

新国漫向传统文化靠拢

□□ 本报记者 唐弋

近年来,动漫电影《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》等在市场表现亮眼,引发了大家对于国漫的关注,动漫行业也得到了主管部门的大力支持。许多新生的连载国漫作品不断涌现,在被誉为国漫创造力舞台的“国漫中秋夜——百强作品艺术展”上,众多大学生的优秀动漫作品也浮出水面,得到观众一致好评。在这样的背景下,中国的动漫在国际舞台上的现状如何,原创作品为何开始主动挖掘传统文化,优质精品动漫如何讲述中国故事?

国漫作品国际受赞

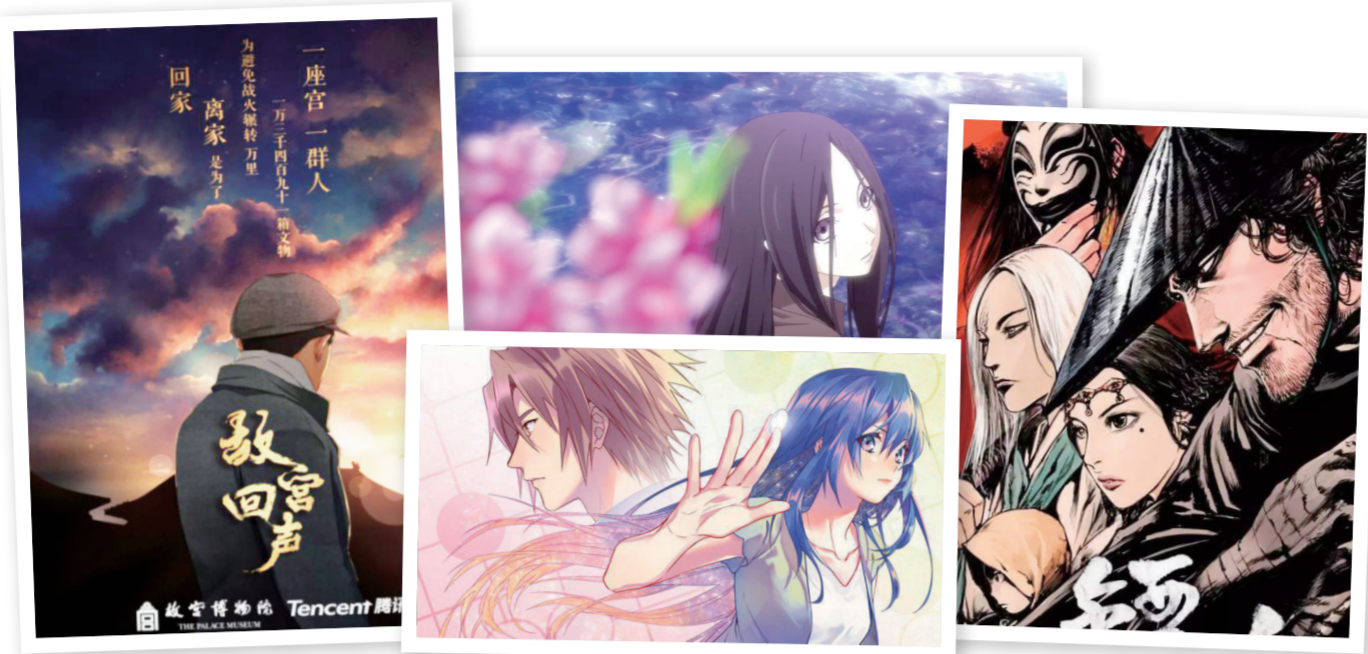
2017年至今,国漫《镖人》在日本引起了轰动,被日本NHK电视台多次报道,连挑剔的日本粉丝也对其赞不绝口,《镖人》作品精致,画风大开大合,其文化内核——张弛有度、惊心动魄的隋唐历史让人追捧。这部漫画的作者许先哲早先从事广告行业,后来因为爱好而成为职业画家。北京印刷学院副教授李瑾认为,《镖人》逐渐成为近几年国漫市场中炙手可热的作品,漫画本身的场景设计和人物表现精美绝伦,打斗场景上的表现力也令人惊叹。作者对待漫画态度认真,对这部作品的用心程度很高,作品剧情和内容的考据绝对是慢工出细活,好作品总会发光。

