

传统文化与当代审美的碰撞

——以河南卫视《唐宫夜宴》人物造型为例

■文/王凡

河南卫视推出的舞蹈节目《唐宫夜宴》中,一群发髻高耸,身着黄、绿、红三色襦裙的唐代女乐官,仿佛是从仕女图中走出来的圆润美人,而鼓鼓的身形、圆圆的脸蛋以及略显夸张稚拙的动作,又使她们真实得如同邻家女孩,带给观众亦真亦幻、亦古亦今的感受。《唐宫夜宴》作为一部古典舞蹈作品,并未局限于小众传播,反而一经推出迅速登上各大平台热搜榜,播放总量超20亿次,广受好评。而《唐宫夜宴》之所以能成为一支现象级的优秀舞蹈,关键在于其可以包容并吸引不同群体,并带领观众穿越千年岁月,与繁华盛唐进行文化与审美的对话。

圆润美人:古今审美的理性对话

盛唐时期,经济发达、国力强盛,民众物质生活水平得到显著提升,文化交流融合也达到空前高度,唐人总体呈现出更加突出的自信和从容。在此背景下,唐人突破“以瘦为美”的审美局限,推崇丰满、匀称的健康之美。当然,这与大部分人印象中唐朝“以胖为美”的认知不同,唐人并不认可瘦弱之美,但也并非崇尚肥胖,而是以略显圆润、健硕的体态为美。舞蹈《唐宫夜宴》中,14位舞蹈演员身材丰满匀称,脸蛋圆润饱满,高度还原博物馆中唐俑的造型特点,迅速吸引观众眼球。而为了在舞台上呈现出圆润美人的身材效果,舞蹈演员身穿厚厚的海绵衣;在面部塑造方面,造型师先后尝试贴假体、在嘴里塞湿纸巾等方法,最终选择通过在嘴里塞医用脱脂棉球的方式来保障舞蹈演员面部“自然变胖”。但是,舞台上的圆润美人们并不臃肿笨拙,反而动作敏捷、步态轻盈,多了几分年轻女子的娇俏可爱。整体来看,《唐宫夜宴》的演员造型是对人体健康美的诠释,是对大唐女性自信美的展示。在当前社会,虽然部分人依然秉持“以瘦为美”的观念,但在多数人心

中体态匀称、身体健康更为重要,瘦弱的“病态美”并不被大众认可,反而人们在健康理念下愈发认同“微胖”的人体之美。因此,《唐宫夜宴》中的人物造型既是盛唐时期思想文化的侧写,也是古今审美的理性对话。

妆造还原:传统文化的集中表达

如果说《唐宫夜宴》是一场别开生面的视觉文化盛宴,那么舞蹈中的妆造设计则做出重要贡献。舞蹈演员的发型是经过改良的“惊鸿髻”,将头发挽至头顶后缩成“飞鸟展翅”的模样,形如鸿鸪掠起,尽显女子的青春朝气。发式作为妆容的一部分,对修饰脸型、提升气质具有重要作用。查阅现有文献资料可知,唐朝女子发式非常丰富,除舞蹈作品中呈现的惊鸿髻外,还有半翻髻、双螺髻、回鹘髻、愁来髻等百余种,且在初唐、盛唐及晚唐时期略显不同。由此可见,唐朝的女子发式构思大胆而不失精巧,编发技艺熟练高超。《唐宫夜宴》中的舞蹈演员高度还原唐朝流行的“斜红妆”,即在太阳穴的位置描画两道“弦月状”飞红,与动人长眉和花钿额饰相搭配,为整体妆容增添别致清新之气。演员唇妆名为“蝴蝶唇妆”,这种唇妆唇峰立体、留白较多,形似可爱灵动的蝴蝶,显得嘴唇小巧可爱,再配合演员的嘟嘴表情,更显女子娇憨可爱之态。与此同时,《唐宫夜宴》中舞蹈演员的服装配色可谓经典而醒目,虽不奢华富丽,但充满“高级感”。从样式来看,演员身穿唐朝流行的对襟齐胸襦裙,内层是具有丝滑质感的绸缎布料,外层是配以花纹和褶皱的纱织布料,二者结合之下使演员舞蹈动作尽显摇曳生姿的曼妙之美。从色彩来看,演员服装以绿色和黄色为主色调,以红色为点缀,与唐三彩的经典配色相一致,并通过降低色彩明度和纯度增添柔和之感,使服装色彩艳而不妖、简而不俗。

