

不久前,在中国美术学院象山校区的中国国际设计博物馆,一场备受瞩目的“中国动画的学脉与精神研究展”隆重开幕。作为2024年度国家艺术基金资助项目,同时也是国内首个专注于中国动画“学脉传承与精神内核”的学术性大展,此次盛会汇集了超过630件珍贵展品,包括手稿、赛璐珞片、文献及影像等。展览分为“发轫·新生”“探索·建构”“重构·再生”三大板块,首次对中国动画百年的发展历程进行了全面且系统的梳理,深入探讨了从万氏兄弟到当代青年动画人之间的精神传承,引起学术界和业界广泛关注。策展人张一品博士在专访中表示:“我们试图通过更全面的视角,对中国动画史进行系统性的书写。”

探中国动画百年学脉 看气韵生动的东方美学 解码中国动画的“觉醒方程式”

◎ 记者 王珏

文献考古,挖掘动画民族化“密码”

在展览现场,观众可以看到许多珍贵展品,它们如同历史的见证者,静静诉说着中国动画的发展历程。《大闹天宫》的铅笔校正稿格外引人注目,万籁鸣用红笔所做的批注“云层运动节奏需配合锣鼓点”虽看似简单,却深刻揭示了中国动画民族化方法论的核心。这种将中国传统戏曲中的程式化动作巧妙融入动画语言的技巧,赋予了《大闹天宫》独特的民族风格,成功打造了一个与迪士尼工业美学迥异的“中国动画学派”,成为中国动画史上的经典之作。通过这一细节的展示,观众得以窥见老一辈动画艺术家们在创作过程中的思考与探索,以及他们对民族文化的深刻理解与运用。

展览的一大亮点在于首次将水墨动画的国画原作与成片并置展出。以吴山明和卓鹤君为《山水情》所创作的水墨手稿为例,其中所蕴含的文人画写意精神被完美地融入动画叙事中。

在动画的制作过程中,创作者们巧妙地运用了水墨的晕染效果和线条的勾勒技巧,将传统国画的意境与动画的动态表现手法相结合,从而创造出一种独特的艺术风格。这种创新的表现手法不仅在当时引起了巨大反响,更为后来的“传统艺术当代转化”提供了经典案例。它让观众能够直观地感受到传统艺术在动画领域焕发的新活力,同时也为当代动画创作者在如何传承和创新传统文化方面提供了重要的启示。

发轫、重构,绘制动画“学脉地图”

长期以来,中国动画史被“断代史”的框架所束缚,各个发展阶段仿佛孤立存在,难以展现其内在的精神延续性。“事实上,从百年动画文献中我们能清晰看到,民族精神的传承从未中断,这是贯穿中国动画发展始终的线索。”张一品说。

在“发轫·新生”板块,展览将20世纪二年代杨左匋在上海英美烟草公司的动画创作活动纳入视野,证明了中国早期动画的发展,深深扎根于20世纪初中国商业美术这片充满创新活力的土壤之中。它的诞生,标志着中国动画自主探索的开端,开启了本土动画发展的新纪元。

“重构·再生”板块呈现了中国动画转型期的丰富面貌。包括被视为中国动画“失语期”的加工片时代,在本次展览中也被重新审视。“这一时期虽面临诸多困境,也鲜有原创空间,但它并非毫无价值,我们应该正视起来。”张一品提到,这一阶段是以另一种方式接轨全球动画产业,也为后续动画产业的发展

储备制作型人才和技术经验。

这一板块也呈现了新世纪以来中国动画的多元生态,在网络动画这一脉络线中,可以看到饺子导演等新生代动画人的早期作品。可见,网络动画的兴起打破了专业门槛的限制,让许多非专业人士能够参与到动画创作中,在产业寒冬中,他们的创作热情如燎原之火,成为原创力量崛起的重要推动力。通过展示这一时期的丰富史料,展览重现了那段被忽略的历史,填补了中国动画史研究的关键空白。它不仅让观众领略到中国动画发展历程的复杂性和多样性,也让人们意识到,每个阶段在动画学脉的传承中,都有着不可替代的重要作用。

精神接力,指引中国动画前行

展厅的墙壁上,一条条从百年动画文献中提炼出的“精神路标”格外醒目,它们串联起中国动画隐性的学脉地图。

1953年,钱家骏在《动画讲义》中写下“动画不是会动的画,而是画出来的运动哲学”,这句话深刻阐述了动画的本质,强调了动画中运动元素的重要性,引导着动画创作者从哲学层面去思考动画的创作。1980年,特伟疾呼“守

住水墨气韵,就是守住中国动画的魂”,在当时全球化交流日益频繁的背景下,他明确指出中国动画应坚守自身独特的民族风格,保持对传统文化的自信。

这些跨越时空的箴言,不仅是老一辈动画人创作经验的总结,更是他们对中国动画未来发展的殷切期望,构成了中国动画人的精神谱系,激励着一代又一代动画人不断探索前行。

以“工匠”之心,为中国动画发展强基赋能

随着数字技术的迅速发展,传统动画手工制作工艺已逐渐淡出大众的视线。

为让观众更好地了解传统动画制作的魅力,展览特别复原了《阿凡提》布偶,展示了拍摄的分镜台本。传统动画制作过程中,动画师们通过手工绘制每一帧画面、精心制作每一个角色模型,投入大量的时间和精力,这种对细节的极致追求和对艺术的执着精神,赋予了动画作品独特的生命力和艺术价值。

在数字技术的浪潮中,动画创作者需要在技术创新与人文关怀之间找到

平衡,既要善于运用新技术为动画创作带来更多可能性,也要传承和发扬传统动画的“工匠性”,用心去创作能够触动观众心灵的作品。只有这样,中国动画才能在未来的发展道路上保持旺盛的生命力。

此次“中国动画的学脉与精神研究展”通过丰富的展品、深入的学术研究和精心的策展,呈现了一部鲜活的中国动画百年史,让人们目睹了中国动画的深厚底蕴和独特精神。在这个关键的历史时刻,展览不仅是对过去的回顾,更是对未来的展望,为中国动画的发展指明了方向,激励着更多的人投身于中国动画的传承与创新事业。

(本文图片由受访者提供)