与许先哲一样,很多草根画家开始在国际上崭露头角。近日,日本动漫《火影忍者》系列开播16年来,首次由中国人担任动画导演。这集动画打斗精彩,一招一式行云流水,尽显中国功夫。负责动画的导演是广州美术学院的毕业生黄成希,为了更好地完成画作,他还特地学了两年中国功夫。

传统文化成为创作源泉

二次元、动漫再也不是单纯以娱乐和观赏性为主要目的进行创作,与传统文化相结合并讲述中国故事成为国漫创作者的创作初衷之一。年轻观众在观赏动漫作品的同时,可以了解到各种各样的传统文化,对于文化的传承和发展都具有重要作用。

以道教文化元素为基础创作的《一人之下》系列动漫已经创作了四季,此动漫

国漫作品《故宫回声》(左)《一人之下》(中上)《女九段》(中下)《镖人》(右)插图

讲述了一群被称为“异人”的江湖能人异士。“异人”的能力虽然各异,但都围绕着一个“炁”字展开。炁是道家文化中的一个概念,主要指构成人体及维持生命活动最基本的能量和生理机能。人能够通过对自己的修炼获得特殊的能力,而能灵活驱使自体内炁的那群人,就是作品中所说的异人。

“这是一个以国人立场画出的地地道道的接地气的国产漫画,作品中融入了历史要素、充满生活气息的现代文化、超能力与中国功夫(道家武学体系、八卦玄学等)、地方传统民俗文化、《西游记》别解、诗词等,吸取了中国文化的精髓。可以说,这是一个中国人看了能倍感亲切的故事,是漫画中的‘中国风’。”李瑾说。

当下以我国传统文化为根基的漫画佳作还有很多,《单禹玄言》由潜心研究道家文化的首都高校教师打造,在零宣传的“低调”推广下稳居有妖气少年月票榜前七名。《单禹玄言》的世界观体系搭建以道家的兵学、易学、相学和内丹学为根基,融合了释家禅学的部分内容,兵学中阵法的组配,相学中命理学、易学的对位,内丹学与禅学的境界交汇……从这几个角度来探索世界,让读者从道家的维度来重新认识这个世界。

麻将是中国古人发明的一种博弈游戏,不同地区的游戏规则稍有不同。因为历史悠久且娱乐性很强,麻将早就成为中国传统文化中不可忽略的一部分。事实

上,有关麻将的影视作品非常多,比如说《雀神》《雀圣》等,国漫也以此为题材创作了《麻神》。

围棋在很多漫画作品中都有体现,近期推出的国漫作品《女九段》,便集中体现了这一缘起于中国、流行于东南亚乃至欧美国家,被称为“琴棋书画”四艺之一的围棋。为了保证《女九段》故事的专业性,作品邀请了专业棋手对漫画进行核检。此外,在每篇漫画结尾,作者都会做一些中国围棋历史的科普,让读者真正了解围棋世界。

7月,腾讯动漫宣布将与故宫博物院、腾讯NI创新大赛获奖青年团队合作,共同打造故宫主题漫画《故宫回声》,以民国时期为背景,讲述故宫博物院为了保护国家文物,将文物南迁的历史故事。毫无疑问,承载着厚重历史的故宫文化在年轻群体中复兴,离不开“数字故宫”这一“互联网+传统文化”的模式。

内容为王 原创至上

动漫作为一种大众艺术,应当植根于民族文化的土壤中,深入理解民族文化基因和中国观众的文化心理,才能产出具有中国特色的故事与形象,使动漫作品焕发生机与活力,并引发受众共鸣。

因此,近年来众多国漫信奉“内容为王”、原创至上的原则,创作出众多深得观众喜爱的作品。比如,奇幻史诗巨制《观

海策》立足于中国传统文化,以中国古代神话中盘古开天辟地和大禹治水的传说为引,结合《山海经》中的神话架构,并参考《战国策》中东周战国时期的历史特点和社会风貌,树立以中国文化为基础的庞大独立世界观。

7月上线的“新古风”动画《魔道祖师》,在“名士风流,快意江湖”的故事内核中渗透侠义、正义等中华民族传统精神,同时融入了丰富的传统文化元素,创造中国国画的韵味之美。据悉,《魔道祖师》动画还与非遗手艺人合作打造精美艺术品,通过这样的公益项目,让年轻受众爱上这些蕴含传统精髓的国宝级艺术,让传统文化借由动漫作品焕发新生。

