

注入时代气韵 展现水墨魅力

卢文超

聚焦 文化数字化

数字技术正给民族音乐创作、演出、传播带来新的机遇,推动民族音乐文化的创造性转化、创新性发展,让传统音乐形式迸发活力,“圈粉”越来越多的当代受众。

前不久,由中国艺术研究院和腾讯联合发起的“听见数字山河”中国传统器乐数字化保护项目阶段性成果发布。其中,对曾侯乙编钟复制件实现了系统化、全方位、高精细度的音源采集;对古琴音色的采样也通过录入40余种常用指法技法,产出2000余条音源。经由数字化技术,穿越千年的声音再次响起,让今天的人们得以真切聆听民族的音乐、历史的旋律。

民族音乐是中华文化的艺术结晶之一,蕴藏着丰富的文化内涵,是中华民族情感与精神的重要体现。以“听见数字山河”为代表,数字技术正给民族音乐创作、演出、传播带来新的机遇,推动民族音乐文化的创造性转化、创新性发展,让传统音乐形式迸发活力,“圈粉”越来越多的当代受众。

民族音乐是诉诸听觉的艺术形式,在三维动画、5G、虚拟现实、增强现实等数字技术的支撑下,民族音乐也有了视觉化呈现方式。视听结合,丰富了音乐内涵,拓宽了展演空间,给观众带来新颖的审美体验。中央民族乐团推出的音乐会《天地永乐·中国节》,以中国传统节日为主题,将民族管弦乐与多媒体沉浸展示相结合,带给观众视听盛宴,画中有诗的美好意境。中央音乐学院推出的《中国十二生肖》是一场形式创新的音乐会,由人工智能伴奏,“数字人”主持,5G构筑平台,在这样的环境中演绎融合中国民歌、戏曲等多种元素的民族声乐组曲,带来的审美感受非同寻常。随着数字传输技术的发展,演奏者及观众还可以通过虚拟在场的方式进行音乐观演,让跨越时空的音乐会成为现实,让人们有更多途径沉浸式、交互式地领略音乐魅力。

数字技术驱动民族音乐创作形式不断变化发展,激发更多创作活力。比如,针对民族传统乐器琵琶、古筝等的音乐编曲,可以通过混响、循环等计算机音乐技术手段,对民族乐器音色进行调整,改变原声张力和空间布局,在保持民族音乐风格意蕴的同时,呈现更加丰富的音响空间和更现代化的音响表达。再如,传统的民乐录制常常需要几十甚至上百人的乐队合作完成,但通过计算机音乐制作技术,作曲家一人就可完成,降低了音乐制作成本,使民族音乐的编创更加自由灵活。当前,利用人工智能音乐生成技术,可以基于文本指令,完成节奏、音乐情绪等内容设定,生成更加个性化的民族管弦乐、协奏曲等不同类型音乐作品。一些影视作品已经将人工智能生成的音乐作为配乐使用。这些数字技术手段给民族音乐制作带来新的表现方式,使民族音乐更加现代化。

数字技术还为民族音乐的普及传播提供更广泛、更高效的渠道。在短视频平台、网络直播间里,许多民乐人以直观生动的形式传播民族音乐知识,展示民族音乐魅力。这些灵活便捷、具有网感、互动性强的传播形式,打破了音乐专业知识壁垒,带动大众关注了解民族音乐和传统文化,也吸引更多年轻人走进民族艺术宝库,增强他们的文化认同和文化自信。

民族音乐数据库、音频数字藏品等数字音乐形式,也在推动音乐文化的数字化传播,创新传统音乐的打开方式。“中国非遗音乐数字工程”运用数字化技术对中国非遗音乐进行重新整理,通过互联网平台向全球推介,展现具有中国审美旨趣和当代中国价值理念的优秀传统文化作品。河南卫视《新民歌国风夜》节目以精美的视觉表达呈现民乐文化,还针对节目中亮相的国风音乐作品制作了4款音频数字藏品。如网友所言:“收藏数字藏品的过程就像是在打造自己的个人数字博物馆。”这种数字藏品形式为音乐IP的衍生转化探索出新的可能。

融科技之力,绽放民族音乐光彩,传统音乐得以在新时代焕发新生机。期待在科技与艺术的不断融合下,涌现出更多展现中国精神、中国韵味的音乐精品,用更生动的形式传播民族音乐,弘扬中华文化。

