

A14

上港引进鲁尼
是空穴来风?

文体汇

扫一扫添加新民体育、新民演艺微信公众平台

本报文体中心主编 | 总第 53 期 | 2015 年 12 月 12 日 / 星期六 责任编辑 / 张坚明 视觉设计 / 戚黎明 编辑邮箱: xmwhb@xmwb.com.cn

台前幕后

55 年前, 因陈毅市长的一句话——“你们能让齐白石的画动起来就好了”, 上海美术电影制片厂的艺术工作者创造出了中国动画片中的一枚“珍宝”——水墨动画, 其灵动优美的画面和复杂的制作工艺, 在国际影坛上引起轰动。而不知从何时起, 水墨动画又逐渐衰退以至消失。昨天, 百集京剧水墨动画片《水墨京韵》在沪举行新闻发布会, 这部动画片首次尝试把截然不同的两大“国粹”——水墨动画与京剧融合到一起, 选取 100 段具有代表性的京剧名家唱段, 采用 3D 技术捕捉表情动作, 经过 200 多位制作人员的努力, 在 2 年半内完成了前 25 集(50 分钟)的制作。

中国的水墨动画片, 能否因此再度迎来春天?

四大亮点

昨天的发布会, 为媒体放映了已制作完成的《水墨京韵》中的三集——《野猪林》《红娘》和《甘露寺》。云气缭绕的山、烟雾蒙蒙的水, 配合“名角儿”们唱念做打的漂亮身段, 虚中有实、轻巧优雅。尤其在中、远景的切换中, 角色的表情也是活灵活现, 颇具审美价值和观赏魅力。

中国戏曲学院副院长周龙担任该作品的总编导, 他向记者介绍说, 每集《水墨京韵》都选取了脍炙人口的名家名段。唱段选取的标准, 一是要经典, 二是要认知度最高。例如《红娘》, 选的就是从“看小姐红晕上粉面”开始, 到“叫张生隐藏在棋盘之下”的一段。

其次, 在音乐的选取上, 要选择最具代表性的流派。拿《野猪林》来说, 用的是“反二黄”声腔的唱腔板式, 高亢激烈, 荡气回肠;《红娘》前半段“反汉调”“听琴吟”新颖别致, 后半段西皮唱腔灵动柔媚;《甘露寺》则采用西皮原板展现“马派”经典。

从动作上来说, 由于使用了动作捕捉技术, 令动画人物基本保留了原汁原味的京剧表演特色。制作团队为了增强戏曲表演的视觉效果, 在镜头处理中加入了游戏式的设计。例如在《甘露寺》里, 画面所呈现的不仅仅是唱剧人的身形, 而是随着戏剧内容的发展, 再现剧中提及的场景。如“延津诛文丑”“杀得曹兵个个愁”等, 制作精良的画面令人有身临其境之感。到唱段结束时转回唱剧人的画面, 令人意犹未尽。

《水墨京韵》总策划李扬表示, 深厚的京剧文化和传统的水墨动画艺术, 可以吸引青少年受众的关注和喜爱, “传承、发扬、发展”是《水墨京韵》的意义所在。

本报讯 (记者 王剑虹) 明天下午, 上海京剧院“建院 60 周年系列演出”暨“京剧走向青年”20 周年——青年京剧爱好者汇演将在上海天蟾逸夫舞台举行。此次专场演出的主角不是上海京剧院的专业演员, 而是来自各大高校以及中小学热爱京剧艺术的师生们。

1995 年, 上海京剧院在北京海淀剧院为首都高校学生演出了《曹操与杨修》等剧目, 被媒体喻为“冬天里的一把火”, 从此拉开了上海京剧院“京剧走向青年”活动的帷幕。从

百集《水墨京韵》尝试融合两大国粹 50分钟动画耗时2年半

《野猪林》片头一场景

《野猪林》中的林冲色稿

《红娘》中的红娘色稿

1961 年到 1995 年, 上海美影厂摄制了 4 部水墨动画片, 除了《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《山水情》之外, 还有同样极为出色的《鹿铃》。由于要分层渲染着色, 水墨动画的制作工艺非常复杂, 一部短片要耗费大量时间和人力。

当时, 国画名家也为水墨动画保驾护航, 如《牧笛》是根据画家李可染的风格绘制的, 为了这部影片, 李可染特地画了 14 幅水牛和牧童水墨画提供给绘制组参考;《鹿铃》请来了画家程十发担任美术设计;《山水情》的作者则是画家吴山。这样“高起点、低回报”的动画片制作过程, 在今天难以想象的, 这也是水墨动画逐渐

