

以童稚之心 漫话无垠未来

循动画足迹 探非遗传奇

动画皮影美学艺术展追逐创新之光

■ 倪琪

皮影艺术,距今已有2000多年的历史,是一门集绘画、雕刻、文学、音乐、舞台、表演于一体的综合性民间艺术,有着很高的文化艺术和收藏价值。中国皮影戏于2011年入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录。当中国皮影戏跨越了农耕时代、工业时代,来到数字化时代后,与动画技术相结合,进行新演绎、新解读、新创造,正焕发出新的光彩。

6月23日晚,由中国国际动漫节执委会办公室指导,杭州中国动漫博物馆主办的“琢光向阳”动画皮影美学艺术展开幕式暨动画皮影美学光影秀活动在中国动漫博物馆星光剧场拉开帷幕。开幕式上,动画皮影美学光影秀精彩上演,全球藏品征集活动正式启动,中国动漫博物馆接受陕西汪氏皮影、西安影画数字技术有限公司、杭州玄机科技股份有限公司、浙江传媒学院动画与数字艺术学院等相关单位藏品捐赠并颁发捐赠证书。

本次展览的主题命名为“琢光向阳”,“光”是皮影艺术与动画艺术诞生的源头,在似真似幻的展览空间中,折射出一个由皮影艺术与动画艺术共同演绎的光之舞台,在追逐光影之路上探索更多的可能性,传承文化之光,绽放艺术之光,追逐创新之光。

动画为媒,创新非遗保护传承

中国皮影戏是一种古老的“动画”表现形式。中国皮影戏于2011年入选人类非物质文化遗产代表作名录。“琢光向阳——动画皮影美学艺术展”,以人类非物质文化遗产皮影为媒介,设置“中国皮影”“光影翩跹”“光影有戏”“守正创新”四大单元。概览式梳理我国皮影艺术发展史,向观众讲述“一张兽皮、一根丝线、一盏明灯”的独特艺术魅力。

寻迹溯源,提升文化自信自强

此次动画皮影美学艺术展,以中国皮影戏作为叙事主角展示皮影的起源与变迁、传承与发展,探究皮影的动漫化表达,将皮影艺术与数字动画相融合,以创新创造激活传统文化、以时代精神赓续中华文脉,为中华民族现代文明、提升文化自信自强贡献更多动漫力量。

中国动画与皮影戏之间的渊源承载着老一辈艺术家们的智慧结晶。中国动画从初期就坚持在民族特色的绘画风格上进行探索,早期中国动画片《猪八戒吃西瓜》《渔童》《济公斗蟋蟀》《人参娃娃》《金色的海螺》等影片不仅在造型上借鉴了皮影艺术和剪纸艺术等传统艺术形式,而且在动作设计中吸纳了很多皮影表演的元素,给人一种看皮影戏的即视感。在此基础上,中国动画艺术家不断创新,创造了极具中国特点的“拉毛剪纸片”等动画艺术形式。

跨界融合,荟萃名家大师作品

此次展览展出近15组100件来自陕西、云南、安徽、湖南等10个省市的皮影藏品,14组34件以赛璐璐片、拉毛剪纸在内的动画史料藏品和26件皮影数字作品。其中有中国当代皮影艺术第一人、皮影雕镂唯一的国家级工艺美术大师汪天稳,和国家级非物质文化遗产皮影戏(华县皮影戏)项目传承人、陕西省一级工艺美术大师汪海燕,所亲手创制的精彩作品;还有惊艳亮相第43届法国昂西国际动画节、由动画导演王裕民先生融合“皮影+戏曲+动漫”多元素所原创的皮影动画《孙悟空三打白骨精》……

缘梦三国,彰显亚运电竞风采

杭州亚运会首次将电竞项目纳入综合性赛事的正式比赛项目,设置英雄联盟、王者荣耀(亚运版本)、和平精英(亚运版本)、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4等7个比赛项目。《梦三国2》由杭州电魂网络科技有限公司自主研发,该游戏以三国历史为文化背景,具有大量国风元素。在杭州亚运会电竞项目中,它是唯一一个杭州本土化研发的游戏,是植根于中国优秀历史文化的国风类精品游戏。

此次展览设立电魂网络《梦三国2》展区,播放《焕新非遗——望奎皮影篇》宣传短片。电魂网络和国家级非遗代表作名录保护项目“望奎县皮影戏”跨界联动,邀请望奎皮影“江北派”第五代传承人关海英,以旗下产品游戏角色为原型,创作了一出以“草船借箭”为主题的皮影戏。通过民间古朴工艺和潮流电竞文化的跨界联动,焕新非遗文化,促进中国优秀传统文化更广泛的传播。

文旅联动,打造丰盛文化夜宴

“钱塘自古繁华”,在文旅融合的背景下,夜间文旅成为夜间经济发展的新蓝海。当前,杭州正在打造越来越丰富的夜经济活动和文化,本次展览开幕式不仅举办了盛大的动画皮影美学光影秀演出,并在中国国际动漫节举办期间的晚间开幕,为推进博物馆文化业态创新,努力打造文化夜生活的新地标提供新样板,也为进一步提升博物馆公共服务效能进行了新尝试。

破壁出圈,打造立体传播矩阵

本次动画皮影美学艺术展将持续到10月8日。为配合此次动画皮影美学艺术展,还打造了一台美轮美奂的能够穿越光影、邂逅影戏千年的皮影戏表演,点面结合,共促传播。除此之外,中国动漫博物馆积极与非遗传人、高校、动漫企业等各方合作,将举办皮影动漫美学艺术学术论坛、推出皮影动漫美学研学体验课程、开发皮影主题相关文创产品,举办藏品宣传推介活动和捐赠仪式,集全馆之力加大宣传力度,结合新媒体时代的传播特点,吸引年轻人自成流量、争相传播,让皮影戏这一非物质文化遗产在动漫加持下在新时代焕发新的光彩。