事实上,越来越多像《观海策》《魔道祖师》这样的动漫作品,以中国优秀文化为内核,辅以年轻化的动漫表达方式,对中华优秀传统文化进行全新演绎,用弘扬文化自信和民族精神的正向思想重新定义新国漫。同时,国漫创作一直以自尊、自强、自信为价值导向,传递正向文化,建立青年一代的文化自信。

“国产漫画已经进入了2.0时代,从过去的积累数量到现在优质精品漫画作品不断涌现。这些精心打磨过的作品,有的已经风靡海外,有的已经在成长为成熟的IP,还有更多潜力作品仍然在耐心沉淀,不断积累,只待破茧而出的那一天。这些不断涌现的优质精品是国产漫画逐渐迈向产业化、走向成熟的重要标志。”李瑾说。

明星为何跨界艺术

□□ 徐文华

明星跨界似乎在娱乐圈已是常态,演员、导演、制片人、公司老板、歌手等,这些身份标签常会汇于一人。而当娱乐圈的标签不再惹人注目,明星们已开始向外延展——设计师、原创品牌,甚至是艺术家……当荧屏前的明星频繁出现在美术馆而非舞台的聚光灯下时,让人深思,为什么艺术行业如此热门呢?

明星艺术家的别样视角

如今,很多国际明星做起了艺术行业投资。据美国音乐榜Billboard消息,经纪人斯库特·布劳恩正与自媒体“创业网红”加里·维纳查克合作投资一个线上艺术平台,该平台为年轻藏家提供价格从40美元到700美元不等的艺术品,其目标在于让跨界文化的吸引力最大化。

明星参与当代艺术的方式已不再局限于欣赏和收藏,2015年,导演顾长卫在中国美术馆举办“视介”展览,借用“钱”来表达现实生活,他将视野无限扩大,延展至气象万千的“视介”中,以微距镜头发掘百元纸币的局部细节,将自己最擅长的视觉拍摄融入艺术创作中,塑造“钱”的美感与神奇,表达对他社会现实的关注和对拜金主义的讽刺。据了解,此次展览顾长卫捐赠了摄影作品50幅,视频、装置、雕塑等作品5件,并由中国美术馆永久收藏。

无独有偶,以饰演“狼角色”被大家熟悉的演员徐锦江,在他粗狂的外表下隐藏着满满的艺术情怀。他曾师从现代书画大师关山月,在艺术品收藏鉴赏、空间设计等领域多次获奖。2015年11月,在北京时代美术馆“徐徐丹青似锦”的展览中,徐锦江创作的30余件绘画及雕塑作品,以及75位艺术家以“徐锦江”为蓝本创作的80余件不同形式的作品展出,吸引了参观者的关注。

徐锦江绘画作品

除了演艺圈前辈有着浓浓的艺术情怀,青年影星也展现出了对于艺术的兴趣。2017年演员钟汉良举办了“钟汉良视觉艺术展”,通过其摄影作品,结合AR技术、影像装置、光雕投影技术等方式,折射出他眼中香港乃至世界城市的变迁。展览最大的投射影像高达2.5米,重现1997年7月1日至今的香港市容市貌。钟汉良说:“我想在工作之余,把心静下来,用相机去捕捉美丽的风景。”这些作品是他过去20年的创作,除了照片,还加入了装置艺术元素,让照片呈现更加丰富的效果。据了解,此次展览也是上海当代艺术多元跨界的一次探索尝试。

明星策展人的粉丝效应

近年来,除了办展览,明星们更倾向于以策展人的身份介入当代艺术。2016年,歌手李宇春曾表露自己对当代艺术作品的兴趣。近期,由李宇春担任艺术总监的跨界艺术展“菜市场”,邀请了6位“80后”中坚力量艺术家、3位“90后”当红艺术家,以及“70后”艺术家徐震。群展延续了李宇春长久以来对于流行的思考,也包含着她希望公众对此话题所进行的开放性讨论:流行文化如何对人们的生活产生深远的影响,在当今的消费时代,以艺术为媒介,如何能让美成为整个社会的共识与感知。由此可知,李宇春对于流行的思考早已跳出娱乐及商业消费层面,而演化为关于时代、文化的公共议题。

明星充当艺术策展人不局限于艺术展览。在2016年的苏富比秋拍上,当代板块推出由亚洲偶像组合T.O.P策展的“TTTOP”晚间拍卖,它涵盖亚洲及西方当代艺术,既有国际上备受认同的亚洲当代大师及后起新星,亦有来自西方的代表。这场拍卖斩获了1.36亿港元(约合人民币1.18亿元),其中逾40%竞拍者为40岁以下,20%竞拍者为新客户,全球逾20个国家的客户参与本场拍卖。这样的成绩对于一家有着近300年历史的拍卖公司来说并不突出,但这个事件给了艺术市场一个新的思考方向:利用“粉丝经济”炒热艺术市场,可以带来新的市场活力。

