画宣传片大行其道,无论是用于商业用途的动画广告片还是各种公益事业动画宣传片,从英国动画诞生之日起就成为主力军。这其中特别值得一提的是政治动画宣传片和科教动画片,从某个角度来说,这两种动画片是英国动画得以长足发展的基础。毕竟政府的大力支持是所有艺术发展的强大后盾。

当其他国家的动画师因第二次世界大战而颠沛流离,动画事业停滞不前之时,英国动画却获得了稳步的发展。尽管此时的英国动画广告片生产几乎停滞,但政治宣传与战争科教动画片使英国动画在二战期间得以存活,并为战争结束后的复苏奠定了基础。例如,1940年成立的拉金斯·布斯(Larkins Both)公司便是以制作政治宣传片为主。该公司最初是由比尔·拉金斯(Bill Larkins)与安生·戴尔联合创建的,但是经过短暂合作二人便分道扬镳。比尔·拉金斯独立支撑公司,制作了大量动画科教片。他与彼得·萨克斯(Peter Sachs)、丹尼斯·吉普林(Denis Gilpin)共同创造了全新的英国动画片美术风格,并希望英国动画超越美国联合制作公司取得革命性的进步。

寻找有英国特色的动画片之路始终是英国动画艺术家们不懈奋斗的目标,而实现这一理想的方法有很多种。1944年,J·亚瑟·阮克(J. Arthur Rank)创建的GB动画公司(G. B. Animation)吸引了大批动画师前来求职。该公司的动画师怀抱着打破迪斯尼动画垄断世界的局面的理想而努力工作着。1946年,《白雪公主》和《小鹿斑比》的导演大卫·汉德(David Hand, 1900~1986)被聘为该公司的首席动画师,负责培训员工。他按照迪斯尼公司30年代考核与培训动画师的模式培养员工,大量退伍军人通过考试进入该公司。公司宣称要招聘2000名动画师而成为英国规模最大的动画公司。大卫·汉德的训练方法实用而系统,他传授给英国动画师迪斯尼的经典角色设计与表演方法。但是在这种训练模式下制作的系列动画片《动物乐园》(*Animaland*, 1948~1950)和《音乐画具箱》(*Musical Paintbox*, 1949~1950)反响却不好,大卫·汉德承认这

部讲述两只松鼠故事的作品虽然技术完美,但缺乏趣味性,这是其失败的主要原因。很多动画师反对大卫·汉德这种全盘迪斯尼化的做法,他们呼吁发扬英国传统,创造具有英国本土特色的动画片。1950年该公司解散。

英国动画之父:约翰·哈拉斯(John Halas)

约翰·哈拉斯(1912.4.16~1995.1.20)生于匈牙利首都布达佩斯,后到巴黎师从定格动画大师乔治·帕尔(George Pal)学习动画制作。1936年来到英国并遇到本地画家、剧作家——乔伊·巴彻拉(Joy Batchelor,1914.5.22~1991.5.14),二人一见钟情并结为终身伴侣。

1940年约翰·哈拉斯夫妇建立了以自己名字命名的公司——“哈拉斯与巴彻拉动画公司”(Halas & Batchelor Cartoon Films Ltd.),公司从创建之初一直到20世纪50年代末始终与政府保持着紧密的合作关系。

第二次世界大战期间,哈拉斯与巴彻拉动画公司为英国战争办公室、英国情报与国防部、英国海军情报中央办公室制作了70多部短片。这不仅使他们在经济上受益匪浅,最重要的是与政府部门建立了良好的合作关系,为他们以后的事业奠定了坚实的基础。这种关系一直保持到大战结束,其中影响较大的作品有:为英国海军制作的影院版动画长片《造船》(*Handing Ships*, 1945)、为英国情报部门制作的八集系列动画片《查理》(*Charley Series*, 1946~1947)、为“欧洲复兴计划”(European Recovery Program)制作的《鞋匠与帽匠》(*The Shoemaker and the Hatter*, 1949)、为卫生部制作的《房子漫天飞》(*Fly About the House*, 1949)等。

壮大期:20世纪50~70年代

安生·戴尔在二战期间导演了几部反纳粹的政治宣传动画短片后,把兴趣转向娱乐片的制作,例如:《松鼠战争》(*Squirrel War*, 1947)。1951年,安生·戴尔退休,跟随他多年的动画师各奔东西,纷纷创建自己的工作室。

