

注入时代气韵 展现水墨魅力

卢文超

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生机活力,“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生机活力,“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《新民歌国韵夜》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)

题图为动画电影《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,

坚持“两创” 书写史诗

新征程 新辉煌

党的二十大报告提出“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”。水墨,作为中华文化独特的艺术形式和视觉形象,气韵生动,包蕴万千,营造出让人心驰神往的中华美学意境。如今,从当代水墨画创作到水墨风设计,再到水墨动画、水墨舞台,水墨在融汇时代审美、走进人们日常生活的过程中,不断转化创造、推陈出新。梳理水墨的当代变迁,可以启发我们思考如何进一步把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,为中国水墨注入时代内涵和创新活力。

水墨设计自觉对接 当代审美旨趣

近现代以来,在水墨艺术的发展历程中,始终贯穿着对传统水墨如何传承创新、中华审美意蕴如何进行现代表达的思考。20世纪上半叶,徐悲鸿借鉴西方写实主义绘画,创造出能够描绘现实生活的写实性中国画。20世纪八九十年代,吴冠中用水墨演绎当代艺术,使中国水墨更加融入世界艺坛。今天,以水墨表现乡村变迁、摹写城市生活的当代题材创作层出不穷,创作技法上也有许多创新探索。

笔墨当随时代,关键是要坚守艺术特性,对接当代审美旨趣。以水墨艺术创造创新最为活跃的水墨设计为例,用当代设计语言传达水墨精神成为许多设计师的自觉追求。水墨艺术讲求空间、气韵和境界的虚实相生,讲求线条的流动变化、墨色的干湿浓淡和精神境界的宁静高远,其以形写神、气

看台人语

表现基层法官的敬业奉献

爬峻岭,过山涧,背起国徽走进村巷,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、下乡普法等一幕幕场景,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)

图为网络纪录片《法官你好》海报。

