

世界动画史系列研究丛书

捷克与斯洛伐克动画史

The History of Czech&Slovakia Animation

李铁 编著

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

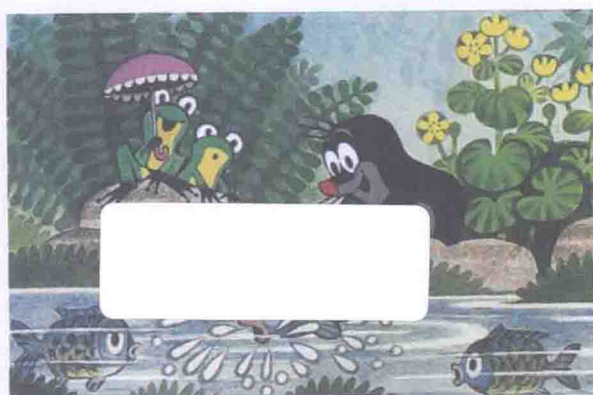
北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.com.cn>

捷克与斯洛伐克动画史

李 铁 编著

清华大学出版社

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书以时间为纵轴,以地域为横轴,在两个维度上详细讲述了捷克与斯洛伐克动画发展的历史,并结合社会政治经济、哲学思想、艺术变革、科学技术对动画发展的动因做了分析。将捷克与斯洛伐克动画历史的发展分成八个阶段,分别讲述了从19世纪末叶到20世纪初叶捷克斯洛伐克动画的萌芽阶段;1918年到1945年捷克斯洛伐克动画的诞生与发展阶段;1945年到1950年捷克斯洛伐克战后电影事业国有化初期动画的发展;20世纪50年代动画民族性的探索期;20世纪60年代动画形式多样化的发展阶段;20世纪70年代儿童动画系列片的兴盛;20世纪80年代新生代动画导演的崛起;20世纪90年代捷克斯洛伐克解体后的动画发展的新动向。

本书力图做到脉络清晰、史料丰富、图文并茂,并在捷克与斯洛伐克动画历史发展的每一时期,重点总结出这段时间内动画发展过程中几个值得探讨的专题,如动画产业的发展、动画技术的发展、动画师的构成、制作流程的发展、动画制片管理的发展、发行与播映媒体的发展、重要的导演和动画师、风格流派的发展、商业运行模式发展等。本书适用于影视、动画、游戏及数字媒体领域的专业人士及动漫爱好者阅读和参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

捷克与斯洛伐克动画史/李铁编著. —北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社, 2014. 7
(世界动画史系列研究丛书)

ISBN 978-7-5121-1954-3

I. ①捷… II. ①李… III. ①动画片-电影史-捷克斯洛伐克 IV. ①J909.514

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第133174号

责任编辑:韩 乐 特邀编辑:李晓敏

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084

北京交通大学出版社 邮编:100044

印刷者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285 印张:13.5 字数:437千字

版 次:2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-1954-3/J·74

印 数:1~3000册 定价:68.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

世界动画一百多年的历史既是动画艺术与技术的发展史，也是社会政治经济、哲学思想、艺术变革、科学技术作用于动画发展的历史，本套丛书将影视动画放到政治经济、社会历史、地域民俗、美学及艺术变革、科学技术的综合背景下进行深入研究，避免史料的简单罗列、现象表面化的分析、动画艺术形而上的解读、孤立抽象的局部研究模式。运用历史唯物主义、辩证唯物主义的哲学思想，在综合研究特定时代的政治、文化、社会、经济环境的基础上，来归纳与分析世界动画艺术形态、技术形态、经济形态的成因与发展，勾勒世界动画历史发展的概貌，评介具有代表性的动画艺术流派、动画制片公司及动画家，详细分析各个时期动画在思想、题材、艺术风格、技术、管理、产业等方面的成因、特点与发展，以及相互之间的作用关系。

本套丛书选定的研究时间跨度从 19 世纪末到 21 世纪初，力图做到脉络清晰、史料丰富、图文并茂，并在各个国家动画历史发展的每一时期，重点总结出这段时间内动画发展过程中几个值得探讨的专题，如动画产业的发展、动画技术的发展、动画师的构成、制作流程的发展、动画制片管理的发展、发行与播映媒体的发展、重要的导演和动画师、风格流派的发展、商业运行模式发展等。并以时间为纵轴，以地域为横轴进行类比，参考各个时间段社会政治、经济、文化的发展，达到“经史合参”的目的，梳理出世界动画历史发展的主线，以及发展历史上的重要节点。本套丛书努力为我国动画产业经济和动画艺术形态的发展提供重要的参考，并探讨 21 世纪中国动画产业的创新路径和发展方向，以史为鉴，让中国动画艺术和产业的发展避免走其他国家动画发展史上的弯路；以史为参，让中国动画艺术和产业的发展站在世界动画发展的最前沿。

