

德国动画史

speaker's name 许乔乔 pr
oducer's name 张 宇

德国动画史回顾

背景：

第一次世界大战的失败

德国的社会现实问题

阴沉与犹豫

表现主义

电影代表作 《卡里加里博士》

魏玛共和国时期：先锋艺术的实验短片诞生

在魏玛共和国时期，德国很多意识超前的艺术家以 **极为先锋的手法** 制作了大量广告和科教动画短片，

具有**讽刺性的动画片**也被观众广泛接受。

那时，德国动画片的制作中心是柏林和 Munich 。

德国动画的教父—— Julius Pinschewer

1911年，他指导的真人与动画相结合的短片《汤》使他一举成名。

他发掘、培养了一大批在日后叱咤风云的德国动画艺术家

在接下来的20年中，他引领了德国广告业的潮流，并把德国先锋艺术家推向全世界。

1934年，由于纳粹上台，这位德国动画的教父逃亡到了瑞士，继续制作广告与教育短片。

“达达主义”的创始人——Hans Richter

他对静止的绘画感到厌倦，渴望创造一种全新的绘画艺术，一种像音乐一样富有节奏的美术形式。通过时隐时现、飞来飞去的方块与三角，试图营造出纯视觉的音乐节奏感。但是由于影片实验色彩太过浓厚，而制作也过于粗糙，因此很难博得观众的好感。

1918 ~ 1919 年：《序幕》的实验动画短片。

1920 ~ 1925 年制作了三部短片：《节奏 21 号》、《节奏 23 号》、《节奏 25 号》

与迪斯尼的《幻想曲》如出一辙

实验动画片的实验者——Walther Ruttmann

1912 ~ 1918 年，他进行了大量抽象绘画和雕塑创作，并将这股抽象主义美术风潮带到了抽象电影制作领域——用他自己的话说，这种电影就是“时间的绘画”。

1921 年 4 月 27 日，他在柏林剧院上演了《影子戏作品第一号》

这是德国境内首次公映的实验电影，该作品反响热烈，称赞之声不绝。

成功原因：其浪漫、细腻的格调和充满想象力的画面，更重要的是其精良的制作和对各种几何图形深刻的研究与理解。

剪纸动画片先驱—— Lotte Reiniger

剪纸动画长片 **《阿基米德王子历险记》**——剪纸动画片领域中的经典之作，而且有史学家认为这部作品才是真正意义上的**第一部动画长片**，并非是《白雪公主和七个小矮人》。虽然这一观点还需论证，但该片无疑是欧洲的第一部动画长片。

首部动画短片《爱情的点缀》——拉开了她制作动画片的序幕。
一生中共制作了 50 多部动画短片。

最后一部动画作品是她 80 岁制作的《玫瑰与戒指》

从实验到商业——Oskar Fischinger

第一个把自己日常生活作为动画片题材拍摄的德国导演。

他的代表作是《**研究第五号**》~《**研究第十二号**》实验动画系列短片。该系列产品不仅在德国上映发行，而且远销到美国、日本等国。

与其他德国实验动画导演相比，他**非常注重影片的观赏性和娱乐性**，也就是说，他的**实验极具商业价值**。

与 Bela Gaspar 合作研究**欧洲彩色片制作工艺**。1935年，他凭借**彩色动画片《蓝色写作》**获得**威尼斯和布鲁塞尔电影节大奖**。

小结：

纵观欧洲实验动画**导演的创作背景**，有**两点最为突出**：

一 大多是**画家出身**，抱着一种使绘画运动起来的**激情**投身于动画这个新兴的艺术门类；

二 绝大多数**酷爱音乐并熟练掌握各种乐器以及乐理常识**。因此才会如此热衷于“**音乐视觉化**”的抽象创作。

可以说，德国动画片秉承了**真人电影形式怪异、内容晦涩**的一贯风格。特别是在实验电影领域中，我们很难划分二者的界线

德国动画史回顾（二）

随着希特勒上台，大肆鼓吹纳粹精神，“抽象艺术”理所当然地被列为打击和禁止的对象。因而，那些优秀的先锋动画师或保持沉默，或进入半地下秘密创作状态，动画片生产主要集中在广告领域。