动作设计:文化艺术与现代生活

舞蹈作为一种高雅艺术,极易给人以“远离尘世”的距离感,尤其部分文化内涵深厚的作品便会在无意之中将舞台与观众席分割为两个世界,观众对舞蹈作品的评价往往是“美则美矣,未尽善焉”。当然,观众如此评价并不意味着作品本身不优秀,只是观众在出色的舞蹈技术和舞台效果之余,对舞蹈作品的生活性抱有较高期待,而《唐宫夜宴》可恰好满足观众的潜在需求。虽然《唐宫夜宴》是舞蹈作品,但舞蹈动作并不密集,更没有高难度的技巧性动作和复杂的队形变化,反而设计大量戏剧性、生活化动作,有轻拍肩膀、低声诉说的亲昵,有用胯部“顶开”同伴的恶作剧,也有挤在湖边整理妆容的俏皮,彰显出可爱女孩的天真、烂漫、灵动、娇憨。与此同时,入宫路上的嬉闹嗔怒,步入宫墙之时的肃容整队,夜宴表演时的专注从容,不正是热爱生活、认真工作的现代年轻人的写照吗?由此可见,《唐宫夜宴》的成功与作品设计能走进大众内心密不可分。《唐宫夜宴》在将作品人物置于鲜活的生活场景之中的同时,为每个人物设计不同的表情、动作和神态,使叙事铺陈自然而丰实,极具艺术张力。舞台上的演员们是从千年盛唐穿越而来的圆润美人,而他们身上的个性与率真又与当下的年轻人别无二致,实现文化艺术与现代生活的完美契合。

传统文化既可以是沉睡在博物馆里的文物,也可以是活跃在舞台上的艺术。而要想增强青年群体的文化自信,必须坚持传统文化的守正创新,以现代审美视角创新文化艺术呈现形式,使传统文化彰显出强大生命力和凝聚力。

(作者系山东青年政治学院讲师)

《大鱼海棠》中民族化元素的艺术设计

■文/杨勇

《大鱼海棠》是一部备受瞩目的中国动画电影,该片以独特的艺术设计和富有民族特色的元素而闻名于世。它不仅是中国动画电影产业的里程碑,也展现了中国文化的独特魅力。《大鱼海棠》中的民族化元素不仅仅是表面的装饰,更承载着深刻的意义和影响。一方面,它们突出了中国文化的独特性,展示了中国古代文化的魅力和智慧。通过电影中的民族化设计,观众能够更好地了解和感受中国传统文化的价值和精神。另一方面,这些元素为电影增添了独特的艺术魅力,使其在国际舞台上脱颖而出。《大鱼海棠》在世界范围内受到了广泛的赞誉和认可,为中国动画电影争得了更多的关注和尊重。本文将着重探讨《大鱼海棠》中的民族化元素,包括人物形象、故事情节、美术风格等各个方面,分析其艺术设计背后的深意和影响。

一、人物形象的民族化设计

在《大鱼海棠》中,人物形象的民族化设计是电影艺术的重要组成部分。通过精心构思的服饰、发型和面容等细节,电影成功地展现了中国传统文化的独特魅力和美感。这种设计不仅让观众更好地理解 and 感受故事的背景和情感,也为电影增添了一种独特的艺术氛围和观赏价值。人物形象的民族化设计不仅仅是对中国传统文化的传承和展示,也是对观众情感共鸣的呼应和引导。首先,角色服饰中融入了中国风的设计元素。电影中的角色穿着融合了中国古代汉服、异域民族风、旗袍等元素,展现了古典而优雅的氛围。汉服、旗袍等作为中国传统服饰的代表,具有丰富的历史和文化内涵。通过在角色服饰中融入中国风的设计元素,电影不仅展示了传统文化的珍贵之处,也赋予了角色更加独特和鲜明的形象。其次,电影中的角色发型注重展现中国传统的审美观念。例如,女主角少女“椿”的黑色齐肩短发代表着东方女性柔美、纯

