

动画助力非遗

——以动画短片《篆刻大师吴昌硕》的创作为例谈非遗保护

◆唐石磊 许 多 叶 聪 夏一霖

(嘉兴学院设计学院)

摘要:篆刻艺术及其分支的竹刻艺术随着现代书写方式的改变,在大众的日常生活中并不太见到其身影,为了提升大众对这些非物质文化遗产的认识,我们选择了动画这一年轻人喜闻乐见的艺术形式,以篆刻大师吴昌硕的故事为主线,创作脚本、制作动画,希望借此对篆刻艺术及竹刻艺术进行宣传和推广。

关键词:动画;非遗;传播;原创

目前,我国非物质文化遗产的保护基本上还停留在传统的保护理念和技术层面止,例如录音、照片、影像、物品收藏等。这些措施虽然保存了大批珍贵的非物质文化遗产,但是随着时间的流逝,这些非物质文化遗产的信息将会不同程度地出现失真。

篆刻艺术是我国的非遗项目,其中竹刻艺术是其分支,是文人艺术与民间雕刻工艺相互交融的结晶,也是乡村非遗的重要组成部分。用动画的形式来表现篆刻艺术以及竹刻艺术,对于在年轻人中宣传对这些非遗项目保护或有帮助。

为此,我们选择了篆刻大师吴昌硕的故事,创作了非遗题材的动画短片,希望借此对非遗保护起到推动作用。以下结合该片的创作谈谈我们对动画助力非遗保护的看法。

一、动画人物原型简介

用动画来表现乡村非遗,应选取知名度较高的人物来做原型,这样才会有代表性,同时也大大提高了宣传力度,就会有更多的人了解,这对推广竹刻手艺,促进竹刻行业快速发展起很大帮助。选择吴昌硕来作为原型,是因为他从小耳濡目染,后来在篆刻方面有极高的成就,是知名的篆刻大师。吴昌硕生于浙江省孝丰县鄞吴村,与他交好的清末民初书法家、篆刻家吴宝骥先生,初期为西冷印社社员,出生于浙江石门(今桐乡崇德),精刻扇与竹刻,且竹刻得方篆刻法。还有竹刻艺人胡传湘,也为浙江石门人,吴昌硕曾为他定润例。这些人物就是鲜活的“非遗”代言人。本动画确立吴昌硕为主角,讲述其生平事迹。其他人物为配角。

二、以动画来表现非遗的方法与策略

(一) 剧目选择

剧目从吴昌硕大师少年时就受父熏陶开始,从“浙派”入手,后来主攻汉刻,也受邓石如、吴让之、赵之谦等人影响善于留白,或对角欹斜,气象峥嵘,构图块面体感极强。在继承前人的基础上,他汇百家之长,创出了自己的刀法,这种刀法灵活多变,使他的篆刻刀法雄浑秀逸的特点凸显了出来。

(二) 人物造型

在一部动画片中,特殊的造型设计是动画片的重要组成部分,决定一部动画片是否算得上成功,绝大部分取决于是否有优秀的动画角色造型。假如一个角色的造型无法拉近受众情感上的距离,也是不能获得良好的口碑与商业收益的。

在人物造型方面,本片主要参考中央电视台的《快乐驿站》,通过对真实照片进行类似于虚拟化的处理可以使人物图像看起来像卡通图像。用时尚先锋的动漫手法,演绎中国传统手工技艺。

(三) 动作设计

竹刻技艺主要就是看手上功夫,所以在进行动作设计的时候,要考虑到动画的表现能力,可能在细节处理上还达不到很高的要求,但是本次项目主要是为了加强大家对传统手工技艺的了解,应该把重点放在推广与宣传上。在分清主次的原则基础上,体现吴昌硕大师的高超技艺。

(四) 场景设定

拥有一个让观众记忆犹新的场景是非常有必要的,动画场景是动画空间环境的存在形式,与人物的形象共同搭建出全片的艺术风格。《篆刻大师吴昌硕》的场景采用江南传统建筑风格,在江南水乡诗情画意的环境氛围中凸显传统工艺的魅力。

(五) 故事线构思

短片的故事线从吴昌硕少年是说起,因家庭原因,吴从小就对篆刻技艺感兴趣,之后便开始学习篆刻技法,长大后集百家之长,创造出自己的刀法,成为篆刻大师。

三、动画作为非遗的推广媒介

动画与中国传统文化相结合的案例早已有之,动画前辈们为此创造出了许多脍炙人口的作品,像早期的《大闹天宫》《哪吒闹海》《戚继光》《花木兰》等,都是取材于我国传统民间故事。这些动画作品在当时在儿童教育、推动文化宣传等方面都起到了积极作用,其中部分影片在国际上也有很大的影响力,成为中国文化对外输出的优秀案例。

动画与中国非物质文化遗产相结合,可以借鉴中国早期优秀影片的优点,同时结合新时代的特点,比如成人也已成为动画短片重要的受众群体,因此影片也可以选择偏向成人化的形式风格。动画作为一种传播媒介,能以其独特的表现形式,借助蒙太奇、动画特效等艺术化的处理手法,只用短短几分钟就讲述一个人的一生。

因为动画拥有着极强的表现力,同时具有广泛的受众面,将其作为非遗宣传的传媒载体之一是尤其独特优势的。将非遗内容以动画的形式呈现,使保护方式更加多样化,从而在录音、照片、影像、物品收藏等传统的保护方式之外,开拓新的领域。

结语

《篆刻大师吴昌硕》以生动的动画手法展现了我国非遗艺术代表人物的生平,拉近了受众与传统艺术的距离,有利于推广乡村非物质文化遗产,以及竹刻技艺行业的发展。只有激发了人们对传统艺术的认同感与参与度,才能让人们去保护与传承,使传统文化瑰宝也能拥有一片广阔的天地。通过我们的努力,希望能促进人们非遗保护意识的不断加强,使篆刻艺术以及竹刻技艺得到更多的关注和发展。

参考文献:

- [1] 史蒂芬·卡瓦利耶.《世界动画史》[M].北京:中央编译出版社.2012.10-12
- [2] 陶蕾仔.非遗保护背景下的昆曲艺术与水墨动画的结合——以昆曲水墨动画《双下山》为例[J].戏剧文学.2015.(10)
- [3] 孙世波盛楠.动画中融入非遗元素的可行性探索——以《花鼓传奇》为例[J].黄河之声.2017.(24).154-155
- [4] 上海博物馆.《竹镂文心竹刻珍品特集》[M].上海:上海书画出版社.2012.2-4

项目:嘉兴学院2018年度校级SRT计划资助项目“乡村非物质文化遗产的动漫宣传研究”,项目编号为SRT2018C053。