这一系列丛书的策划、准备时间很长，到完成书稿时粗算起来有将近 15 年的时间，资料在一点一点累积起来，自己对于动画历史发展的认识也逐渐成熟起来。在撰写这套丛书的过程中，需要感谢很多人对我的支持和帮助。首先感谢湖南大学的何人可教授，我从 1992 年开始在湖南大学读书期间，何教授担任工业设计史的教学工作，他的设计史论研究视野和方法对我动画史论的研究产生很大的影响，我开始在天津工业大学担任教师的最初几年，在讲授艺术设计史的过程中，一直将何教授撰写的《工业设计史》奉为经典。还要感谢天津工业大学的李兰友教授，是他在 1998 年推荐我参与电子工业出版社规划教材的编写工作，从那时到现在，不知不觉中我已经是具有 16 年“书龄”的老作者了，在这一过程中李教授不断给予我鼓励与帮助。还要感谢北京交通大学出版社的韩乐老师，在李兰友教授的介绍下，我们从 2005 年开始取得联系，并一直合作至今，在她的帮助下天津工业大学动画专业已经成功推出三个动画系列选题，我们之间的合作也非常愉快，从提交稿件的电子文件到最终付梓，很少再需要我们费心，虽然与韩乐老师合作了将近 10 年，但是竟然未曾谋面，总是从电话中听到她甜美的声音。

我能在十几年的时间里“笔耕”不辍，最要感谢家人对我的支持与帮助，首先感谢我的爸爸李玉岭和妈妈韩桂荣，我所取得的一切成绩都归功于他们对我的教导和影响，他们在年轻时代都是电影的爱好者，从 20 世纪 70 年代末就开始订阅《大众电影》，这些杂志成为我动画情怀的最初启蒙，如今这些杂志仍然一本不少地保留着，我在撰写《中国动画史》的过程中竟然从中搜寻到许多珍贵的动画史料，这些杂志将是我永远的财富

与回忆。还要感谢我的妻子张海力，家中的生活都仰赖她的打理，她本来也是一位优秀的设计师和画家，但是由于全力支持我的工作和写作，她自己放弃了很多。感谢我的女儿李艺天，在学习上根本不需要我操心，还以她自己的方式默默支持和鼓励着我。

《捷克与斯洛伐克动画史》是本套丛书的第一部，讲述了捷克与斯洛伐克动画艺术的起源，特别讲述了木偶与插画艺术对捷克与斯洛伐克动画诞生的影响，很多木偶艺术工作者后来投身于动画创作领域，很多未来动画大师的童年都是伴随着木偶戏度过的。木偶戏艺术为捷克斯洛伐克动画的诞生提供了沃土，在角色造型、场景和道具设计、舞台表演、剧本、音乐等方面都对该地区的动画艺术风格产生极大的影响。

1918年到1945年是捷克与斯洛伐克动画的诞生与初始发展阶段。这一时期，在捷克斯洛伐克电影事业和木偶戏艺术快速发展的影响之下，从20世纪20年代开始，博胡斯拉夫·苏拉、赫米娜·蒂尔洛娃、卡瑞尔·道达尔、伊雷娜·杜达洛娃、巴索德·巴特斯克等几位艺术家沿着法国、美国、德国早期动画探索的道路，进行动画创作尝试。这一时期制作的动画短片多用作电影放映之前，或换片间隙的加片，内容则以童话、神话故事、广告短片或电影新闻杂志为主。

在1945年到1950年战后捷克斯洛伐克电影事业国有化发展的初期，电影的摄制、发行、放映、输入、输出等都归国家掌控，捷克斯洛伐克动画事业迎来了第一个发展高潮。并逐渐形成起两个动画制作中心，一个位于布拉格，以妙计兄弟工作室和唐卡工作室为代表；一个位于哥特瓦尔多夫，以赫米娜·蒂尔洛娃和卡列尔·泽曼主持的动画工作室为代表。很多动画作品在国际上获得多项大奖，既为捷克斯洛伐克动画制片业争取更多的国家拨款和扶持政策，也在社会主义现实主义的电影创作原则严格规范模式之下，为动画片的创作赢得了更大的自由空间和国际化的视野。这一时期的作品非常注重具有捷克斯洛伐克地域特点的视听表述风格、造型风格、剧本文学创作风格的挖掘与探索。

20世纪50年代是捷克斯洛伐克动画民族性的探索期，动画行业在计划经济模式下得到了空前的发展，在创作团队规模、动画出品数量和质量、创作环境和技术设备等方面得到较快的提升，但同时作为特殊电影门类的动画也在内容和选题上受到政府干预。与传统木偶表演艺术相结合的、体现地域与民族特色的木偶定格动画，在计划经济的模式之下蓬勃发展起来。很多知名的文学家、插画家、作曲家、演员都共同投身到动画创作事业中，极大地提升了捷克斯洛伐克动画片的剧本、音乐和视觉造型的水准。

20世纪60年代，捷克斯洛伐克的动画领域处于形式多样化的发展时期，在短暂的“布拉格之春”之后，政府对报刊、书籍、电影、广播电台和电视台进行更为严格的监督审查。布拉格的动画创作团队20世纪60年代初呈现讽刺、幽默与超现实主义的创作趋向，20世纪60年代中晚期，则更加注重“儿童”动画片的创作。在整个20世纪60年代，哥特瓦尔多夫的动画制片厂也主要进行“儿童”动画片的创作，在动画艺术和创作媒材的多样性上有许多非凡的尝试，卡列尔·泽曼利用定格动画的技巧在电影特效制作领域独树一帜。

20世纪70年代，捷克斯洛伐克重新回到苏联高度集中的经济模式，创作环境变得更为压抑，关于“政治讽刺”性的作品消失殆尽，讽刺性只被局限在对具体社会生活中的某些现象的讽刺。捷克斯洛伐克在动画制片领域处于儿童动画系列片的创作兴盛期，并更为注重造型的设计和形式风格的探索，更多的插画家和漫画家参与到动画创作过程中。这一时期捷克斯洛伐克的动画创作以妙计兄弟动画工作室、唐卡动画工作室、哥特瓦尔多夫的动画工作室、维克多·库巴尔的动画工作室、普罗米修斯工作室为主。