1933 ~ 1945 年这 12 年间，产量少得可怜，保留至今的影片更是凤毛麟角。动画创作陷入“白色恐怖”中。

德国迪斯尼的缔造者——Hans Fischerkoesen

在德国动画界鹤立鸡群的原因在于他是为数不多的几位制作商业动画片的导演。与那些沉迷于几何图形的先锋艺术作品相比，Hans Fischerkoesen 的影片充满幽默、智慧，多取材与民间传说，不仅叙事清楚，而且具有教育意义，颇有“德国迪斯尼”的风范。

第一部作品是 1942 年的《坍塌快乐曲》，讲述了一只黄蜂和一个唱片录音师争夺草地的故事。影片的背景设计和镜头运动堪称一绝，相比之下角色造型就略显粗糙了。1943 年的《雪人》讲述了一个雪人梦想见到夏天而最终融化的故事，幽默之余略带悲伤。1944 年的《愚蠢的鹅》可以说是他最精彩的作品之一。影片讲述一只爱慕虚荣的母鹅被大坏狼骗进狼窝，经过一番殊死搏斗后母鹅得以逃生。全片结构紧凑，细节丰富，寓意深刻，幽默风趣，总之怎么看怎么不像德国动画片。这种轻松的创作心态和极具商业价值的作品在德国动画史上绝无仅有。

钟情彩色动画片的 Kurt Stordel

制作了大量根据传说改编而成的商业动画片，例如：《布拉门的城市乐手》《睡美人》、《穿长靴的猫》

1938年，Kurt Stordel 凭借自己的首部彩色动画片《Purzel, Brumm und Quak》一鸣惊人。影片讲述侏儒 Purzel 打败蜘蛛精拯救好朋友青蛙 Quak 和蜘蛛 Brumm，并为国王寻找一位美丽新娘的故事。

尽管在那个特殊时期 Kurt Stordel 的创作空间受到很大限制，但是他试图挑战 Disney、制作品质精良的德国动画片的抱负却没有受到丝毫影响。

1944年，Kurt Stordel 导演了《Zirkus Humsti Bumsti》，1945年指导了《小红帽和狼外婆》

对于这段黑色时期，想说一句话：战争一旦开始双方都会受到巨大冲击。面对战争，艺术显得那么薄弱，那么无奈。除了歌功颂德、粉饰太平外，艺术只能选择沉默——不在沉默中变态，就在沉默中变坏。

战后，随着德国经济的迅速复苏，德国的电影业迎来了又一个春天——娱乐、教育、广告制作量大幅度攀升。

“新德国电影”的诞生使德国的动画片市场也渐渐繁荣起来——慕尼黑和汉堡逐渐成为德国动画片制作的中心；一大批独立制作人和小型团体涌现出来；欧洲各国的广告、电视节目为德国新兴的动画界提供了大量的就业机会；南斯拉夫、捷克斯洛伐克等国的优秀动画人才移居德国，为这个百废待兴的动画业补充了大量新鲜血液；从1978年起，斯图加特（Stuttgart）、卡塞尔（Kassel）和奥芬巴赫（Offenbach）等城市相继开设了动画专业培训学校，这无疑对培养德国年轻一代的动画人才、树立动画从业人员信心起到了推波助澜的作用。1982年，首届斯图加特国际动画节的开幕标志着德国动画已经跻身于世界一流动画行列。

德国动画史回顾（三）

战后的联邦德国：“新德国电影”革命

1962年，来自慕尼黑的短片新锐导演们出于对60年代美国电影和德国商业电影的不满，带着一纸宣言来到了国际短片电影节所在地奥伯豪森（Oberhausen）参加第八届过节电影节。由26个大都从拍摄短片开始走上影坛的电影导演、摄影师、制片人满为患提出的“奥伯豪森宣言”主要内容大致如下：