融科技之力,绽放民族音乐光彩

姚帅

一镜头,粒子特效多达100余层,粒子数量高达几十亿。这种探索赋予中国水墨新的表现力与生命力。作品一改大众对深海的“幽暗”认知,以融合上百种色彩的水墨画将大海表现为“打翻的颜料缸”,呈现出新奇壮丽的大海景象,给观众以视觉享受。

数字水墨活力再造 艺术新境

北京2022年冬奥会开幕式上,在“冰雪五环”表演环节中,一个以水墨动画呈现的“冰立方”惊艳了世界。创作团队采用三维水墨动画、裸眼全息水墨动画等方法,将毛笔手绘的经验运用到数字水墨的笔刷绘制中,以运动的水墨人形再现历届冬奥会比赛项目,活力动感、醒目震撼,助托冰雪五环破冰而出。这些水墨人形,不仅向全世界展现着体育的生命动感与拼搏精神,也折射出中华文化积淀深厚、自信向未来的精神气象。

2022年中央广播电视总台春节联欢晚会上,创意音舞诗画作品《忆江南》采用扩展现实、全息扫描、计算机动画等前沿技术手段,再现黄公望《富春山居图》的山水世界。水墨风的数字舞蹈将林峦烟波表现得生气淋漓,人物表演都在这个虚拟世界中进行,实现了人在画中游,虚实相生、恍然难辨。2023年春晚上的创意节目《满庭芳·国色》,又将飘逸灵动的舞蹈和泼墨四射的水墨相互配合,演绎桃红、凝脂、细叶、群青、沉香等中国传统色,缤纷绚烂让人目不暇接。

如今,在数字化的舞台展演中,经常可以看到水墨的身影。数字技术放大水墨的动态特质和浸染效果,让水墨的气象万千、变化莫测有了更具冲击力的视觉呈现。水墨不再局限在纸上,而是被赋予现场感,仿佛泼墨和晕染到现实中,成为三维立体的存在,将人们包围起来,使人们沉浸其中。虚实相生的水墨艺术在数字时代得到进一步赋能,从而可以在世界舞台更好展现中华文化、展现中华美学。

水墨之所以有如此丰富的转化创造,水墨风之所以能成为时尚,说到底是因为中华视觉形象具有无穷的吸引力,中华美学精神具有强大的生命力。在新的时代背景下,提炼文化标识,擦亮文化符号,不妨从古往今来的水墨变迁中汲取营养,继续为中国水墨注入时代气韵,积极探索将传统元素融入现代生活的方式方法,以更多创意更多技艺推动传统艺术的创造性转化、创新性发展。

(作者单位:东南大学艺术学院)

题为动画电影《深海》剧照(局部)。制图:沈亦伶

将中华传统美学的独特视觉形象呈现在服装之上。

水墨在当代设计中的广泛应用,呼应着设计领域借鉴传统美学与技艺,融入当下时尚语言的文化自觉。水墨元素与书法、建筑、园林、中国传统色等元素相呼应,艺术设计与非遗传艺、国潮文创、文化消费相碰撞,在这场传统与现代的对话中,水墨焕发出崭新魅力,以契合当代审美追求、展现当代精神风貌的方式活在当代、用在当代。

水墨动画生动彰显 中国风格

绘画中的水墨,静态的形象内蕴着精神的力量,让人浮想联翩;动画中的水墨,则将这种力量释放出来,将水墨的灵动与活力,表现得淋漓尽致。水墨动画是中国动画学派的标志性成果。自1960年我国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》诞生以来,《牧笛》《鹿铃》《山水情》等一系列水墨动画相继问世,赢得国际动画界的关注与赞誉。

一直以来,水墨动画根植于传统水墨画,着重写意和抒情,在营造戏剧化的矛盾冲突、表现精巧细致的形象与运动方面,存在不足。三维数字技术的出现,助力当代水墨动画制作,使得一批水墨动画新作涌现出来。相较以往,它们的故事性有所增强,形象刻画更加立体、细腻、鲜活,动作更加丰富、多样、流畅,动静搭配也更为和谐自然。水墨动画艺术家们正以新的创作手段和表现形式,充实中国水墨动画的艺术积淀。

动画短片《桃花源记》以陶渊明名篇为底本,把山川、河流、树木的水墨风格和人物皮影风格两相结合,新颖别致。动画短片《二胡》则让水墨风格和真人影像虚实相映,辅以舒缓唯美的配乐,感动人心。动画短片《秋实》采用8K显示技术,讲述一只蝴蝶历经曲折、寻找食物的故事,通过水墨形式生动呈现微观世界之美。