洁的形象。这种设计不仅突出了角色的个性特点,还传递了一种与中国文化深深相连的美感。最后,就面容的设计而言,电影中的人物面容同样借鉴了中国传统绘画的审美,通过柔和的线条和细腻的表情,展现出东方人的独特魅力和深情。这种设计让观众在欣赏电影的过程中产生共鸣,更好地融入故事的情感与情节。

二、故事情节中的文化符号

在《大鱼海棠》中,故事情节中融入了丰富的文化符号,这些符号深刻地诠释了中国传统哲学思想和价值观念,为电影赋予了独特的艺术深度和意义。首先,故事中出现的牌匾蕴含着丰富的文化内涵。挂在如升楼灵婆桌子的后面的牌匾是“天行有常”,“天行有常”出自《荀子天论》:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”主要意思就是说大自然的规律是不会因其他原因所改变的。这个牌匾其实就是在暗示椿将做的这一切是逆天而为。其次,在电影中体现了阴阳和轮回的观念。阴阳是中国哲学中的核心概念之一,代表着自然界的两个对立而又统一的力量。在电影中,人鱼世界和人类世界之间的平衡和互动正是阴阳哲学的体现。而轮回指的是生死循环和灵魂的转世。电影中的角色通过轮回的循环来展现出他们的成长和变化,同时也表达了对生命的深刻思考和对命运的挑战。最后,电影中还融入了一些中国传统神话和传说的元素,如螺祖、白芒、祝融、后土、应龙等等。这些神话元素和神话人物不仅增加了故事的神秘色彩,在故事情节中起到了关键的推动和象征作用,使故事更加丰富多样,同时也为观众提供了深刻了解和认识中国传统文化的机会。

三、美术风格的民族化表现

在《大鱼海棠》的美术风格设计中,通过细腻的绘画和独特的艺术设计,电影成功地展现了中国传统美术的独特

魅力和民族特色。首先,电影采用了中国传统水墨画的艺术表现手法。水墨画作为中国传统绘画的代表之一,注重线条的流畅和墨色的渲染,以简约而富有表现力的方式表达情感和意境。《大鱼海棠》中的画面采用了水墨画的特点,线条简练流畅,色调清雅而含蓄。这种水墨画的表现方式让整个电影具有了独特的艺术氛围和视觉美感。其次,电影运用了中国山水画的元素和构图手法。中国山水画以自然山水景观为主题,强调意境和气韵的表达。《大鱼海棠》中的背景和景观都融入了山水画的元素,以多层次的构图和细腻的绘画呈现出广袤的山川、流水和云雾等自然景观。这种山水画的表現方式不仅增添了电影的艺术美感,也让观众感受到了中国传统文化中人与自然和谐相处的理念。最后,电影在建筑和道具等背景设计方面注重运用中国传统文化元素和符号。例如,建筑物采用了福建土楼的构造样式,道具中出现了生死簿、祥云、轿子等中华传统文化符号。这些电影背景方面的设计不仅丰富了电影的视觉层次,也为我们展现了中国传统文化的独特魅力。

《大鱼海棠》中民族化元素的艺术设计在中国动画电影中具有重要的地位和意义。通过人物形象的设计、故事情节中的文化符号以及美术风格的表现,电影成功地展现了中国传统文化的魅力和智慧。这种民族化的设计不仅仅是一种装饰,更是一种对中国文化的传承和创新。它为电影赋予了独特的艺术魅力,让观众在欣赏电影的同时,能够更加深入体验中国传统文化的内涵和情感。通过这样民族化的艺术设计,中国动画电影未来能够在国际舞台上获得更多的认可和尊重,从而更好地展示中国文化的独特魅力和影响力。

(作者系陕西开放大学文化传播与艺术设计学院副教授)

科技与艺术的融合:数字技术对电影艺术的影响

■文/石莹

数字技术对电影艺术的影响一直都是备受关注的课题。随着科技的快速发展,数字技术在电影制作中的应用越来越广泛,给电影创作带来了前所未有的革新和可能性。本文将探讨数字技术在电影艺术中的深层次应用,从视觉效果到后期制作,以及对电影行业发展的影响。

