

一种宽广自由的创作立场

“西湖国际动画双年展”探究何为“新现实动画”

■ 倪琪

当我们谈论动画时,我们经常会想到那些充满奇幻色彩和无尽想象力的作品。然而,在这个充满无限可能的世界中,也有一些动画将目光投向了现实,通过细腻的描绘和深入的思考,呈现出了现实生活的真实性和复杂性。

在西方,以《我在伊朗长大》(2007)《和巴什尔跳华尔兹》(2008)《德黑兰禁忌》(2017)等为代表的现实题材动画,不仅还原真实生活场景,甚至以纪录片的视角再现历史事件。在中国,则以《麦兜的故事》(2001)为代表,对香港九龙大角咀做了真实细致的还原,点出新生代港人成长的本土命题。在这些动画中,我们看到了一个个丰满的角色和鲜活的故事,它们触及了人类的情感、社会问题以及生命的真谛。这些作品不仅让我们在欣赏的过程中感受到美的震撼,更引导我们深入思考现实生活中的种种问题和困境。

当我们谈论动画中的现实时,我们所关注的是动画作品如何展现和影响现实生活。动画具备独特的叙事方式和表现手法,使其在反映现实题材方面有着得天独厚的优势。动画中的现实既可以是对于社会现象的深入剖析,也可以是对个体经验的共鸣与传承。在这个过程中,动画不仅为观众提供了丰富的视听享受,还承担了一定的社会责任和教育功能。

西湖国际动画双年展以“我用动画记录未来”反映“动画中的现实”,勾连起动画中的现实与现实中的动画,深刻反映动画创作者所释放的强烈批判意识与关怀意识,更突出动画不仅是作为一种奇幻景观的展现工具,更是映照现实社会的一面明镜。

动画
艺术
1994
中国
·2023)

10月27日,由中国美术学院动画与游戏学院主办的“西湖国际动画双年展”The West Lake International Animation Festival (IAF)在中国美术学院象山校区开幕。中国美术学院院长高世名,荷兰动画电影节创始人、第二届西湖国际动画双年展艺术总监 Gerben Schermer 出席开幕式并致辞。

高世名指出,与电影、纪录片相比,动画是画出来的,承载着“神笔马良”般无中生有的想象力和创造力,本来是最自由、最易风格化、最超现实也最魔幻的艺术媒介。美院出身的艺术家最擅长个人风格强烈、视觉造型好看、动作特效炫酷的动画。但动画与游戏学院的老师们在刘健院长的带领下却舍易求难,在动画创作和

教学中探寻现实与现实主义的新路径。

Gerben Schermer 非常感谢中国美术学院保存动画电影历史,也非常高兴地看到在动画电影的兴盛中有中国美术学院的重要作用。面对新技术,包括动画在内的多种艺术在探索跨界,探索各种交叉领域和其他艺术形式,如动画、戏剧、芭蕾和美术的融合,如今变得非常受欢迎。看似一种工具的动画,常常却能在所有其他艺术形式和技巧中,带来最奇妙的作品。

法国动画协会原会长动画导演、编剧 Denis Walgenwitz,知名动画导演、作曲家、画家 Hisko Hulsing,原意大利城堡动画电影节主席 Luca Raffaelli,渥太华国际动画节艺术总监 Chris Robinson,意大利著名

文化版权律师 Francesca Perri,东京艺术大学映像研究科动画专业教授山村浩二,当代艺术与电影的实践者与研究者曹恺,北京电影学院动画学院副教授陈廖宇,北京电影学院文学系副教授杜庆春,香港资深动画人、动画业及文化协会秘书长卢子英,动画导演皮三等专家学者,北京电影学院、四川美术学院、西安美术学院、南京艺术学院、南京师范大学、上海大学、华东师范大学、上海理工大学、浙江传媒学院、聊城大学等院校师生代表,动画与游戏学院动画系全体教师和学生参加开幕式。

据悉,双年展期间还举办了“荷兰动画电影节海报展”,将持续至11月7日。

本届西湖国际动画双年展的主题是“新现实动画”,是源于一种具有强大生命

力的创作气候正在发展。20年前,中国美术学院动画系提出“人文动画”的理念,并为此在教学和创作中上下求索,探索出路。今天的动画系,“新现实动画”的理念更聚焦、更具体、也更有挑战,也是一条异常艰难之路。

“新现实”不是“新现实主义”,也不等同于新现实主义电影。新现实动画会继承“人文动画”的品格,不意味着写实,不拒绝传统,也不拒绝动画的本质,尤其是那些夸张、奇幻、富于想象和幽默的部分。新现实动画是一种创作立场,也包含更宽广、更自由的范畴。新现实动画的学术探讨将拓宽动画的边界,让动画延展到更多的领域。

(图文来源:中国美术学院动画与游戏学院)

动画电影《大世界》(中国,2017)

动画电影《麦兜故事》(中国香港,2001)

动画电视剧《抹去重来》(美国,2019)

动画电影《我在伊朗长大》(法国,2007)