

张光宇创作“美猴王”

张玉

张光宇的动画电影之路

相信看过《大闹天宫》的人，都会对腰间束着豹皮裙，手舞金箍棒，神采奕奕、勇猛矫健的美猴王喜爱有加，这个美猴王也奠定了之后一系列影视剧中孙悟空的形象。

美猴王形象的创作者张光宇出生在江苏无锡，天资聪慧的他还爱带着小玩伴们画戏、扮戏。少年时在上海“新舞台”学习期间，经常去那里画戏剧速写和脸谱，对传统戏剧艺术有较深入的了解。这些是他后来作品里猴戏和京戏风格的最初来源。1918年，18岁的张光宇在给《世界画报》的插图里，最早出现了“西游记”的字眼。

20世纪20年代，张光宇为中国最早的电影刊物《影戏杂志》设计封面、插图，这本杂志首次向中国读者介绍了动画、卡通的制作过程：“每一英尺长之影片有图十六张，适于二分五秒间所见者已有图两千张矣。”与此同时，张光宇与中国早期的动漫制作人杨永甸、黄文农、万籁鸣、万古蟾等常有往来，他们都是漫画家、撰稿人出身。

20世纪30年代，张光宇曾为他所在的时代图书公司制作京剧戏脸日历和玩具，其中他设计的“孙悟空”形象的戏脸已非常精到。1934年《时代》杂志第5卷第5期，出版了张光宇《戏脸配戏图》一文，配图为他设计的“孙行者”的戏脸形象，文中写到了他对戏脸艺术较深的理解：“旧戏的戏脸，一幅幅都是图案画……身段，唱白，重抽象而不就写实，为一种诗歌与舞蹈之装饰艺术。”

1945年初，经过一路颠沛流离逃难至重庆的张光宇，待生活逐渐安定后为友人创作了一组小品画。小品内容都取自传统文化，其中的一张由孙悟空、唐僧、八戒组成的《西游记》人物小品画，虽用笔略显稚拙，但画面很生动，其中孙悟空已是鸡心脸和身穿豹皮裙的样子，这是目前所知张光宇作品中最早出现的一张卡通形象画。

▲《西游记》人物小品画（1945年初）

1945年夏秋，张光宇用3个多月的时间，完成了一部彩色神话连续漫画《西游漫记》。《西游漫记》是一部长篇讽刺连环漫画，是中国现代美术的一部代表性作品。

在这部作品里，孙悟空、唐僧师徒等一众人，有力而富于变化，个个都好像有生命力的真实人物，我们既看到张光宇广泛借鉴东方艺术的图案和造型，甚至是埃及、波斯的艺术风格，和墨西哥漫画家珂佛罗皮斯的创作语言，更可以看到他从明清版画中汲取营养，明代画家陈老莲的人物画，传统戏剧，近代剪纸、年画等民间艺术等，也在他的创作中得到充分体现。

1946年至1947年，张光宇应电影公司老板蒋伯英邀请，担任香港大中华影业公司美术部主任，从事电影工作并试制卡通。在此期间，张光宇创作了卡通故事《花果山》剧本，并且为此剧本绘制了飞行在花果山的孙悟空封面画。仔细观察《花果山》的剧本文字，我们会发现《大闹天宫》的风格与其有极大相似性。张光宇曾计划将《花果山》拍摄成片，后由于时事经费等问题而搁浅。

1947年7月27日至11月11日，香港《星岛日报》连载了张光宇创作的《朱八戒漫游香港记》，共104期。这部作品里的孙悟空是配角，它主要借“朱八戒”这样一个泼皮的形象，以四格漫画的形式反映当时香港市井生活百态，滑稽有趣，是张光宇对动漫的又一次尝试。

1954年至1955年，在中央美术学院任教的张光宇继续创作《新西游漫记》，本着“嬉笑怒骂皆成漫画”的想法，这部续集着重描写孙悟空与唐僧师徒再走西天路的故事，人物形象较《西游漫记》更卡通化。

1957年《漫画》第1期发表的张光宇漫画《新年随笔·孙悟空西方除魔》，用笔圆润、熟练，张弛有度，其中的孙悟空身手矫健、表情自然，已经非常接近两年后《大闹天宫》中的孙悟空形象。