一、视觉效果的革新

(一)三维动画与特效技术

三维动画和特效技术是数字技术在电影艺术中的重要应用领域之一。通过计算机生成图像(CGI)、模型建模和动画渲染等技术,电影制作人员能够创造出逼真的虚拟世界和惊人的视觉效果,将观众带入一个奇幻、科幻或超现实的世界。首先,三维动画技术使得角色和场景的创作更加自由灵活。传统动画制作通常需要手绘每一帧,耗时且受到技术限制。而通过三维动画技术,电影制作人员可以通过虚拟的计算机模型来塑造角色形象,赋予其逼真的动作和表情。无论是人物、动物还是怪物,都可以通过三维动画技术栩栩如生地呈现在观众面前。其次,特效技术的应用使得电影中的想象力和视觉效果得以突破传统的限制。通过数字特效技术,电影制作人员能够在虚拟环境中创造出各种不可思议的场景和特效。无论是爆炸、火焰、水流还是风暴,数字特效技术能够模拟自然界的物理效应,并以更加逼真和震撼的方式呈现在观众眼前。这种视觉冲击力不仅提升了电影的娱乐价值,也让观众能够亲身体验到电影中的动作和冒险。此外,三维动画和特效技术的发展也为电影带来了商业上的成功。观众对于视觉效果的追求和对奇幻世界的渴望,使得使用三维动画和特效技术的电影在票房上取得了巨大的成功。例如,《变形金刚》《阿凡达》《冰雪奇缘》以及《复仇者联

盟》系列电影以其惊人的特效和动作场景吸引了众多观众的喜爱。

(二)数字化场景与虚拟现实

数字技术的应用使得电影制作人员可以创建数字化场景,将角色置于各种不可想象的环境中。同时,虚拟现实技术的发展为观众提供了与电影角色互动的体验,进一步推动了电影艺术的发展。一方面,数字化场景的创造为电影创作者提供了更大的自由度和创作空间。传统电影制作通常需要在实际场地搭建场景或选择实地取景,这些都受到地理位置、时间限制和成本的制约。而通过数字化场景的应用,电影制作人员可以使用计算机生成的虚拟场景,无论是历史时代的背景、外星球的环境还是奇幻的幻境,都可以通过数字技术实现。这种数字化场景的创造使得电影创作者能够突破现实的限制,创作出更加奇幻、富有想象力的世界。另一方面,虚拟现实技术的应用为观众提供了与电影角色互动的体验。虚拟现实技术通过头戴式显示设备、传感器和手柄等设备,将观众沉浸到一个完全虚拟的环境中。观众可以在虚拟现实中与电影角色进行互动,参与电影情节的发展,感受到更加身临其境的观影体验。这种互动性和沉浸感使得观众更加投入到电影故事中,增强了情感共鸣和参与感。

二、后期制作的进步

(一)数字剪辑与色彩校正

数字剪辑和色彩校正是数字技术在电影后期制作中的重要应用,对电影的叙事和视觉效果起到关键作用。数字剪辑是指使用计算机软件对电影素材进行编辑和组合的过程。传统的电影剪辑通

常通过物理胶片的切割和粘贴来实现,而数字剪辑技术通过数字化的方式将影片素材导入计算机中,使用专业的剪辑软件进行剪辑、组合和调整。数字剪辑的优势在于操作灵活、效率高,并且可以对素材进行非线性编辑,随时调整顺序、剪辑点和时长。这使得电影制作人员能够更加精确地控制剪辑节奏、情节发展和故事叙述,实现更加流畅和精准的剪辑效果。数字剪辑还可以与其他后期制作技术结合,如特效合成、音效处理等,进一步丰富电影的视觉和听觉效果。通过数字剪辑,电影制作人员可以在视觉上实现各种转场效果、图像处理和修饰,使得电影画面更加生动、有力地表达故事情感。色彩校正是对电影画面色彩进行调整和修正的过程。在电影制作中,通过摄影设备、光照条件和后期处理等多个因素,画面的色彩可能出现偏差或不一致。通过色彩校正,色彩校正师可以使用专业的色彩校正软件对电影的每个镜头进行色彩调整,以达到艺术家所要求的效果。色彩校正的过程涉及调整亮度、对比度、色调和色彩饱和度等参数。通过调整这些参数,色彩校正师可以为电影创造出独特的视觉氛围和情绪。例如,通过增加蓝色调可以创造出冷峻的氛围,而增加暖色调则可以营造温暖 and 亲切的感觉。色彩校正的应用使得电影的画面更加饱满、生动和具有冲击力,提升了观众的视觉享受和观影体验。

