

“生命之绘——迪士尼经典动画艺术展”亮相中华艺术宫 迪士尼始终看重手绘设计

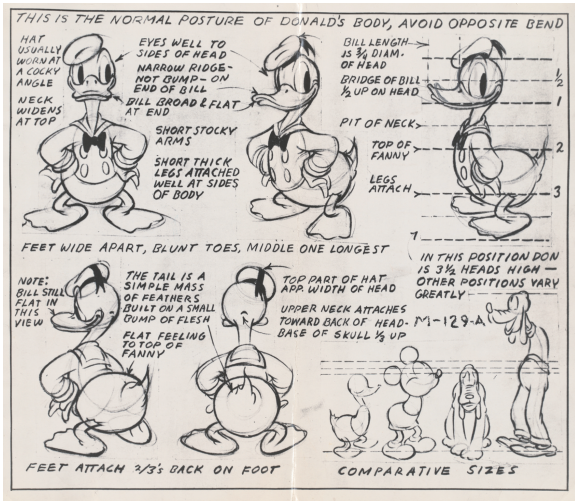
■ 奕品

从米老鼠、唐老鸭、小熊维尼、小鹿斑比、史迪奇、辛巴、花木兰到冰雪女王 Elsa 和萌萌的大白……90 余年来，迪士尼创造了无数奇迹，为一代又一代人带来了欢乐和美好。在我们习惯了电影银幕上呈现出的精美 3D 动画之时，你是否想过这些红遍世界的动画明星们刚“出生”时究竟是什么模样？

9 月 8 日，“生命之绘——迪士尼经典动画艺术展”在上海中华艺术宫开幕。此展由华特迪士尼动画研究所特别为中国观众策划，观众不仅能近距离接触迪士尼各时期的经典动画人物创作初期的手绘设计原稿，了解其创作过程中的精湛技艺和奇思妙想，而且还能见到 1928 年米老鼠初登银幕时的模样。相比于 6 月在北京的首展，本次上海展览还增加了奥斯卡获奖动画片《超能陆战队》的艺术创作作品以及上海迪士尼度假区早期的手绘概念图。

捕捉情感 展现人性

“生命之绘”艺术展共展出 300 多幅动画作品，分“友谊”“家庭”“勇气”与“爱”4 个部分，展品涵盖动画图、布局图、背景绘图、故事草图和单帧设置，这些动画电影和动画短片制作过程中不可或缺的元素都在本次展览中一一呈现。华特·迪士尼常说：“一切都始于一只老鼠。”“生命之绘”艺术展也谨遵此言，开篇就展示了迪士尼动画中最珍贵的“友谊”。在这里，你可以亲眼看到 1928 年到 1940 年代初期短片系列中的米奇和他的朋友们最初被创作出来的样子。寥寥几笔的手绘设计草图将纯洁的友谊印在了孩子们的心中。“家”是

唐老鸭（清稿造型图）1934 年

每个人最温暖的港湾，在迪士尼的动画作品中，每一个关于家的故事，都向人们传递着亲情的真挚和伟大。再冰冷的心，都无法阻挡家的温暖。《冰雪奇缘》中艾莎和安娜姐妹间的温馨与甜蜜让人动容。有没有一部迪士尼的动画，教你什么叫勇敢？在这里，你一定能找到答案。《狮子王》是无数迪士尼动画迷的挚爱，辛巴的坚强和勇敢，让人相信只要有勇气就能创造奇迹。爱是美好事物永恒不变的主题，在迪士尼的动画世界中，几乎每部作品都与“爱”相关，而它们也告诉大家，“爱”能战胜一切。在《白雪公主和七个小矮人》中，是“一见钟情”解开了邪恶皇后的魔咒。在《美女与野兽》中，自信王子必须放下心中的怨恨，牺牲私欲去帮助一个独身女子。爱情是纯粹美妙的，所有真挚的感情都应得到最好的结果。

华特·迪士尼和皮克斯动画工作室首席创意官约翰·拉塞特表示：“华特·迪士尼先生和才华横溢的迪士尼艺术家都十分善于捕捉人们的情感，通过动画作品展现人性，而这—传统也在迪士尼动画工作室传承至今。”

