

新现实动画电影《艺术学院》入围柏林国际电影节主竞赛单元

■ 倪琪

2月初,第73届柏林国际电影节发布消息,中国美术学院师生创作的中国动画长片《艺术学院》入围主竞赛单元,成为本届柏林国际电影节主竞赛单元最后官宣的“惊喜影片”。这也创造了中国动画电影的全新纪录。

这部影片的导演为动画与游戏学院副院长刘健教授,由他带领师生团队历时五年创作而成,是学院秉承的“新现实动画”方向下的重要教学及创作成果。近年来,中国美术学院动画教育硕果累累,学生作品在国内外电影节上大放异彩,成绩斐然,其中学生毕业创作《海马》《大桥遗犬》更是连续问鼎昂西动画电影节学生毕设单元最高奖项。此次《艺术学院》入围被公认为世界三大国际电影节之一的柏林国际电影节主竞赛单元,则是中国美术学院动画教学与创作实力的又一次集中体现。

《艺术学院》是一部独特的二维手绘动画长片。在美学风格上,《艺术学院》具有鲜明的中国元素。导演刘健学习中国画出身,有扎实的中国画功底,不同于传统的动画强国,如美国、日本的作画风格,他创造性地用中国画的一些手法绘制场景、勾勒人物,具有高度的本土原创性。

影片画风细腻、写实,节奏舒缓,提供了与传统的动画大片的“奇观性”完全不同的另一种审美经验,是中国动画的“别样风景”。它的出现,拓展了中国动画电影的题材与类型范围,也是蓬勃发展的中国动画日渐“百花齐放”的一种体现。

《艺术学院》讲述的故事发生在上世纪90年代的一所艺术学院里。在浪漫而残酷的青春岁月里,在传统与现代的碰撞中,一群年轻人热火朝天地生活着,友情、爱情交织着艺术追求、理想抱负,在充满独特风格的讲述和描绘下,一幅别样的青春画卷徐徐展开。

动画长片《艺术学院》海报

1990年代初期,现代艺术在中国刚刚开始,各种新的艺术观念冲击着热爱艺术的年轻人的大脑,给他们带来灵感,也带来了困惑,他们的追问和尝试也许天真幼稚,

但因真实和真诚而格外动人。它是一首献给所有艺术人的“青春之歌”。而其中关于艺术教育的一些探讨,在当下仍是有价值的话题。

谈及创作初衷,刘健教授写道:2016年,我回到自己阔别二十多年的母校,整齐而崭新的混凝土建筑把我挡在了过去和现在之间,记忆一下断裂。这时候有人叫我的名字,回头一看是当年的老师,已然满头白发的他正和嬉笑着的几位年轻学生站在一起的那一刻,我忽然感受到了时光的残酷。由此,我开始酝酿这部电影。而此后加入中国美术学院,成为一名教师,则让我对“艺术学院”有了新的思考。

它并非一部怀旧电影,它只是想和每一个年轻的生命,以及每一个或许表面老去但内心依然年轻的人,共同感受生命的美好和艺术的美丽。我希望,它是用天真粗粝的声音,近距离赞美年轻人心灵深处勇敢生命力的诗歌。

第73届柏林国际电影节于2月16日开幕,《艺术学院》在电影节期间进行世界首映。目前影片已经官宣的配音阵容非常跨界,包括导演贾樟柯、郑大圣、徐磊,电影监制王红卫、音乐人彭磊、仁科,学者许知远,摩登天空及草莓音乐节创始人沈黎晖等。配音阵容中还有一批知名演员有待后续官宣。

据悉,影片将于2023年年内全国公映。(图文来源:中国美院动画与游戏学院)

动画长片《艺术学院》电影截图

《柏鸿画生肖》的漫妙意趣

■ 邹强

十二生肖是传统十二地支的形象化代表,我们每个人都有着自己的生肖属相,从古至今,传承绵延。民间关于十二生肖的故事和传说,无不体现出生肖文化的丰富内涵。十二生肖中的各种动物,被人们赋予诸多祈福、吉祥的寓意。

作为民俗十二生肖,有着诸多的文化表现形式,诗词歌赋,戏曲民艺等等。特别是绘画艺术作品,尤为丰富,如老一辈画家徐悲鸿画过马,齐白石画过鼠,吴昌硕画过虎等等。今天,俞柏鸿老师采用传统国画水墨技法,描绘十二生肖的趣味和灵动,出版了《柏鸿画生肖》作品集,向读者传递快乐和吉祥。

说起俞柏鸿,更多被大众了解的是著名媒体人、时事评论员,我们很多时候看到他言辞犀利地阐述自己的观点,针砭时弊地抨击不良风气,宣传国家的方针政策,引导公众树立正确的思辨观。同时,作为书画家,他创作了大量山水画、花鸟画、生肖画和哲理漫画等作品,每幅作品都气韵十

俞柏鸿 生肖漫画

足,充满着精气神,充满着正能量。

翻阅《柏鸿画生肖》,感受到他的创意趣跃然而出,机灵的鼠、勤恳的牛、威猛的虎、憨萌的兔……,各种生肖动物被俞柏鸿老师赋予人之性情,激发出观者的共鸣,拉近了观者与属相动物间的性格距离,使得每个人对自己的属相有了新角度的理解

和感受。

作为浙江省漫画家协会副主席的俞柏鸿,不仅性格上融入了生动、活泼的漫画特点;创作上也融合了漫画独有的表现手法和特色。他对生肖画的创作不是简单的罗列和重复,十二种生肖动物形态各异,或静卧、或腾挪、或悠闲、或灵动,表现出生肖动物的意趣。

十二生肖中十一个动物都存在于现实世界,唯有一种动物是现实世界看不到的,那就是龙。他说自己画龙完全得益于自己具有的漫画思维。漫画艺术需要有丰富的想象力,才能创作出生动的作品。俞柏鸿常年从事漫画创作,掌握了生动的漫画语言,更是练就了天马行空的创意能力,他寻求与众不同的创作视角,描绘心中的龙。作品集集中的十二幅龙,形态各异、动态丰富、色彩大胆、用笔生动,既有帝王之气,又不失可爱,契合大众欣赏口味。漫画思维还表现在作品中经常可以看到生肖动物与美味果蔬同框。俞柏鸿认为,生肖动物

代表着吉祥,蔬菜瓜果代表着丰收,两者融合所释放出的就是对生命美好的祈福和祝愿。从充满漫趣的生肖画中,可以强烈地感受到他满怀温柔、爱意的一面。

因为爱,所以具有慈善之心。经常参与慈善活动的俞柏鸿,发现大家都很喜欢他的生肖画,于是他便采用创作生肖画的形式,来为慈善活动助力。这次拿出1000册作品集来做公益签售,将全部书款用于捐资助学,他的想法得到了“家人公益”等公益组织的帮助与支持,也成为他持续创作生肖画的动力。至今创作了百鼠图、百牛图、百猪图等生肖作品集,他曾表示,在这个人民积极面对疫情的特殊时期,非常想用自己的十二生肖画,给人们带来快乐,新年讨个好的彩头,给生活有个好的祝愿。

著名油画家、中国美术学院老院长肖峰先生为《柏鸿画生肖》作序,他说到:“相信读者看到种种生肖的精彩画幅,一定会露出会心的笑容。”让我们一起来品味《柏鸿画生肖》的漫妙意趣吧。