记者手记

追求可持续发展

□ 张艺

矛盾, 给《水墨京韵》的表演艺术家们带来了极大的挑战。

于翔教授是上海戏曲学院表演专业副主任, 作为《水墨京韵》的戏曲专业指导, 为了在不破坏戏曲专业性的前提下让动画片呈现最佳的视觉效果, 他进行了一系列的尝试。最后, 这些“名角儿”们被要求改变“始终”面对正前方的演绎方式, 而在某些时刻“面对镜头”, 配合机位的要求, 照顾观众的视角。

此外, 在呈现效果方面, 如何进行精准的“表情捕捉”也是《水墨京韵》面临的一大难题。水墨动画的特点是笔调柔和、浓淡渲染, 适合营造虚实感丰富的意境, 体现的是中国画“似与不似”的美学特点, 但戏曲形象则要求人物表情灵动鲜明。为了达到比“神似”更为生动的要求, 技术团队

式微最重要的原因。

如何在保留水墨动画特点的基础上采用新技术以争取更多观众?《水墨京韵》的出现, 或许能解答这道难题。让传统意义上的水墨画与电脑技术相结合, 适应当下观众的欣赏习惯, 是水墨动画“可持

续发展”的一种尝试和探索。
“若光追求审美, 且这种审美又是过去的, 那它的生命力在当下也无法持久。”上海美影厂厂长钱建平说, “对于水墨动画来说, 不能照搬传统, 而是要在传统上做好继承, 最关键的是要着眼于发展。”看来, 拍摄制作《水墨京韵》的意义, 还真非同一般呢。

正在积极研发新的动作捕捉软件, 努力在以后的 75 集中, 在动画形象的肌肉连动及眼神上做得更出色。

两个突破

中国第一部水墨动画片是《小蝌蚪找妈妈》, 传统中国水墨画技法结合动画制作所营造出的浓淡灵动的水墨影像、虚实感丰富的意境及清巧优雅的格调极具审美价值和观赏魅力, 给 70 后、80 后留下了美好的童年回忆。

李扬不无遗憾地说:“我们有过中国动画的‘黄金时代’, 但做动画是个耗时耗力的过程, 在物欲横流的今天, 很多人放弃了。我们想尽可能地把水墨动画再做起来, 并且让它更有新意和意义。”

从技术上说, 一般动画人物的

造型采用的是“单线平涂”, 而水墨动画却具有中国画的特点——人物造型没有边缘线, 也不是平涂, 而是表现毛笔画在宣纸上的晕染效果。洒脱、空灵、飘逸的唯美画风, 配合画家的笔情墨意所带来的层次感和节奏感, 具有中国传统文化的独特魅力。从 2013 年开始, 在李扬的策划下, 《水墨京韵》的雏形逐渐形成。技术人员打破传统的逐格拍摄手法, 将经典的京剧唱段用先进的“动作捕捉”技术进行拍摄后录入电脑, 再用现代 CG 技术进行镜头合成。曾在电影《阿凡达》中担任技术指导的美国研究院 3D 技术首席方彤, 带着自己的技术团队, 专门设计了一个软件来实施《水墨京韵》的技术处理, 这样的方式在中国尚属首例。

本报记者 张艺 实习生 赵冰操

青年京剧爱好者汇演明举行 大小“名票”粉墨登场

1995 年至 2015 年, 上海京剧院品牌推广项目“京剧走向青年”已推行了整整 20 年, 通过经典剧目的赏析、丰富多变的推广活动对青年

群体进行艺术熏陶, 以不断走向校园、社会的方式让更多年轻人接触并逐渐喜欢上了京剧艺术。

将于明天下午举办的青年京剧爱好者汇演不仅集中了同济大学医学院医学在读博士李健、光明中学校长穆晓炯、闸北区第一中心小学学生吴东泰等沪上大小“名票”, 还有来自北京人民广播电台的主持人尚远, 杭州师范大学戏曲动画导演吴海峰、苏州轨道交通运营分公司的彭晓辉等外地青年京剧爱好者。演出的节目除了一些京剧观众熟悉的经典唱段及片断之外, 还将上演目前已经很少有人演出的传统戏《虹霓关》选场。