手绘设计决定电脑绘制

进入 21 世纪的迪士尼迎来崭新的辉煌时代。2015 年的《超能陆战队》，不仅在奥斯卡颁奖舞台上大放异彩，勇夺最佳动画长片奖，更在全世界许多地方创下最高票房纪录，又暖又萌的大白成为年度最热的视觉符号，至今充斥全世界街头巷尾。这也使得迪士尼成功继前年的《无敌破坏王》和去年的《冰雪奇缘》之后，连续 3 年在票房和口碑取得双丰收。所以，面对此次展览中蜂拥而至的

超能陆战队（人物设计图）2014 年

“大白粉”，中华艺术宫还特别邀请《超能陆战队》制片人罗伊·康利带来主题为“迪士尼动画《超能陆战队》创意过程”的讲座。从该片的诞生过程，到片中独特的城市风貌，还有动画创作中的技术突破，动漫迷们都能在这里找到答案。相对较多运用运动捕捉技术，强调精确高效的三维动画的当下，迪士尼动画研究所此次却集中展出了“迪士尼艺术家”们的手绘设计作品，给人以重回二维动画旧时光的错觉。迪士尼动画研究所董事总经理玛丽·沃什强调，手绘目前仍然是迪士尼的特点，这也是每个迪士尼人最为之骄傲的财宝，他们将其背后的艺术性沿袭至今，并且将沿袭至今后。“以《狮子王》为例，你能在展览中看到那些宛若透纳风景画一般的色彩背景图，那是所谓的色彩键——建立特定连续镜头的颜色，帮助确定了连续

冰雪奇缘（概念创作图）2013 年

镜头中动作的情绪，帮助推动故事发展。不管他们是用铅笔手绘、用画板和颜料和毛笔绘制，或者在电脑上使用工具软件，它们都是画家创作的，画家们负责使用最正确的颜色，创作最合适的背景，他们很认真完成这个过程，即便这些背景图本身不会直接出现在成片里，但是电脑成片时所生成的结果，是准确比照复制这些艺术创作而来的。毋庸置疑，是画家来决定电脑绘制的内容，不是电脑，而是画家做出的决定。”从简单的铅笔涂鸦的故事草图，到彩色铅笔绘制的水彩的背景图，再到精美绝伦的单帧设置，当迪士尼的动画角色回归到一张纸张上，你一定能从艺术家们的真实笔触中，收获更多的感动和惊叹，因为他们真实得仿佛真人电影里的演员一样，甚至拥有比真人电影演员更纯净透明的灵魂。

《费顿平面设计档案 500 例》
人民美术出版社
2015 年 8 月版

徐文治：瓶花艺术贵在展现心性之美

■ 本报记者 李亦奕

寻一个瓶、一枝花、几条枝，信手侍弄，造一个禅花画境。这里的“禅花画境”说的是徐文治的瓶花世界，朴素、冷瘦、空寂、静谧、自然，几根枯枝、一朵花，便把清雅寄于瓶中，独抒性灵，幽静中延续美的意境。

明代高濂曾在《瓶花三说》中提出了瓶花艺术的审美标准：“得画家写生折枝之妙，方有天趣。”在徐文治看来，瓶花艺术与中国传统绘画有着天然的联系，但其必须顺应植物自然的特性，又使它不同于绘画艺术。“瓶花艺术最重要的是追求构图的势，即给人的感觉是鲜活、有生机的，这就要顺应植物自然的本性，体会一花一叶的生机与气势，然后通过一些艺术手段让它与器物、环境相融合，从而形成一件艺术品。”徐文治说。

《花九锡》理论体系被低估

中国的传统插花艺术从唐代开始日趋成熟，晚唐时期罗虬的《花九锡》是目前流传下来最早的插花理论著作，“九锡”是皇帝赐给大臣的九种礼器，是最高礼遇的表示。罗虬比照着这样的概念，给花赋予了九种“礼遇”：一、重顶帷（障风）；二、金剪刀（剪折）；三、甘泉（浸）；四、玉缸（贮）；五、雕文台座（安置）；六、画图；七、翻曲；八、美醖（赏）；九、新诗（咏）。前五锡讲的是插花的过程，后四锡讲的是插花的鉴赏过程。可以说，《花九锡》虽然只有 77 个字，却是

