

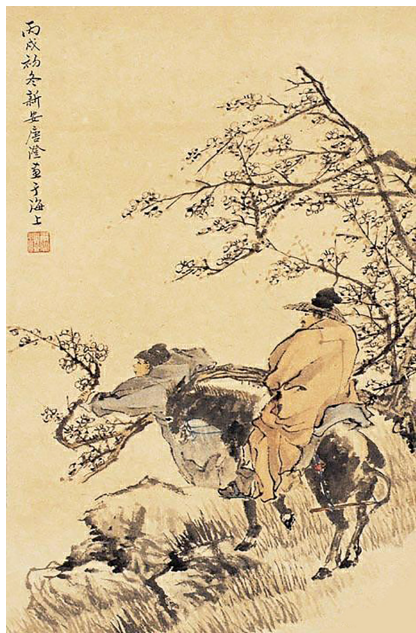
▶ 国产经典动画片巡礼

《鹿铃》：一位女动画导演的呕心之作

文 | 二 帛

1950年，上海电影制片厂旗下有一个美术片组，是上海美术电影制片厂的前身。当时新中国刚刚成立，急需各方面人才，经过推荐，女画家唐澄于当年3月来到了美术片组学习动画设计。

画国画的唐澄起初对动画制作一窍不通，她从基础做起，逐渐熟悉了工作流程，《采蘑菇》（1953年）是她参与制作的第一部动画片。

唐澄的画作

时光流转，到了1980年，已有丰富动画导演经验的唐澄决定拍一部水墨动画片。唐澄作为中国第一位美术片女导演，联合执导过中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》、动画片《大闹天宫》、动画片《草原英雄小姐妹》等，再拍水墨动画始终是她放不下的执念。《鹿铃》从筹备到完成，花了近3年时间，凝聚了多位艺术家的心血，并在技术探索上实现了重要突破。

《鹿铃》的剧本改编自庐山“白鹿洞书院”流传的传说，内容并不复杂，说的是采药的小女孩从鹰爪下救了一只小鹿，在朝夕相处中结下深情。然而相聚终有别离，小鹿在山林中偶遇失散的父母，遂回归山林，女孩将随身的铃铛系在它的脖子上，之后含泪别离。

为了画好梅花鹿，剧组专门住进了鹿场，和几百只鹿朝夕相处，终日观察鹿群奔跑、觅食、依偎的姿态。回来之后准备创作时，大家发现最大难题是让传神写意的水墨画“动”起来，而且水墨动画没有轮廓线，全靠墨色浓淡来表现，对工作人员来说也是一个考验。为此剧组特地请来了国画大师程十发。程

十发是著名的中国海派书画大师，在人物、花鸟及连环画领域均有极高造诣，其人物花鸟画风奠定了影片清秀淡雅的基调。3年下来，工作人员共绘制了3万余张原画和背景。在前作《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》等片偏重静态写意的基础上，唐澄突破了水墨动画的一些局限性，做出前所未有的镜头尝试。如鹿与鹰搏斗的戏份里，运用了大景深镜头和近距离的冲镜特写，把激烈的动作冲突融入柔和水墨，如今看来稀松平常的技术，放在当年，算是先锋性的创新探索。

1982年12月，《鹿铃》创作完成。随后接连拿下中国文化部优秀影片奖（1982年）、第三届中国金鸡奖最佳美术片奖（1983年）、第十三届莫斯科国际电影节动画片特别奖（1983年）。

唐澄常年抱病工作，身体早已不堪重负，可她始终坚守创作一线，曾多次被上海市电影局和上海美术电影制片厂评为先进工作者，1983年获全国三八红旗手称号。影片远赴海外参与国际电影节评选、斩获大奖时，卧病在床的她甚至不知道影片已送去参选。1986年唐澄病

《鹿铃》剧照一

《鹿铃》剧照二

逝，享年67岁。

《鹿铃》承载着唐澄一生的动画理想，以淡墨青山、灵鹿少女勾勒出天人合一的东方浪漫。它不固守传统水墨的静态框架，融合现代电影镜头，为中式动画开辟全新表达路径。如今再看《鹿铃》，每一个片段都藏着唐澄的赤诚，这部耗尽心力之作，见证了一代动画人扎根本土美学、不断求索创新的坚守。

▶ 方寸漫剧场

因为母亲身为考古工作者的关系，李尧年幼时常独处庙宇与山野，画笔是他唯一的伙伴。成年后，他用画笔重构了自己童年中的奇幻精神世界，由此诞生了《山的风》系列作品。

山的风之世界

1. 庙里的墙上画满了壁画，有神仙，有天兵天将，还有龙王和鬼怪。可为什么没有画猴子呢？

2. 我最喜欢画猴子了，每天都想画。

3. 画呀画呀，把纸都画满啦。

4. 还有什么地方可以画呢？

5. 爷爷扫的地可真干净，不如……

6. 画呀画呀。（未完待续）

图 | 李尧