事实上,明星跨界艺术是双赢的局面。明星通过艺术不但可以更好地塑造自身形象,还可以进一步拓宽人脉,同时艺术机构也会利用明星的光环策划活动,推动当代艺术市场发展。艺术市场也可以进一步与群众相联系推动艺术行业发展。

借用名人效应提高影响力或直接让明星名人参与策展,似乎在艺术界已成为一种新趋势。当代艺术品的市场关注度和受众面正逐渐扩大,明星们带动的光环效应会作为市场的推动力,吸引更多年轻群体加入到艺术市场中来。

创客

“95后”女孩的创业经——遇见美 发现美 记录美

□□ 本报记者 唐弋

“我喜欢摄影和旅行,自由自在,无拘无束。”一身干练优雅的服装,一台单反照相机,成熟稳重的谈吐,很难令人相信这个大家口中的“米小仓老师”是个“95后”的姑娘,她叫宋丰。

当自由的灵魂与炽热的爱好碰撞,当美丽的外表和善于发现美的眼睛相遇,宋

创意饰品打通青春创意之路

丰坚持用创新的思想为自己走出一条光彩之路。

新闻系女孩爱上摄影

大学期间,读新闻专业的宋丰曾到台湾交流学习,在那里她接触到了旅拍。回到河南郑州学习期间,宋丰和一些热爱摄影的伙伴开设了风语影像故事工作室,“新闻也需要摄影,而且边旅行边拍摄是一件幸福的事情。”

拍摄写真的工作看似简单,但宋丰另辟蹊径,在拍摄的过程中加入创意,结合自身写作专长,用文字记录每张照片背后的故事。这样一来,整幅作品图文并茂,更有温度,让人难以忘怀。

“工作室开始只有几个人,到后面兴趣相投参加创作的朋友越来越多。大家都觉得,能够在拍摄中感受美和快乐是非常值得的。”宋丰说。

虽毕业不久,却创业多年

毕业后宋丰参加了《非你莫属》的招聘节目,与众不同的经历让许多公司负责人颇为欣赏,节目也让她提供了更开阔的思路和丰富的人脉资源。与许多同龄人

不同,宋丰并没有选择去传统的大公司就职,年轻自由的灵魂呼唤她继续创业。

但摄影行业不仅人满为患,大部分人力工作也逐渐被高科技所取代。“互联网技术实现了图片的快速后期处理、实时上传、分享,极大地提高了拍摄效率,传统的摄影工作室越来越难以生存。”宋丰说。

感受到行业的变化,宋丰决定转型,开设自己的摄影课堂。她不是教大家如何使用单反相机,而是回归人人都有手机,教大家如何用手机拍出震撼人心的“大片”。

“将手机摄影美学和时尚穿搭结合起来,力求用摄影塑造个人审美力,树立全方位的时尚生活理念。我告诉大家,摄影的第一步,不是举起相机,而是看见美。”宋丰说。在她看来,使用什么类型的手机并不是最重要的,最重要的是感受到生活中点滴的美。因为课程实用、有趣,宋丰这个人们眼中的“米小仓老师”深受大家喜爱,她的课程也很快成为“爆款”。

青春就是不断创新

对于年纪轻轻却经验丰富的宋丰来说,向青春发问和不断创新成为她始终探索的课题。大学毕业时,她举办了“青春

在摄影中发现美、记录美

的谜底”主题影展。“我从几百张影像中选取了21位21岁的女孩,正值毕业季,用他们清纯的脸庞纪念一段青葱岁月。”

在手机摄影课程如火如荼进行的同时,她开始寻求与法国时装品牌BEI、艺术生活类皮具REPEA等高端品牌的跨界合作,并于2017年创立了VINTAGE.CANG设计师买手品牌。其独特的风格与优雅百搭的设计,不仅使产品成为抖音等平台网红的推荐单品,还与多位知名主持人签约代言,上线不久就达到了很好的销量。

如今,虽然头顶着独立摄影师、时尚博主等诸多光环,但宋丰依然是一个简简单单,谈笑间阳光明媚的姑娘,言语间充满了对于探索生活和创新创业的无限憧憬。