文人插花艺术从空间、创作到欣赏体系，完整严谨的理论原典。

明代是中国传统插花艺术最为成熟完善的时期，其间诞生了三本著名的瓶花理论著作，分别是高濂的《瓶花三说》、张谦德的《瓶花谱》、袁宏道的《瓶史》。其中袁宏道《瓶史》的影响比较深远，印刷后很快被日本翻译，在日本甚至形成了“宏道流”。那么，从罗虬到袁宏道近 600 年间的插花理论对《花九锡》是

颠覆超越，还是承袭完善？徐文治认为，此间的插花理论始终将《花九锡》的理论体系一以贯之，只不过是内容上更加丰富了。徐文治指出，目前国内仅仅将《花九锡》定位于留存最早的插花记载，并没有给予它应有的评价和高度。

融入生活空间为最高境界

如何将传统的插花融进现实的生

徐文治瓶花作品

活环境，一直是徐文治关注的重点。他认为插花的根本目的就是要回归到我们的生活空间中来，他提出“生活艺术化”的概念，其中的要素就是怎么把生活空间变得有艺术感，从艺术的角度出发去规划空间。

今年 4 月，徐文治在恭王府策划了“清风明月——赵朴初书法展”，展览期间，瓶花置换了三次，每次均以当令花材为主。在展厅一隅或插繁花一簇，或

投疏莛数枝，皆不张扬。徐文治说：“瓶花是为展览空间服务的，一定要和环境协调，所以不能太跳，不能喧宾夺主，其作用只是为了更加彰显展览的主题和意境，而不是突出瓶花艺术本身。但一定要给人以美的享受，甚至要和画作遥遥呼应。”为了传达“清阴淡日转空廊，坐久曾无蜂蝶忙。真实不虚花满地，残春来看白丁香。”一作的神韵，徐文治遍觅小园，寻一枝残春时节的白丁香，静置于尊式花觚里，阔朗的橱窗里再无其他。观者在读毕全诗，体会法书韵味的同时，也能领略到廊底清阴里的袅袅清馨。“插花是有指向性的，可以引导人们去感受，去读朴老的诗，更多地体会到其传统文人的心境，所以我在规划展陈空间时，考虑最多的是如何在恭王府这样的传统宅院中通过器物、作品、插花来还原我心中传统文人的恬淡生活。”徐文治说。

日本人是多神论的国家，认为花是有神性的。多神论的宗教情怀和哀婉的审美情趣的糅合，铸就了日本花道的基础。周作人曾说，“日本人缺少庄严雄浑的空想，但其优美轻巧的地方也非远东别的民族所能及。”徐文治认为，从这个角度去理解日本的花道是一个很好的切入点。在研读日本花道大师川濂敏郎的《四季花传书》、《一日一花》后，徐文治发现：一花一叶一风景，在日本侍花人和中国侍花人的眼底心中，其实大不相同。比如，松、竹、

梅在中国的文化中往往取“凌霜傲雪、岁寒不凋”之意，象征君子之风，这与它们在日本花道中承载的“喜庆”“年神”等涵义可谓风马牛不相及。究其原因则是日本插花艺术在观念和文化和中国完全不同。

瓶花艺术没有固化的模式

虽然在文化上没有契合点，但徐文治认为，作为立体艺术，日本的插花技法对中国有很大帮助。“中国古人都是传统文人，不动手，谈的都是理论而没有技法，这就需要去实践，日本的花材和我们的概念不同，但对器型和构图的把握是我们应该去学的，但不能被束缚，手段不能变成目的。”

对于当前插花课程大多机械地教授学生“三大主枝”和“直立式、倾斜式”等从日本引入的插花技艺，并且一味地模仿老师瓶花造型的现象，徐文治说：“大家做出的东西都是一个模式，那是工艺品，不是艺术品，不是真正意义上的艺术。瓶花可以插得繁也可以很简，而不应该只是固化的模式。应该鼓励大家去发现心里的美，并根据自己的心性将它表现出来，这需要人和花的交流，培养艺术的感觉。从这个意义上说，‘瓶花艺术’比‘插花艺术’的内涵要深，外延要广，包含了人的因素，更能表达完整的概念，而不仅仅是狭义地插出某个形式。”