“因循守旧的德国电影的崩溃终于使我们所摒弃的思想立场丧失了经济基础。”

“正如在其他国家那样，在德国，短片也成为故事片的学校和试验场所。”

“德国电影的未来在于运用国际性语言。”

“我们现在要制作一种新的德国故事片，这种影片需要自由。我们必须打破常规，克服电影的商业性。我们要违背一些观众的爱好，创造从形式到思想都是全新的电影。我们准备在经济上冒险。”

“旧的电影已经死亡，我们相信新的电影。”

这个宣言标志着联邦德国电影的转折。此后的十年，“新德国电影”作为一种独特的艺术现象风靡全球。

“新德国电影”先驱——Wolfgang Ulrichs

代表作有：

《花园里的侏儒》、《野草》、1963年的反战作品《Die Pistole》以及讽刺资产阶级的作品《Kontraste》。《Maschine》是一部探讨现代人生存哲学的短片。

Wolfgang Ulrichs 早期作品的说教成分远远超过影片本体，因此多少会给人一些空洞无物的肤浅感。1973年的《邻居》表达了一个陈旧的主题“邻里之间应友善相待”。与 Norman McLaren 的《邻居》相比就略逊一筹了。1988年的动画长片《诺亚方舟里的虫子》可谓是 Wolfgang Ulrichs 的经典之作。其创作风格在影片中得到完美体现。Wolfgang Ulrichs 继承了德国报刊杂志的传统——对现实生活的深刻体会和一针见血的讽刺，并把它发扬光大。

“奥伯豪森宣言”的忠实拥护者

Herbst

处女作：《快乐生活小窍门》，这是根据 Peter Ruhmkorf 的诗改编而成的剪纸动画片。1964 年，Helmut Herbst 又使用剪纸方法制作了他的成名作《黑 - 白 - 红》。影片通过一场与报业巨头 Bild Zeitung 及其党羽 Axel Springer 的殊死抗争，暗喻了从恺撒大帝到希特勒统治时代，千百年来德国人民反抗独裁专制的历史。

接下来的《帽子》混合了真人和动画两种形式，描绘了一个试图把鸡蛋藏在帽子下面的年轻女人的种种喜剧场景。经过多年的实践，Helmut Herbst 于 1979 年导演了一部先锋电影《关于 Anton Webern 的三篇论文、第五号作品、五次活动》。

完美伉俪组合—— Franz Winzentsen & Ursula Asher

两人合作完成的短片《灰尘》是 60 年代少有的动画精品。影片描述了两朵云彩的故事——黑云是悲剧预言家，白云则是幸运之云。从 1971 年开始，夫妇俩合作导演了很多电视动画系列片：《弗郎兹的故事》、《Geschichten vom Flusterpferd》、《刺猥是如何长大的》、《Kanalligator》和《电话机发烧了》

丈夫 Franz Winzentsen 独立指导的作品有《进步》《洋娃娃的经历》、《Der Turm》、《火烈鸟——我的动画日记》、《黑市女王》

妻子 Ursula Asher 独立导演的动画作品有：《混乱的电影》。80 年代她投身于艺术电影的拍摄，导演了《Der Pharmann denkt an den Schmied》、《西瓜皮》、《在路上》。

德国动画史回顾（四）

战后的民主德国：悄无声息的动画改革

1949年，民主德国在战争的废墟上建立起来。经济衰败、政治孤立与苏联的意识形态威胁使这个被资本主义国家包围的社会主义国家过渡举步维艰。

在这样的环境下，民主德国动画于50年代初开始踏上艰难的复苏之路。出生于20年代的老一辈动画师一直占据着民主德国所有重要的动画生产机构，直到80年代才有一批年轻人得以加入这个行业，并为其带来了灵感和全新的观念。首当其冲的就是德雷斯頓（Dresden 民主德国 Saxony 邦首府）的动画制作，其水平与质量远远高于其他地区。究其原因，主要是从业人员素质较高，对复兴动画充满信心，同时接触了大量新观念。另外，观众向往接触新生事物，并对充斥银幕的传统观念动画片产生反感也是这批“另类动画人”得以成功的主要原因之一。