北京张光宇艺术文献中心的展厅里，陈列了张光宇留存的早期迪士尼动画海报和书籍资料，可见他对迪士尼动画也有学习与借鉴。比如张光宇收藏的《The Art of Walt Disney》(ROBERT D.FEILD,1945年)。

1959年，上海美术电影制片厂决定由万籁鸣执导动画影片《大闹天宫》。当时，上海美术电影制片厂的团队比较年轻，厂长特伟和万籁鸣想到了有着丰富动画实践经验的张光宇，请他做这部动画电影的角色设计。

张光宇不仅为《大闹天宫》设计了各种角色，还进行了一些场景等美术方面的设计，最后在片尾字幕将其改为美术设计。

张光宇长期以来制作动画电影的夙愿，终于得以实现。

即将到来的“六一”国际儿童节是让小朋友们最开心的，许多“资深儿童”们也许会想起与他们的童年相伴的《大闹天宫》。

《大闹天宫》由中国动画界的泰斗万籁鸣和唐澄联合执导，主创人员都来自上海美术电影制片厂，那么，他们为什么邀请远在北京的中国民主同盟会会员张光宇做美术设计？张光宇是怎么创造出如此生动且具有前瞻性的动漫角色的？《大闹天宫》还有什么传奇的故事？

▲一九六〇年一月，万籁鸣在张光宇家中讨论《大闹天宫》人物设计细节。

▲《新年随笔·孙悟空西方除魔》（一九五七年）

▲孙悟空造型设计，1959年

张光宇与万籁鸣的通信

万籁鸣早在20年前就已开始孕育这部影片了，对《大闹天宫》的艺术风格，他曾谈道：“要使中国动画事业具有无限的生命力，必须在自己民族传统土壤里生根。”张光宇和万籁鸣就《大闹天宫》的交流是相当频繁的，张光宇的子女保存了多封通信及通信草稿。

1960年6月下旬至7月初，张光宇和张汀到哈尔滨出差，看到杂志上刊载的“闹片”宣传图画，张光宇觉得“悟空战二郎”的形象太忠实于他的设计原图，特地给万籁鸣写信说明：

……

这次唐澄同志赴捷过京，驾舍晤谈，得悉闹片近况，好像是唐澄同志起大家正式投入生产，我对她说我也应当从现在起好好追赶一下，不知唐澄同志曾否有信转告我意，现在初步画了三幅图，先把它寄上，当然太少，好在继续在工作，当然以后会多寄一些的，这三图，我认为还是补课，因为上次的巨灵神、二郎神的神气还不够狠，这二图约略加强了。如果来得及的话，请作为参考之用，但不一定太尊重我的图或者所谓风格问题（因为我的图还极不成熟），仅供研究参用，要请诸位大力发挥，特别是万老的断然决定。另天王（摩利青<小>）图是备作参考用的，收到后请你给我一些意见，以便不断改进。

六月下旬至七月初，我与张汀等出差到哈尔滨，得见六月号《上影画报》所刊“闹”片宣传图画，其中悟空战二郎的形象，似乎太忠实我的原图，所以我有些着急，特别主角孙悟空的造型，我被他难住了，一时不能脱化，你们究竟作了最后决定没有。我要求把你们所设计的东西，无论人物与背景，不一定原稿，只要用拍摄照片，在墙上钉上数图，合撮一影寄下均可。因为我能从这些图里，既能得到启发，或者肯定下来，或者提出我的意思，再作参考小图寄上。

前寄下的龙宫海底与老君洞二景，以前者过于洋化，后者较好，但二图用色均太过沉闷。近来一定有他图代替，希望寄些摄影或附图来看看如何。当然我也要为背景动起笔来，争取早日寄上，俾能取得交流之益，使多样活泼起来。因为断了联系，此信作为重新把它接上，不知君意如何，请复，还希鉴谅。顺祝健康

盛、罗二位厂长均此不另。
1960年7月13日

收到张光宇来信后，万籁鸣很快写了回信：

光宇老兄：
您寄来的大札和设计图三幅及背景二幅、人物单线图均已收到。

寄来这三幅设计，尤为佳绝，见者无不称赞（即二郎、摩利青、巨灵）。我见了也使心神往。可见老兄一挥我片生色不少，以后希多画一点景与人物。

胡进庆来沪即将兄口信带到，我想复信，听说我们就要去北京，又耽误下来。唐澄来信也是如此，一迟再迟，真是抱歉得很。好在多年老友，并不会见责耶！真的我们于17号乘火车来京参加文代会，我们也要相聚一堂。闲话少说言归正传。

