

近年来,数智化浪潮奔涌,全球动画正在经历一场技术与艺术的深度变革,青年人才成为推动这场变革的主力军,引发业界对新时代青年动画人才培养问题的关注和思

不久前,“中国美术家协会新时代青年美术人才培养计划‘动画创作100’”项目(2024)巡展在海南三亚举办。展出的100部动画作品,包括数字化二维、三维、定格及AI(人工智能)参与的各种形式短片,从中可以清晰感受到新一代青年动画创作者共同的目标追求:创作出具有个人特色风格、中国文化元素,又能被海内外观众广泛接受的原创佳作。

从上千部青年作品中遴选出百部优秀动画,创意十足,风格各异。有的短片虽然制作工艺青涩却真挚感人,如讲述老爷爷不离不弃照顾偏瘫老奶奶的《地风箏》,情节浪漫,主题与手绘形式相得益彰;根据常书鸿先生真实故事改编的《敦煌守护者》,采用传统二维动画表现主人公与敦煌的深厚情感,画面影调和谐统一。这些作品蕴含着青年一代对生活、对历史、对未来的思考。

将中国水墨绘画风格、传统文化元素与数字化技术、三维动画形式等结合,业已成为一股创作潮流,体现了青年动画人的传承自觉和创新追求。《风雪山神庙》的角色设计,对京剧脸谱元素进一步提炼简化;《万华镜》以装饰画展览展示各少数民族服饰之美;运用数字技术制作的二维水墨风格短片《念念》,通过少年的故事探索人的成长;《龟兹》则运用水彩风格将现代角色与臆想的传统绘画造型角色统一在一起,开启一场现代街舞与千年龟兹舞蹈的对话,是将传统二维动画与AI技术相融的实验作品。

一件件原创新作表明,动画的民族性不是静态的,而是动态的、当代的、国际化的。“中国动画学派”提出的“民族风格”理念在今天仍然有很现实的意义。当代创作者在追求民族风格的同时,还需自觉将其融入现代叙事和技术体系,尝试在传统水墨、剪纸、戏曲元素之外,挖掘新的中

▼动画《念念》剧照,王昊、吕萌导演。

不久前,本版特邀美术机构、高等院校等单位的3位专家学者,从教育、创作、技术应用等不同视角,探讨新时代青年动画人才培养的多重路径。

——编者

6月30日,《哪吒之魔童闹海》的国内票房定格在154.45亿元,荣登全球影史动画片票房榜冠军。作为一名从业近20年的动画创作者和教师,我恍惚间有些不真实感:这个以前不太起眼的专业,仿佛一夜之间成了社会关注的热点。

其实动画在全球都很热。去年美国本土电影票房前10中有4部是动画,在日本这个数字则是惊人的7部。前段时间,一个在10个国家进行的调查显示,1980年后出生的人群中48%的人每周都会观看动画,33%的人在过去一年中购买过动画周边产品。动画已从过去以儿童和家庭观众为主体的影视类型,转变为面向全年龄段、颇具影响力的艺术形式。

然而,动画头部市场的火热,难掩产业深刻调整的阵痛。电视动画近年优秀新作寥寥;网络动画则大多改编自网络小说;电影动画有很多中小型制作无人问津。“几家欢乐几家愁”的背后,是动画行业的基本面正在发生巨变:游戏电竞、短视频和社交网络已压倒电影、电视和网络长视频,成为占据人们娱乐时段的主要形式,业态变了;生成式人工智能正在改变传统影视动画制作范式,技术也变了。

行业在变,对人才的需求自然也在变。以前的动画人才是简单的“美术+电影”,会画画、懂视听语言,就够了。当代动画人还要会讲故事、懂技术、懂市场、有足够的情商和精力去管理成百上千人的制作团队。在数字动画占据产业大多数份额的今天,某些专业院校的教学内容还停留在上世纪。网上常见动画