乔治·莫瑞诺(George Moreno)是来自弗莱舍尔兄弟公司的美国动画师,他在英国制作了一系列以伦敦出租车司机和他的出租车为主角的短片《气泡与尖叫》(*Bubble & Squeak*),该系列片一共五集。

杰勒德·侯德沃斯(Gerard Holdsworth)、J·华特·汤普森(J. Walter Thompson)与乔治·帕尔从20世纪30年代开始一起制作木偶动画片。1951年,在荷兰动画师的帮助下,杰勒德·侯德沃斯为劳力士手表制作的动画广告片《时间的历史》(*His Story of Time*)今天看来依旧堪称经典而被广泛流传。但是,改编自法国作家圣-埃克苏佩里(Saint-Exupéry)同名童话的《小王子》(*The Little Prince*)一片却使公司一蹶不振。

1946年,匈牙利人彼得·弗德斯(Peter Földes,1924~1977.3.29)随家人移民到英国,1952年他在英国电影学会(British Film Institute,简称BFI)的资助下导演了处女作

《动画创世纪》(Animated Genesis)。这部短片以幽默而深刻的方式讲述了人类的起源以及人类与地球的关系。1955年的《短见》(Short Vision)描述了人类在核爆威胁下的生存状态,可以说这部作品与他的处女作在主题上如出一辙。彼得·弗德斯影片的特点在于其凝重而华丽的美术风格。1956年,彼得·弗德斯来到法国,过起了悠闲而安静的画家生活。

1953年至1968年间,一个动画业余爱好者组织的“蚱蜢团”(Grasshopper Group)值得一提,该团体的创建者与领袖之一约翰·达伯恩(John Daborn)使用真人演员拍摄了两部动画片《两个人的公司》(Two's Company)、《新娘与新郎》(Bride and Groom)。他还根据诺贝尔文学奖获得者、英国作家吉卜林(Kipling, 1865~1936)的文章《王格普之战》(The Battle of Wangapore)导演了同名短片。

理查德·泰勒(Richard Taylor)1929年6月16日生于伦敦,著名招贴画师的儿子。牛津大学毕业的理查德·泰勒子承父业,1953年,他受雇于拉金斯·布斯公司从事动画创作。1957年,他开始独立执导影片,1960年升职为公司的首席导演。1965年,理查德·泰勒创建了自己的公司。观其一生的创作,他只导演了一部艺术动画片——政治讽刺短片《革命》(The Revolution, 1967)。其余作品都是科教片、广告片,主要作品有:关于农业自动化的《地球是战场》(Earth Is a Battlefield, 1957);为巴克利银行(Barclays Bank)在尼日利亚和加纳分部制作的广告片《把乌娜的钱存在那》(Put Una Money for There, 1957);宣传儿童卫生的科教片《你的不良习惯》(Some of Your Bits Ain't Nice, 1981)。他还为BBC的《电视英语》(English by Television, 1984~1986)教学节目制作了70多分钟的动画片。

理查德·泰勒主张艺术、政治、商业三者完美结合,他将毕生精力都奉献给自己所追求的动画“实用性”与“有益性”。1986年,他当选为英国动画协会会长。

英国第一部影院版动画长片——《动物农庄》(Animal Farm)

1953年,约翰·哈拉斯根据乔治·奥威尔(George Orwell)1945年出版的同名小说拍摄了英国历史上第一部动画长片《动物农庄》。

约翰·哈拉斯夫妇极其重视这部影片,不仅大量招聘、增加工作人员,还特意成立了一个分公司,用来培训新员工。在70多人的不懈努力下,影片历时两年,终于完成。从影片制作一开始约翰·哈拉斯夫妇便深刻领悟了原作者的意图并力求忠实于原作而不是单纯的政治宣传品。乔伊·巴彻拉说他们只想拍摄一部关于“自由”的影片。约翰·哈拉斯坚持采用小说灰暗、极具讽刺意味的结尾。但是,美国投资方却坚持影片必须有一个大团圆的结尾。于是现在影片中就出现了“所有被奴役的动物联合起来打倒统治者”的结尾。这个“大团圆结尾”不仅满足了美国观众的口味,也传达给前苏联统治者以强烈的政治暗示——总有一天他们会被推翻。面对这个问题约翰·哈拉斯只好自嘲地说:“在纽约上映时有一位女士哭着扑进我的怀里,久久不能平静(因为她认为片中的前苏联人民太惨了)。当她冷静下来后,我告诉她那只是一部动画片而已。试想