20世纪80年代，捷克斯洛伐克的新生代动画导演迅速崛起，这些新生代的动画导演包括吉瑞·巴塔、弗朗提赛克·斯卡拉、彼特·西斯、薇拉斯塔·帕斯皮斯拉娃、迈克

勒·帕芙拉托娃、埃德加·杜卡、露西·德沃莱科娃、亚罗斯拉夫·哈维拖瓦、伽里克·塞克、拉迪斯拉夫·维尔克、杨·伊万、杨·杜德塞克、路德维克·凯德莱塞克、兹德尼克·罗兹克帕、博胡米尔·塞基达等。他们努力为动画创作在民族性和国际化之间寻求新的平衡点，在主题、造型、视听语言等方面都有很多非凡的尝试，其创新成果令世界瞩目。一些作品中还开始出现对社会问题的讽刺、黑色的幽默，以及对成年人生活问题的探讨。捷克斯洛伐克的动画投资主体和制片模式也开始呈现多样化的变化，很多的国际合作项目也在蓬勃开展。

1993年1月1日，捷克和斯洛伐克联邦共和国分解成两个独立的主权国家，在经历了严重的经济危机，失业、通货膨胀、企业倒闭、私有化浪潮之后，捷克斯洛伐克的动画制片领域并未像许多人所预想的那样创造全新的发展高潮。1990年至1996年，捷克与斯洛伐克的动画产量反而大幅下降，在没有计划性拨款的条件下，尚未建立、健全商业制片体系的动画行业无法获得充足、稳定的制作投资。捷克与斯洛伐克的动画人才大量流失，有些人放弃了动画创作，有些人则到美国、加拿大、英国、法国、德国等国家寻求更好的发展。虽然针对动画发展的困境，捷克与斯洛伐克政府对动画创作给予了一定的资助政策，但是动画中的实验性逐渐消退，商业性的电视动画系列片成为创作的主体。

捷克与斯洛伐克的动画发展史是中东欧动画历史中最为重要的构成部分，在动画剧作、造型设计、视听语言、动画技术，以及动画民族性的探索方面对世界动画的发展产生了重要影响。由于笔者资料来源、学识经历、外语程度的局限性，在编写过程中难免会出现错误与遗漏，希望读者，特别是专业人士能对书中的错误之处予以指正，甚或能对遗漏予以补充，我将万分感激。联系邮箱：artie@yeah.net。

李 铁
2014年8月

目 录

第1章 捷克与斯洛伐克动画艺术起源	1
1.1 木偶艺术传入捷克地区	2
1.2 捷克与斯洛伐克近代木偶艺术的发展	4
1.3 20 世纪初叶捷克与斯洛伐克木偶艺术的发展	9
第2章 1918—1945 年捷克与斯洛伐克动画的发展	14
2.1 木偶戏艺术在两次世界大战之间的发展	14
2.2 捷克动画的诞生	20
2.3 哥特瓦尔多夫动画制作团队的崛起 ...	25
2.4 巴索德·巴特斯基的动画创作经历 ...	27
第3章 1945—1950 年战后电影事业国有化初期动画的发展	35
3.1 社会主义现实主义的创作路线	36
3.2 战后恢复期捷克斯洛伐克动画事业的发展	37
3.3 布拉格的妙计兄弟工作室和唐卡工作室	39
3.4 卡列尔·泽曼与哥特瓦尔多夫的动画制片厂	50
3.5 维克多·库巴尔在斯洛伐克的动画创作实践	54
第4章 20 世纪 50 年代动画民族性的探索期	56
4.1 计划经济模式下的动画创作发展	56
4.2 布拉格的动画创作团队对动画民族性的探索	57
4.3 哥特瓦尔多夫的动画制片团队与定格动画技术发展	71

第5章 20世纪60年代动画形式多样化的

发展 77

- 5.1 布拉格动画创作团队的讽刺、幽默与超现实主义趋向 78
- 5.2 哥特瓦尔多夫动画制片团队的动画形式多样化探索 100
- 5.3 基尼·戴奇与川本喜八郎 105

第6章 20世纪70年代儿童动画系列片的

兴盛 109

- 6.1 压抑气氛和困难环境之下的动画发展 109
- 6.2 布拉格动画创作团队的扩展 111
- 6.3 妙计兄弟工作室的 M + B + D 动画小组 136
- 6.4 哥特瓦尔多夫动画制片团队的创作实践 142
- 6.5 维克多·库巴尔的动画工作室 147

第7章 20世纪80年代新生代动画导演的

崛起 150

- 7.1 20世纪80年代在木偶和动画领域悄然产生的变革 150
- 7.2 布拉格动画创作团队的发展与变革 152
- 7.3 哥特瓦尔多夫动画创作团队的发展与变革 176
- 7.4 艺术与动画工作室 179

第8章 捷克斯洛伐克解体后的动画新发展 ... 181

- 8.1 捷克斯洛伐克解体前后的动画发展概况 181
- 8.2 布拉格动画制片领域在20世纪90年代后的发展 182
- 8.3 兹林地区动画制片领域在20世纪90年代后的发展 198