德国剪纸动画集大成者—— Bruno Bottge

Bruno Bottge 是第一个形成自己风格的导演。1953年，他导演了自己的第一部电影《狼和七个小孩》影片中第一次出现了剪纸动画片段。接下来的《布拉门的乐师》虽然动画成分依旧不多而且制作非常粗糙，但是那些节奏十足的插科打诨却给观众留下了深刻的印象。1957年的《魔鬼的礼物》算是他第一部成熟之作。影片讲述了一个国王偷木头人的魔法面包未果的故事。

Bruno Bottge 一生共导演了46部剪纸动画片。这些影片大都具有高雅、温馨的格调与品位。代表作是1982年拍摄的《小女巫》。可以说，Bruno Bottge 是继 Lotte Reiniger 之后德国剪纸动画的集大成者，他把这门技术发扬光大并传授给年轻一代。

DEFA 的顶梁柱—— Klaus Georgi 夫妇

DEFA 公司早期的两位干将，二人合作编剧、导演、制作了大量动画片。

Klaus Georgi 独立指导的第一部成功影片是《蓝鼠非蓝》。影片讲述这样一个故事：一只被灰鼠贵族放逐的蓝鼠被贵族们的后代所接受，但是他们发现这只蓝鼠竟然是一只被漆成蓝色的灰鼠。作品画面时尚、现代，解说幽默生动。1961年的《Karli Kipe》是一部宣传戒烟的实验短片。1965年的《好心情，H先生》是夫妇二人合作导演的一部讽刺联邦德国时政的作品。作者导演了一幕希特勒灵魂死灰复燃来到现代的联邦德国所发生的种种闹剧。1980年的作品《寓言》阐述了邻里之间应打消敌意的主题。

最有名的作品是反战题材的《乐师》——窗外炮声隆隆时，屋内的乐师却演奏着美妙的音符。这部手绘动画与真人相结合的影片为她带来无数大奖。

木偶动画片导演——Kurt Weiler

1964年的《Das tapfere Schneiderlein》讲述了一个勇敢的小裁缝的故事，全片无论是画面还是音乐都在极力营造中世纪法国音乐的情调。《困扰中的哈利》是一部与 Jiri Trnka 式动画片截然不同的木偶片——银幕上充斥着典型的戏剧道具、面具、海报甚至舞台使用说明手册。《Norgel und Sohne》是一部关于人类文明发展史的喜剧作品，导演以幽默、诙谐的手法把人类的发明创造从史前时期开始娓娓道来。

1976年，Kurt Weiler 被公认为最优秀的作品《关于小鸟特利潘的调查》问世。在寻找小鸟特利潘的过程中，科学家发现了奇异的钻石并神奇地飞翔于云朵之上，最终整个世界都变样了也没能找到这只神秘的小鸟。导演利用刷子、陶器、杯子等再普通不过的日常用品，营造出优雅、神秘、诗情画意般的梦幻世界。

小结

截至 20 世纪年代，德国动画所表现出的实验与深沉有目共睹。作为对电影本体的探索与研究，德国动画经历了与真人电影一样的艰苦历程。它坚持注重影片的外在形式而忽略其娱乐性与商业价值；关注声音与画面节奏的关系；试图使绘画运动起来的美学特征不仅紧紧跟随 20 世纪 30 ~ 50 年代欧洲艺术电影的潮流，而且对日后的先锋电影艺术影响颇深。

德国动画业的新时代

在 20 世纪 80 年代，德国的几家电影艺术学校，尤其是位于汉堡、卡塞尔、斯图加特和布鲁斯维克的院校，成为动画电影创作试验中心，并自此成为商业电影观念和开发的发源地。

THE END