此次我带来（彩色）老兄设计图、复制品十多幅、新画背景十幅，请兄代我们出点点子。研究如何打开局面，符合好的要求。总之一切会面详谈。余不多续，即祝健康。

弟 万籁鸣 7.15

张光宇与《大闹天宫》的美术设计

张光宇的儿女们至今还保存着上海美术电影制片厂寄来的一份《大闹天宫》“主要人物表”，上面罗列了14个主要人物形象的要求和七八个主要场景。比如“美猴王孙悟空——勇敢、活泼、机智、纯真、敢作敢为、斗争的精神，反抗不屈的思想”“玉帝——冷酷森严，深谋远虑的正统首领”“哪吒——天真活泼，神勇，但不一定可爱”等。张光宇留下的笔记、日记、信件、草稿等，清晰地记录了他怎样把这些要求一步步转化为可见的、经久不衰的动画造型：

1960年3月12日 今日画一色表，以示三十六天的层次，上天比较阴暗，地上比较明朗有生气。下午籁鸣、唐澄等五人来访。

1960年7月6日 下午的时间，为了捉摸巨灵神的形象而努力。

1960年7月7日 仍进行巨灵神的形象研究，着实费力。可是藉此翻翻参考资料。

1960年7月8日 今日将巨灵神画好，又研究二郎真神。

1960年7月9日 今晨孙大夫一早转来量血压。又高了一些。这日又为二郎真君造型。

1960年7月12日 上午设计四大天王中的摩利青的形象。

1960年7月13日 写信给万籁鸣，并寄三图。给万籁鸣的信（草稿）“前寄下的龙宫海底景与老君洞二景……”“现在初步画了三幅图，先把它寄上。”

……

1960年3月12日 今日画一色表，以示三十六天的层次，上天比较阴暗，地上比较明朗有生气。下午籁鸣、唐澄等五人来访。

1960年7月6日 下午的时间，为了捉摸巨灵神的形象而努力。

1960年7月7日 仍进行巨灵神的形象研究，着实费力。可是藉此翻翻参考资料。

1960年7月8日 今日将巨灵神画好，又研究二郎真神。

1960年7月9日 今晨孙大夫一早转来量血压。又高了一些。这日又为二郎真君造型。

1960年7月12日 上午设计四大天王中的摩利青的形象。

1960年7月13日 写信给万籁鸣，并寄三图。给万籁鸣的信（草稿）“前寄下的龙宫海底景与老君洞二景……”“现在初步画了三幅图，先把它寄上。”

……

从上文日记中可以看出，张光宇在

1960年的3月份出差到上海，边研究人物造型和舞美设计，边与特伟、万籁鸣、唐澄等人商讨，并为上海美术电影制片厂的工作人员作了一次报告。

因为杂事缠身，张光宇后来提前回了北京，但他的创作一直没有中断。据张光宇的三子张临春回忆，他的整个创作断断续续达一年之久。一年多的时间里，他设计的《大闹天宫》人物造型大大小小20多个，如孙悟空、龙王、玉皇大帝、太白金星、太上老君、王母、土地、二郎神、哪吒、托塔李天王、巨灵神、四大天王等主要形象，以及小猴子、龟兵蟹将、击鼓神兵等一些“小人物”，还有一部分环境布景，像花果山外景、天宫、龙宫等。

张光宇为《大闹天宫》的人物造型赋予很多鲜明的艺术特色。他一生多次设计孙悟空，《大闹天宫》的孙悟空衣、裤均为赭黄色，右手搭“凉棚”，左手持金箍棒，单脚翘起，活泼灵动，着意突出其天不怕地不怕、敢作敢当、机智乐观、大胆反抗的斗争精神，后来所有动画及影视剧中的孙悟空，都能看到它的影子。

▲《花果山》剧本封面（一九四七年）

二郎神（一），1960年

《大闹天宫》玉帝造型设计，1960年

哪吒造型设计，1959年

（本文作者为张光宇艺术文献中心研究员）