(二)视频修复与重建

视频修复与重建是利用数字技术对受损或老化的电影素材进行修复和恢复的过程。这项技术的应用使得电影制作人员能够重新呈现过去的电影作品,修复受损的画面和音频,并提高其质量和可

观赏性。视频修复是指对电影素材中的缺陷、噪点、划痕、颜色退化等问题进行修复和消除的过程。传统上,电影修复通常需要依靠人工干预和复杂的化学处理,这需要大量的时间和精力。而数字技术的发展使得视频修复更加高效和精确。数字视频修复技术利用图像处理算法和软件,通过分析和处理每一帧图像中的缺陷,自动修复或减少它们的影响。这些算法可以检测和修复噪点、划痕、图像模糊等问题,同时还可以进行颜色校正、对比度调整和图像增强等操作,以恢复电影素材的原貌。另外,数字视频修复还可以通过帧间插值技术填补缺失的图像信息,修复受损的帧或镜头,以及降噪和去除图像伪影等。这使得电影制作人员能够在保留原始画面特征的同时,修复损坏的部分,提高电影的观赏性和品质。例如,经典电影《永不消逝的电波》实现了4K全彩版重制,成为我国第一部黑白转彩色4K修复故事片;经典国产动画电影《天书奇谭》也以4K纪念版重映……视频修复技术使得经典电影得以精彩重现,焕发新生。而视频重建是指对丢失或损坏的电影素材进行重建和恢复的过程。有些古老的电影作品可能因为年代久远、胶片损坏或遗失而无法完整保存,数字技术的应用使得电影制作人员能够通过复杂的图像处理算法和机器学习技术,从残缺的素材中重建缺失的部分。通过分析和对比已有的图像信息,视频重建算法可以预测丢失的图像内容,并进行自动修复和恢复。这需要要对胶片的物理特征、场景结构和颜色分布等进行深入研究和建模。通过大规模的训练和数据集,视频重建算法能够从残缺的素材中恢复出高质量的图像,

使得电影制作人员能够重新呈现丢失的镜头和场景。

三、行业发展与商业模式的演变

第一,数字技术对电影制作成本的影响。数字技术在电影制作中的广泛应用对电影制作成本产生了显著影响。尽管数字技术在某些方面可能增加了一部分成本,但它也为电影制作带来了一些提高效率的机会。一方面,数字化制作流程的效率提升。数字技术在电影制作的各个环节中提供了更高的效率和便利性。数字化的剪辑和后期制作工具使得电影的编辑和修剪过程更加灵活和高效。通过非线性剪辑系统,剪辑师可以快速地在线上对镜头进行编辑、组织和调整,无需依赖传统的胶片切割和胶片工作流程。此外,数字技术还提供了色彩校正、视觉特效和音效设计等环节的数字化工具,使得后期制作过程更加高效和精确。数字化的制作流程还可以减少物理媒介的使用和处理成本。以数字化的方式进行拍摄和存储电影素材,可以减少胶片和胶卷的使用,降低了相关的处理、冲洗和存储成本。另一方面,特效和虚拟场景的成本效益降低。数字特效和虚拟场景的应用在一定程度上降低了电影制作中的实地拍摄成本。传统的实地拍摄可能需要搭建场景中搭建大型布景、租借场地以及购买或制作各种道具,这些都需要耗费大量的人力、物力和时间。而通过数字特效和虚拟场景技术,创作者可以在数字环境中建立复杂的场景和背景,无需实地搭建,从而降低了相关的成本和资源消耗。此外,数字技术还提供了更多的选择和灵活性,使电影制作可以更好地适应不同预算的

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