代表人物 203

参考文献 206

捷克与斯洛伐克动画艺术起源

1526年，奥地利王室成员费尔迪南德·哈布斯堡登上捷克王位，随后又登上匈牙利王位。土耳其人的威胁，促成捷克、奥地利和匈牙利结合为强大的政治统一体，于是捷克与斯洛伐克被置于德国-奥地利王朝权力之下将近400年。直到1917年俄国十月社会主义革命胜利，推翻以克伦斯基为领导的俄国临时政府，建立布尔什维克领导的政府后，才为这两个被奴役的地区指明了解放的道路。1914—1918年第一次世界大战期间，捷克和斯洛伐克地区的人民开始谋求建立独立、统一的国家。1918年，奥匈帝国崩溃，捷克与斯洛伐克的资产阶级政治家从奥地利政府手中接管权力，1918年10月28日捷克斯洛伐克共和国宣布诞生。

纵观世界现代动画艺术发展的历史，在法国、俄国、美国、英国等对动画诞生及发展产生重大影响的国家，动画无不与电影和漫画的发展相关联，法国的查尔斯·埃米尔·雷诺和埃米尔·柯霍；俄国的莱迪斯洛·斯塔列维奇；美国的詹姆斯·斯图亚特·布莱克顿和温瑟·麦凯；英国的亚瑟·墨尔本·库珀和查尔斯·阿姆斯特朗早期的动画探索历程就是佐证。但是在捷克与斯洛伐克，动画艺术的起源却与木偶表演艺术紧密相关。

1861年，在布拉格的一个学校中成立了捷克的第一个现代业余提线木偶剧团；1887年出版了最早的木偶戏演出脚本；1889年出版了第一本关于木偶戏演出技术的手册。专业的木偶剧院也在20世纪最初的几年中在捷克的布拉格大量建立起来，1907年在比尔森成立了小型木偶剧院。1902年到1909年，木偶演出剧团不仅在木偶剧院演出，还进入公立学校、幼儿园进行巡回演出，为木偶戏成为捷克主流的娱乐艺术形式奠定了更为广泛的群众基础。很多专家、学者、艺术家积极参与到木偶戏的创作与研究过程中，1903年还在布拉格举办了第一次木偶戏工作者代表大会。

电影在捷克与斯洛伐克地区的发展远未如木偶戏的发展那样如火如荼。1895年12月28日，卢米埃兄弟在法国巴黎放映他们拍摄的几部电影短片后，电影正式成为大众娱乐生活的重要组成部分。1896年12月25日，在斯洛伐克的布拉迪斯拉发开始最早的电影放映活动，但直到1905年在该市才有了固定的电影院。1898年捷克电影创始人杨·克希日内茨基拍摄了捷克最初的无声纪录电影。1907年至1910年，斯洛伐克人爱德华·斯赫勒伊贝尔进行了最初的电影制作尝试。1908年，第一家名为乌拉尼亚（Urania）的电影公司在布拉迪斯拉发成立。

与在该国电影的缓慢发展相对比，从1913年开始，现代木偶表演艺术在捷克与斯洛伐克则进入全盛阶段，普通民众对于木偶戏的痴迷程度，就如同现在我们日常娱乐对电视的依赖一样。一方面专业演出团体和业余木偶戏团队，不仅在专门的木偶戏剧院进行演出，还利用流动的舞台扩大了在学校、工厂、农村的演出，甚至在第一次世界大战期间，这些演出团队还到前线为战士们进行慰问演出，对每一个普通家庭而言，观看木偶戏演出的频率甚至比看电影还要高。

另一方面，一些学校和家庭还自己排演简单的木偶戏剧目，在学校活动、家庭或沙龙聚会中演出，木偶和场景道具在蒙兹堡的作坊中大批量制造，供家庭和学校演出使用。正如木偶艺术家弗拉德·布罗德斯基所说：“木偶对于布拉格的重要性，就如同皮萨对于罗马的重要性。”

很多木偶艺术工作者后来投身于动画创作领域，很多未来动画大师的童年都是伴随着木偶戏度过

的。木偶戏艺术为捷克斯洛伐克动画的诞生提供了沃土，在角色造型、场景和道具设计、舞台表演、剧本、音乐等方面都对该地区的动画艺术风格产生极大的影响。很多木偶角色成为后来的动画角色，很多木偶剧本也被翻拍成动画片。例如，著名的妙计兄弟动画工作室在第二次世界大战后制作的第一部动画片《爷爷种甜菜》就改编自一部同名的木偶戏作品。

1.1 木偶艺术传入捷克地区

木偶戏相传起源于中国两千多年前的商周时代，在《列子·汤问》（相传为战国时期列子著）中有这样一段记载：

周穆王西巡狩，越昆仑，不至弇山，反还。未及中国，道有献工人名偃师，穆王荐（近通假）之，问曰：“若有何能？”偃师曰：“臣唯命所试，然臣已有所造，愿王先观之”。穆王曰：“日以俱来，吾与若俱观之。”翌日，偃师谒见王，王荐之，曰：“若与偕来者何人邪？”对曰：“臣之所造能倡者。”穆王惊视之，趋步俯仰，信人也。巧夫锁其颐，则歌合律；捧其手，则舞应节。千变万化，惟意所适。王以为实人也，与盛姬内御并观之。技将终，倡者瞬其目而招王之左右待妾。王大怒，立欲诛偃师。偃师大惧，立剖散倡者以示王，皆傅会革、木、胶、漆、白、黑、丹、青之所为。王谛料之，内则肝、胆、心、肺、脾、肾、肠、胃，外则筋骨、支节、皮毛、齿发，皆假物也，而无不毕具者，合会复如初见。王试废其心，则口不能言；废其肝，则目不能视；废其肾，则足不能步。穆王始悦而叹曰：“人之巧乃可与造化者同功乎？”诏贰车载之以归。夫班输之云梯，墨翟之飞鸢，自谓能之极也。弟子东门贾禽滑厘（墨翟之徒）闻偃师之巧，以告二子，二子终身不敢语艺，而时执规矩。