“传统文化经典·名家翰墨瑰宝”中国传统书画名家作品展征稿启事

“传统文化经典·名家翰墨瑰宝”中国传统书画名家作品展由中国文联民间文艺艺术中心、《羲之书画报·当代书画名家》专刊、中国民间文艺家协会传统书画艺术创作研究中心联合主办，北京中艺研国际书院院承办，中国传统书画艺术研究院协办。现将征稿有关事项公布如下：
征稿范围：中国画（山水画、花鸟画、人物画）、书法（不含硬笔书法）
征稿对象：1.中国书协、美协、民协和各省市、书协、美协、民协会员，中国书画学会会员、中国画学会会员。2.具有较高艺术专业水平的书画家、书画界新人及艺术工作者。

征稿要求：1.作品内容健康向上、格调高雅。2.作品为本人原创作品，尺寸最大不超过八尺整宣，横、竖幅均可。作品请勿装裱。另纸注明：作者姓名（以身份证为准）、性别、身份证号、作品名称、作品尺寸、常用通讯地址、邮编、联系电话。3.草书、篆书作品请附释文。4.投稿一律使用真实姓名，化名重复投稿者不予评审。
作品评审：由评委会评出金奖作品 2 件、银奖作品 6 件、铜奖作品 10 件、优秀奖作品 160 件、入选作品 300 件（含获奖作品、特邀作品）、入选作品 900 件。
参展待遇：1.金奖作品：国画 1 件奖金 1 万元，书法 1 件奖金 5000 元；银奖作品：国

画 3 件奖金各 5000 元，书法 3 件奖金各 3000 元；铜奖作品：国画 5 件奖金各 3000 元，书法 5 件奖金各 1000 元。2.向获奖、入选及入选作者颁发证书。3.《羲之书画报·当代书画名家》专刊刊登全部金、银、铜奖作品及获奖、入选、入选作者名单。4.凡获金、银奖作者，经本人申请可推荐加入中国民协；凡获奖作者，作为具备申请中国民协传统书画艺术创作研究中心专业委员会委员条件之一，以及作为具备申请中国传统书画艺术研究院艺委会委员或理事资格的条件之一。5.凡入选作者，优先入编《中国传统书画艺术》（2015·第 1 辑），本刊由中国文联出版社出版。6.择优从入选、入选作品中选出

200 位作者，在《羲之书画报·当代书画名家》专刊上以“当代最具收藏价值与市场潜力书法家”与“当代最具收藏价值与市场潜力国画家”专栏（或特刊）进行重点推介与宣传。7.邀请获奖、入选作者参加在北京举行的本局展览开幕颁奖仪式暨中心揭牌仪式。

参展须知：1.本局展览不收评审费。2.限于人力，来稿一律不退。3.组委会对获奖、入选、入选作品有展览、摄像、出版、宣传及所有权。凡投稿者均视为已确认并遵守本征稿启事的各项规定。
征稿时间：从即日起至 2015 年 11 月 10 日（以当地邮戳为准）。

邮寄地址：北京市昌平区府学路 80 号 39 号信箱“中国传统书画名家作品展组委会”（收）
邮政编码：102200
联系电话：010-56123916、57432943、13693170258
速递地址：北京市昌平区超前路 35 号北京化工大学国家科技园综合楼 2 层 221 室 徐东（老师）收
■为了更好地满足我院战略发展要求，整合社会各类资源，弘扬中国传统艺术，繁荣艺术创作，拟在全国具备条件要求的地区联合成立中国传统书画艺术研究院各地分院（创作院）。有意者请加微信，微

信号：bjx568698（或将详细通讯地址、邮编、收件人姓名、电话以短信发送至 13693170258）索取详情。
■为积极推动文化市场建设，支持地方文化发展，打造地方艺术品牌，本中心将根据全国各地传统书画艺术发展整体水平和实际需求，本着全面协调、可持续发展的原则，有计划、有步骤地在全国范围内设立“中国民协传统书画艺术创作研究中心地方工作委员会、创作基地”。有意者请加微信，微信号：bjx568698（或将详细通讯地址、邮编、收件人姓名、电话以短信发送至 13693170258）索取详情。