面,王雷、王涛导演。

►虚拟现实动画《猫鬼传说》画面。

不久前,福建泉州蟳埔簪花上榜抖音最

受欢迎的非遗体验项目。集美丽与美好于一身的蟳埔簪花,近年来逐渐“火出圈”,在海内外开启簪花美学热潮。

中国人自古便对花有着深厚情感,不仅视花为美,更用花卉来驱邪避凶、抒情达意,“中华”的“华”字本义就是“花”。簪花是将花戴在头上,表达对美好生活的追求。这种传统可以追溯至秦汉,唐代逐渐流行,至宋代达到鼎盛,所簪之花也由最初的鲜花,拓展至用绸绢、通草、金银等材料制作的像生花。各个朝代的簪花风尚,在艺术作品中均得到清晰展现,比如四川等地出土的东汉女俑中,有不少头上簪着菊花、蜀葵花;作为传世最早的簪花题材卷轴画——唐代周昉中国画《簪花仕女图》,则以柔丽的色彩、细腻的笔触,生动再现了唐代女子簪花之好,在牡丹、海棠、荷花、芍药等不同花卉装扮下,女人们雍容华贵、仪态万千。

其实,簪花并非女性专属,而是有着丰富的文化内涵。西晋美男子潘安和陆机“九裂插花”,尽显魏晋风流。唐代苏颋因文采出众,获赠御花插头,簪花与才华、荣誉产生了联系。到宋代,上至帝王将相,下至平民百姓,男子簪花大为流行。《水浒传》便描绘了好汉簪花的情形:阮小五“鬓边插朵石榴花”,周通“鬓傍边插一枝罗帛像生花”。对

让每一天都花样美丽

王冬松

于文人士大夫而言,簪花还是独立个性和超脱情怀的外在表达,从南宋佚名中国画《田畯醉归图》等画作中,可窥见文人簪花的潇洒与自在。

一朵芬芳,不仅照见传统之美,也见证中

外文化交流。明清时期南方地区女子簪花,多青睐茉莉和素馨。这两种香气扑鼻的花卉,乃经由海上丝绸之路从外邦传入。而蟳埔簪花,一般认为与宋元时期来泉州定居的南印度泰米尔人有关,他们的戴花习俗与中国本土簪花传统相遇,最终形成今天蟳埔标志性的“簪花围”——以四季时令鲜花或绢花串成的多层花围,搭配发簪等,形成“头顶花园”绚丽夺目的独特造型。从远道而来的花卉到插满发髻的花围,繁花里彰显着中华文化兼容并蓄的胸怀。

如今,传统文化与现代审美相碰撞,簪花材质不断拓展,工艺不断创新,样式更为多元,甚至有设计师将簪花元素融入服饰设计,引领新中式美学潮流。簪花广受喜爱,正暗合了当下人们的心理需要。在现代快节奏生活中,人们渴望时光能够慢下来。簪花中的穿珠、缠线、调色等一系列专注于“慢”的行为,恰能让人摒弃浮躁与焦虑,获得心灵上的宁静与满足。

时至今日,即便从事体力劳动时,“以海为田”的蟳埔女仍坚持簪花,让每一天都花样美丽。那些芬芳馥郁的鲜花,是标记生活的色彩,更寓意着美满和希望。

(作者为华侨大学美术学院副教授)

左图为唐代周昉中国画《簪花仕女图》(局部)。

本版邮箱

mstfk@peopledaily.cn

本版责编

徐红梅

吴艳丽

版式设计

赵偶汝

江苏省苏州市越城遗址东北部,由大气奔放的三角形块面构成的苏州考古博物馆日前正式对外开放。作为江苏省首座考古学科专题博物馆,这座由中国工程院院士泰宁主持设计的建筑,由内而外散发着文化魅力。

博物馆建筑以越城遗址出土的“石镑”和“钺”为灵感,通过地景式场地设计,营造出古朴沧桑的野趣之美与现代构成的形式之美并存的视觉效果。馆内,90余吨“东吴大墓”搬进展厅,空间流线将“疏可走马”与“密不透风”相结合,避免传统回字形格局,局部融入中岛式设计,引领观众走进时光长河。户外,下沉式广场中设有教育探索宫、文物保护修复展示区、休闲区等公共空间,为公众提供多元化体验。

苏州市考古研究所(苏州考古博物馆)供图

▲水彩画《夏花满庭香》,作者周刚。

本社社址:北京市朝阳区门外金台西路2号 电子信箱:rmrb@people.cn 邮政编码:100733 电话查号台:(010)65368114 印刷质量监督电话:(010)65368832 广告部电话:(010)65368792 定价每月24.00元 零售每份0.60元 广告许可证:京工商广字第003号