可见，距今两千多年前的中国周代工匠偃师，已经可以制作出足以乱真的人偶。东方的木偶艺术流传到西欧和南欧的国家后，在公元16世纪左右，由英国、德国、荷兰、意大利的民间表演艺术家传播到捷克地区。欧洲古代木偶艺人的表演写照如图1-1所示。

图1-1 欧洲古代木偶艺人的表演写照

公元16世纪末期,在捷克出现了木偶题材的绘画作品,如图1-2所示。在这幅版画作品(现藏于布拉格国家博物馆图书馆)中,基督教信义宗传教士马克西米廉·比伯正在操纵一个提线木偶。在17世纪中期的捷克古典文献中就开始有关提线木偶的记载。

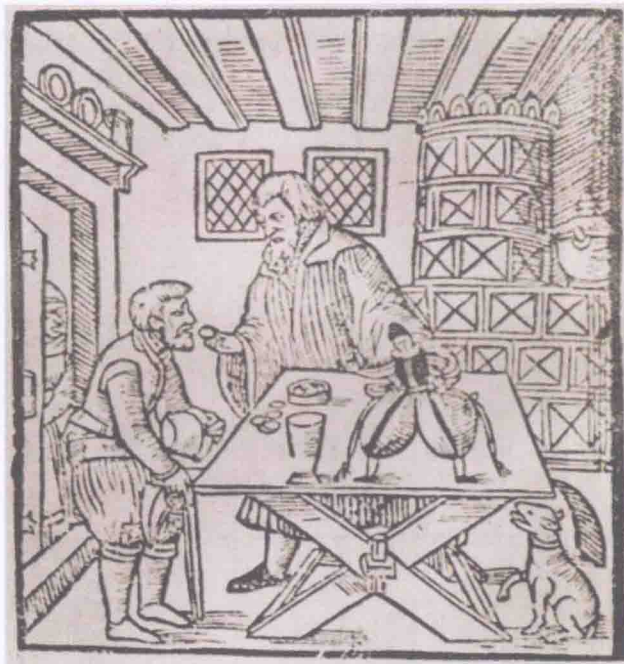

图1-2 马克西米廉·比伯操纵提线木偶

木偶艺术最初传到中东欧的时候,往往被当作真人戏剧的替代品,由于木偶和道具轻巧便携,剧团的成员人数很少,演出成本低廉,流动性比较大,所以很快就成为普通民众喜闻乐见的表演艺术形式,成为大众日常娱乐的有机组成部分。

由于早期到捷克地区流动演出的木偶戏班多来自于西欧和南欧的国家,所以当时演出的剧目多改编自英国剧作家克里斯托弗·马洛、威廉·莎士比亚和法国剧作家莫里哀的戏剧作品。代表剧目包括圣经故事、莎士比亚戏剧,以及选自《浮士德》、《津尼维耶夫》、《唐璜》中的故事段落等。

在不断观摩与学习过程中,捷克地区的民间木偶演出剧团逐渐成长壮大,正是由于这种表演艺术形式以普通民众作为目标观众,表演艺术家也来自于当地的民间,所以迅速与捷克地区的民间文学、音乐、语言、造型艺术、表演艺术相互融合,创造出独特的捷克木偶表演艺术形式。

17世纪和18世纪,捷克与斯洛伐克地区演出的外来戏剧多采用拉丁语、英语、意大利语、德语和法语,直到1771年才有第一部捷克语戏剧在布拉格上演。而提线木偶戏则是除了中世纪的乡土戏剧和训海戏之外,唯一使用捷克母语进行演出的戏剧形式。

18世纪70年代至19世纪上半叶,是捷克民族文学复兴和走向繁荣的时期。在约·多布罗夫斯基和约·荣格曼等人的努力之下,逐渐提升了捷克语的地位,奠定了现代捷克语语法基础,丰富了捷克语的词汇。弗·切拉科夫斯基翻译了大量外国文学名著,为捷克文学的发展提供了借鉴。弗·帕拉茨基的历史著作;瓦·克·克利茨佩拉和约·卡·狄尔的戏剧作品;扬·科拉尔、瓦·汉卡、约·林达、卡·亚·爱尔兰本、卡·希·马哈、卡·哈夫利切克的诗歌作品;鲍·聂姆曹娃的长篇小说,都为提高各斯拉夫民族人民的民族意识,发掘和整理民间文学的宝藏,提炼真正的民族精神起到关键作用。

19世纪初,随着民族复兴运动的深入,文学也开始反映民族解放运动和人民民主运动,集中体现了人民大众反侵略、反封建、反专制主义的革命思想。1848年3月,“青年捷克人党”在布拉格举行会议,要求实行责任内阁,承认捷克语和德语之间的平等地位,反对奥地利皇帝以诏书形式颁布的宪法和奥地利元帅的军事挑衅行动。1891年,“青年捷克人党”在帝国会议的选举中获得了决定性的胜利。