三维计算机动画具有写实具象的特点,水墨画的精髓又在于留白写意,如何解决二者之间的矛盾,进行最佳结合?动画电影《深海》的创作团队对此展开探索。为模拟水墨的色彩流动,创作者前后进行了大量实验;为还原水墨画的飘逸与颗粒感,团队开创了“粒子水墨”即以无数粒子堆积成为水墨的全新三维动画形式。影片中“劈海”这

核心阅读

在这场传统与现代的对话中,水墨焕发出崭新魅力,以契合当代审美追求、展现当代精神风貌的方式活在当代、用在当代

三维数字技术助力当代水墨动画制作,艺术家们正以新的创作手段和表现形式,充实中国水墨动画的艺术积淀

水墨之所以有如此丰富的转化创造,水墨风之所以能成为时尚,说到底是因为中华视觉形象具有无穷的吸引力,中华美学精神具有强大的生命力

象万千的特性,和当代审美旨趣相契合。尤其是水墨“计白当黑”“疏可跑马,密不透风”等美学追求,与设计界对简约风格的推崇不谋而合,受到设计师们青睐。

在当下的平面设计中,运用传统水墨元素和水墨技法的设计作品占有相当比重。北京2008年奥运会的志愿者标志、环境标志等设计,借助水墨传达出既充满活力又沉稳厚重的美学意味。电影《黄金时代》的海报设计中,女主角萧红坚定地站在大面积的泼墨中,形成富有冲击力的画面形象,展现了人物的淡然与纯粹。北京2022年冬奥会和冬残奥会工作人员、技术官员、志愿者制服设计,将中国传统山水画与冬奥特色的雪山图景融合,通过具有水墨韵味的笔触、浓淡不同的线条和远近高低的层次,

表现基层法官的敬业奉献

爬峻岭,过山涧,背起国徽走进村寨,基层法官的身影出现在许多地方。网络纪录片《法官你好》将镜头对准这些用实际行动维护群众切身利益、以脚步丈量基层法治建设进程的奋斗者和奉献者。作品以平实自然的叙事风格,客观记录流动法庭矛盾调解、下乡普法一幕幕场景,讲述基层司法故事,展现法官不畏艰苦、司法为民的奉献精神。

观众跟随镜头从草原、山区走到高原、海岛,走近不同环境里的基层法官,走近帮助群众处理财产纠纷、邻里矛盾的工作现场。针对法官工作专业性强的难题,该片还设置许多“小贴士”,为观众解释法律概念,梳理案情要点,普及相关法律常识。从艺术性来看,作品剪辑还有提升空间,后期音效和字幕文案也可在严肃客观与生动活泼之间做好平衡。

(尹萧涵)

纪录片与文物展双向赋能

故宫博物院推出的微纪录片《国子文脉》,通过丰富的历史资料和简明扼要的旁白,为观众讲述唐代以来进士群体中的代表性人物,呈现他们的人生经历、家国情怀和诗文书画等艺术成就。该片以文物展品背后的故事为切入点,小切口展示厚重文化内涵,让观众在短时间内进入故事,了解历史文化,感受文脉传承。

该片也是故宫博物院“国子文脉——历代进士文化艺术联展”的衍生作品。通过打通博物馆线上线下传播渠道,既将展览调动的文物资源、学术资源进行视觉转化,也以影像形式加深人们对历史知识和历史人物的理解。这种探索促进了纪录片与文物展之间的双向赋能,进一步扩大展览影响力,让蕴藏在文物里的文化精神更好走进观众内心。

(刘语墨)

讲述奋进的青春故事

综艺节目《当燃青春》邀请青春探访人探访各行各业的青年,通过探访短片加上演播室对话的方式,讲述青年人的励志故事。节目中的青年主人公,有为留守儿童建学校的教育工作者,有从父亲手中接过接力棒、奋斗在航天飞行控制中心的助理工程师,有日复一日、事无巨细地照顾国宝的大熊猫饲养员……他们的故事让观众看到不同的青春选择、共同的青春风貌,看到“敢想敢为,善作善成”的奋进人生和青春风貌。

节目围绕“当燃青春”的立意,在内容编排和镜头语言上注重年轻化的表达,尽可能融入青春奋进的多元符号。

(陈以川)

看台人语

图为网络纪录片《法官你好》海报。