活跃于平民阶层的木偶戏演出也开始对当时社会上发生的一些新闻事件进行戏剧加工,涌现出一批全新的现实主义题材的剧本,还有一些木偶戏剧目改编自当时流行的一般戏剧作品,特别是多产作家杨·斯台巴纳克的作品。这也形成了捷克与斯洛伐克木偶戏的另一个显著特征,即其目标观众决不仅仅定位为儿童,作品中的现实主义、生活寓意、讽刺手法和通俗喜剧题材,似乎只有成年人才能完全解读。捷克学者杨·马列克教授曾经说:“木偶戏艺人一直是捷克农村与城市中的戏剧生活之间的唯一联系者,在民族觉醒的萌芽时期起到了非常重要的作用。”

1.2 捷克与斯洛伐克近代木偶艺术的发展

在捷克与斯洛伐克近代木偶艺术的发展时期,捷克地区木偶戏的造型设计和剧本多为巴洛克风格。剧本创作追求精心雕琢的形式主义文学形式,内容上多具有浓厚的宗教和哲学色彩,语言晦涩、浮夸。角色与场景的造型设计也受到意大利巴洛克艺术风格的影响,特别是舞台设计风格受到意大利建筑师、舞台美术设计师费迪南多·加里·比别纳和他的儿子加尔罗·加里·比别纳的影响。费迪南多·加里·比别纳的建筑设计图如图1-3所示。从动画大师吉瑞·唐卡早期作品中的造型设计风格,也可以看出巴洛克艺术的影响。

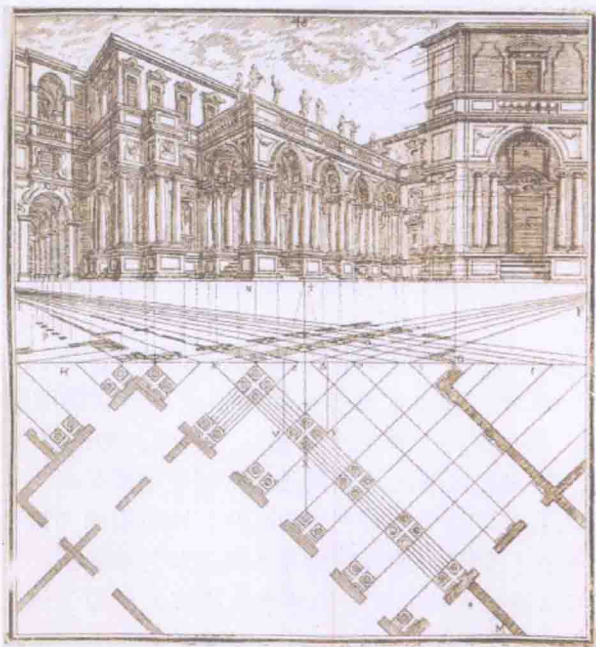

图1-3 费迪南多·加里·比别纳的建筑设计图

当时木偶戏的表演形式多带有“即兴喜剧”的风格,木偶戏的剧本多数只有一个事先确定的框架或剧情梗概,即使是某些需要背诵的台词,也可以依据演出的实际情况而临时进行改动,大多数对白和角色的表演都可以即兴发挥,为适应演出环境和观众情绪的变化,演员们要不断对自己的表演作出调整。

这种通俗喜剧形式与古罗马喜剧有着某种明显的联系,在16世纪中期至18世纪早期,曾经在平民阶层风行一时,后来也受到王公贵族的青睐。所以木偶戏的演员一般都具备娴熟高超的表演技艺,以及对角色的潜心研究和排练;还要对观众心理和情绪的变化悉心掌控;同时还要兼具戏剧表演、歌唱、舞蹈,甚至木偶制作、舞台美术设计、演奏乐器等诸多技能。

19世纪在捷克与斯洛伐克地区比较有代表性的木偶表演艺术家是米科拉斯·西彻洛夫斯基和约瑟夫·阿莱西,后者是居住在布拉格的意大利木偶艺人。

典型的通俗喜剧有一些固定的程式。例如,在一些“四面具”程式的戏剧中,通常会有三种类型的角色,第一类角色是美丽的姑娘和年轻的小伙,他们最终会成为恋人;第二类角色是头脑愚钝、碍手碍脚、喜爱吹牛的人,通常是长者,一个剧本中往往会包含两个这样的角色,在真人戏剧演出中演员要戴面具来演这两个角色,这就是“四面具”中的两个面具角色;第三类角色是机智狡猾、见风使舵的人,通常是仆人,一个剧本中往往也会包含两个这样的角色,在真人戏剧演出中演员同样要戴面具来演这两个角色,这就是“四面具”中的另两个面具角色。

在这些类型戏剧中的著名角色形象包括:身穿布块拼接的衣服、头戴黑面具的阿莱奇诺(在英国版本的丑角剧中为哈勒昆)、科隆比纳(阿莱奇诺的恋人);穿宽松白色小丑服的佩德罗里诺和普尔西内拉,后者在英国传统滑稽木偶戏《潘趣和朱迪》(Punch and Judy)中演变为潘趣先生,如图1-4所示,在德国戏剧中则演变为挥舞着香肠的汉斯伍斯特,在法国戏剧中演变为克里斯平鞋匠,在捷克木偶戏中演变为卡斯巴莱克(Kashparek)。

图1-4 潘趣和朱迪

另外,捷克木偶戏中的宝布尔是机智狡猾的阿莱奇诺和愚蠢笨拙的布里格拉的结合体;传统笨拙的丑角卡斯巴(圣诞节喜剧中的三个博士之一)也是“四面具”角色中的变体,但更为微妙,同时也更为粗俗。

对这些木偶戏剧时代类型角色的深入研究,对于理解捷克斯洛伐克现代定格动画中的角色塑造,有非常重要的参考价值。从《好兵帅克》、《弗姆弗卢姆》、《帕特和马特》等著名定格动画的角色身上,都可以找到“四面具”程式中丑角的性格。这些角色身上同时也流淌着捷克、斯洛伐克等斯拉夫民族的幽默感和诗意。

在近代捷克与斯洛伐克地区,将木偶戏从一种民间的技艺提升到戏剧艺术形式的高度,仰仗于分别来自表演领域、音乐领域、造型艺术领域、文学剧作领域的大师的积极参与。经过不断地发展与完善,木偶戏已经不再是街头演出棚中的粗陋玩意儿,而成为捷克与斯洛伐克文化遗产的重要形式之一。(捷克与斯洛伐克动画在第二次世界大战之后的迅速崛起,同样是来自各个领域大师级人物积极参与创作的结果。)

木偶艺术大师马杰·柯别斯基来自表演领域,如图1-5所示。他在捷克与斯洛伐克享有崇高的荣誉,其家族还是一个延续至今的木偶演艺世家,六代人中木偶大师辈出。

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

代表
人物

图 1-5 马杰·柯别斯基

马杰·柯别斯基 1762 年出生于捷克地区，他的父亲是一位贫穷的，行走于乡村集市的木偶艺人。柯别斯基在 1789 年到 1809 年被迫在步兵团服役，退役后曾经做过钟表匠、行商和修路工。1818 年，他取得木偶剧团的演出许可证，由于他在木偶表演艺术上的锐意创新，最终成为捷克斯洛伐克的木偶表演宗师，但是当时在他教区的死亡记录上却将他称为“演员、鳏夫和乞丐”。

柯别斯基至少有 15 个孩子，但是由于贫困，只有 6 个孩子活了下来，他们中的大多数人也从事木偶戏剧表演。柯别斯基家族第六代传人操纵过的木偶如图 1-6 所示。

图 1-6 柯别斯基家族第六代传人操纵过的木偶

1862 年，马杰·柯别斯基的儿子瓦茨拉夫·柯别斯基在三位喜剧作家的帮助下将其父亲曾经演出过的剧目汇集成《马杰·柯别斯基喜剧和戏剧集》(Comedies and Plays by Matej Kopecký)，并广为传播。19 世

纪末 20 世纪初的捷克著名画家米克拉斯·阿莱斯，还创作了有关马杰·柯别斯基木偶戏表演的漫画作品，如图 1-7 所示。

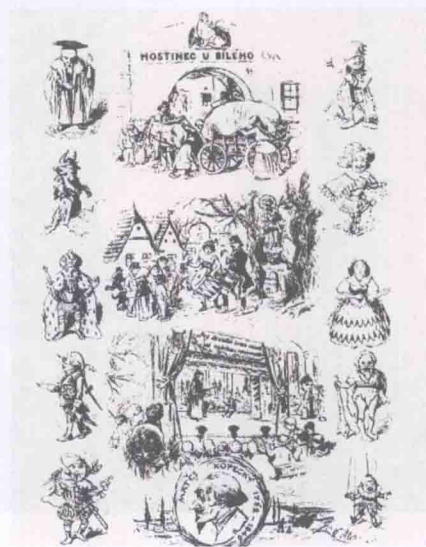

图 1-7 米克拉斯·阿莱斯的漫画作品

马杰·柯别斯基操纵的木偶有 60 厘米高，造型夸张，制作精妙，如图 1-8 所示；演出的剧目多数针对于未受过正规教育的普通民众，充满激情和天真幽默；在针对平民的木偶戏演出中，他使用通俗的捷克语，在一些专为上层社会演出的盛会上，他还能使用德国贵族风格的德语进行表演。

图 1-8 马杰·柯别斯基曾经表演过的木偶

早期的木偶戏表演一般都模仿当时的真人戏剧表演，但由于马杰·柯别斯基对木偶戏剧表演艺术水平的提升，在他那个时代甚至开始风行真人诙谐地模拟木偶戏中角色的表演。

来自造型艺术领域的是插画家阿尔都斯·希奈尔、风景画家奥塔·布本尼契克、图案画家阿多尔夫·加斯巴尔、雕刻家约瑟夫·赛耶诺斯特、雕刻家拉迪斯拉夫·夏隆、画家米克拉斯·阿莱斯等人。

著名画家米克拉斯·阿莱斯对木偶造型艺术发展的贡献最大，如图 1-9 所示。阿莱斯 1852 年出生于南波希米亚，是捷克最为有名的画家之一，尤其在钢笔画领域造诣最深，他的绘画作品最能体现 19 世纪与 20 世纪之交捷克人民的生活精神。

第 1 章

第 2 章

第 3 章

第 4 章

第 5 章

第 6 章

第 7 章

第 8 章

代表
人物

图 1-9 米克拉斯·阿莱斯

阿莱斯于 1869 年离开家乡来到布拉格，在艺术学院学习绘画，他的绘画技艺大多学自于约瑟夫·曼尼斯的绘画工作室。由于绘画水平突飞猛进，在学期间阿莱斯曾为布拉格国家剧院绘制了名为“家乡”的环形装饰壁画。暑假期间，阿莱斯一般都要返回故乡，用自己的画笔捕捉家乡人民的生活状态。

毕业后阿莱斯的生活一直比较窘困，由于没有自己的画室，他只能在位于布拉格的小公寓中进行创作，有时还只能靠着粉刷和装饰墙面的工作糊口。阿莱斯的主要工作是为杂志、插画书、课本、诗集绘制插画，还设计过文凭、邀请函、扑克牌、壁纸、挂历和明信片，他设计的印刷作品多达五千多件。阿莱斯的设计多数针对于普通大众，而且数量巨大，所以其艺术风格对他那个时代的捷克斯洛伐克视觉风格产生了巨大影响。

阿莱斯在 19 世纪末开始从事木偶角色设计和舞台场景设计，1912 年推出造型优美、设计精良的阿莱斯木偶，这些木偶在安东宁蒙兹堡公司（Antonín Münzberg Company）中制造，供家庭和学校演出使用。捷克木偶戏爱好者联合会为了方便木偶戏爱好者的演出，还委托阿莱斯设计印制了一系列精良的舞台背景画，幅面在 72~45 厘米。

图 1-10 是木偶剧《浮士德》中的角色。其中，左侧的海马就是在蒙兹堡木偶作坊中制造的阿莱斯木偶，中间的浮士德是 19 世纪捷克民间艺术家设计制造的木偶。

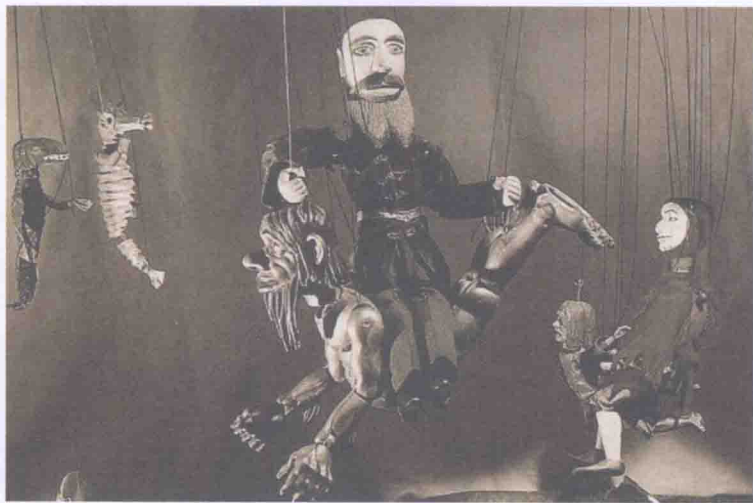

图 1-10 捷克木偶戏中的角色

捷克著名作曲家比德里赫·斯美塔纳来自音乐领域，他专门谱写了两个木偶序曲，即1862年的《浮士德》序曲和1863年的《奥德里赫和波塞娜》序曲。另外，文学史家和文化史学者阿诺斯特·克罗斯教授、剧作家弗拉吉米尔·萨克莱耶、戏剧批评家瓦茨拉夫·蒂尔教授、小说和戏剧作家阿罗伊斯·伊拉塞克等，都对提线木偶产生了浓厚的兴趣，一系列专门为木偶戏量身定制的演出剧本逐渐丰富起来。

捷克近代著名的剧作家、演员、新闻记者、散文家、评论家约瑟夫·卡杰坦·蒂尔在19世纪中叶开始倡导进行业余木偶戏剧演出。1852年左右，布拉格的一个校长弗兰迪谢克·豪瑟尔就在他所管理的学校中成立了捷克的第一个业余提线木偶剧团，并于1862年排练上演他撰写的剧本《美洲旅行记》。1874年体育协会在古里姆成立一个业余木偶剧团。1902年至1909年，这些业余剧团为木偶戏成为捷克主流的娱乐艺术形式奠定了更为广泛的群众基础。

在捷克与斯洛伐克，1887年出版了最早的木偶戏演出脚本；1889年出版了第一本关于木偶戏演出技术的手册；1894年开始印刷供家庭木偶戏舞台使用的背景画，由布拉格国立剧院布景设计师卡列尔·斯达普佛绘制。

1.3 20世纪初叶捷克与斯洛伐克木偶艺术的发展

20世纪初叶，捷克与斯洛伐克的木偶表演艺术已经成为大众娱乐的主要形式之一，很多专家、学者、艺术家积极参与到木偶戏的创作与研究过程中，1906年由拉迪斯拉夫·诺瓦克撰写的专著《木偶戏》是重要的研究成果之一。木偶戏从业者的社会地位也有很大提升，许多专门演出木偶戏的演出团体和木偶戏剧院也相继建成，1903年还在布拉格举办了第一次木偶戏工作者代表大会。图1-11是20世纪初叶一位捷克民间木偶艺人制作的老人和女巫的木偶形象。

图1-11 20世纪初叶的木偶形象

这一时期对捷克与斯洛伐克木偶艺术发展影响最大的当属茵德里赫·维塞里教授，他在继承木偶戏艺术传统并将之发展为现代木偶表演艺术中发挥了重要的作用。维塞里教授在初期非常注重搜集、整理、出版关于民间木偶戏脚本的演出文献，免于使这些民间宝贵的资料随着历史湮灭。

1912年至1913年，由维塞里教授担任主编出版了两卷《捷克木偶戏艺人》杂志，成为研究早期捷克

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

代表
人物