

“皮影戏是我国一种民间传统戏剧,以兽皮或纸板做成的人物剪影表演故事,被列入国家级非遗。如今,走街串巷表演皮影戏的艺人已经难得一见,但在短视频平台上,这门古老的艺术却以动画的形式吸引了大量网友,更惹得很多年轻人看得如痴如醉。

陕西汉子王裕民是我国第一批尝试FLASH动画创作的网络动漫艺术家,如今,他创作的皮影动画成为短视频平台上一道亮丽的风景,作品多次获得国际大奖,向世界展示了这一独具魅力的中国传统艺术。

■据《扬子晚报》

皮影动画《孙悟空三打白骨精》截图。

陕西汉子创作《西游记》皮影动画惹网友惊叹连连

皮影加动画演绎传统中国故事

皮影动画曾获国际大奖
如今在短视频平台大受欢迎

随着配乐响起,美猴王的皮影形象出现在一块山岩上,手搭凉棚向远处眺望,紧接着一个筋斗翻上天空……接下来,师徒三人依次登场,大腹便便的猪八戒、端坐马上的唐三藏、挑着行李的沙和尚,个个姿态惟妙惟肖。不但形象沿袭了传统皮影的特点,动作也呈现出皮影戏特有的韵味。接下来各种角色依次登场,各种兵器上下翻飞……精彩演绎了这一中国人熟悉而喜爱的传统故事。

面对一个个角色传神的“表演”,看过这部作品的人会问,这部时长10分钟的动画《孙悟空三打白骨精》是通过实拍皮影戏制作而成的吗?其实,这是一部完全通过动画制作软件完成的作品。

寻找属于中国的动画风格
最终目光锁定皮影

王裕民大学学的是美术教育专业,毕业后开始从事动画工作,如今在这一行业已经干了20来年。

2011年,王裕民创作的一个以母爱为主题的动画短片《太阳神树》获得德国汉堡国际动漫大赛中国国家奖。彼时,王裕民被称作“青年动漫设计师”,而被誉为“动漫界小奥斯卡奖”的这一奖项,也是旨在支持原创动画,鼓励后起之秀。获得荣誉后,王裕民没有拘泥于已被认可的风格。通过参加此次大赛的机会,他与其他国家的动漫作者进行了交流,看到了很多具有各自国家风格的作品。

“当时国内动画作品的风格普

记者了解到,皮影动画《孙悟空三打白骨精》是王裕民创作执导的众多皮影动画作品中的代表作之一,曾被选送参展法国昂西国际动画电影节,并荣获TBS亚洲数码大赛中国区银奖,还入选了德国柏林国际短片电影节。如今,他又带领团队将作品搬上了抖音平台,让更多人感受这一中国传统艺术形式的魅力。

“这背景,这配色太漂亮了,人物造型生动活泼,简直了。”“无论是皮影还是曾经的水墨动画、剪纸动画,都应该是继承发扬的精华!而不是为了模仿他人而被丢弃在时光里的遗珠。”在王裕民的抖音账号“皮影动画王”发布的《孙悟空三打白骨精》下方,观看的网友纷纷留言称赞。

遍不够突出,大多没有形成自己的特色。”王裕民说,当时很多中国动漫作品不但学习美国和日本动漫的技术,甚至连人物造型等也深受其影响。“所以我当时就想回来之后一定要在风格上,挖掘出具有中国鲜明特色的东西”,他向记者讲述自己当时的想法。

在之后的几年时间里,王裕民一直在寻找他所希望的那种属于中国自己的动画风格。

2016年,契机终于到来。这一年,王裕民接触到一位陕西的皮影非遗传承人,身为陕西人的他对这一传统艺术形式产生了浓厚的兴趣,开始尝试将其与自己的动漫创作结合起来。

走访多地皮影剧团
参考传统戏曲中人物姿态

之后的几年里,王裕民不但跟这位非遗传承人学习了很多皮影知识,还走访了全国多地的皮影剧团,像广东陆丰、河北唐山、山东泰安,还有北京等地他都去过,和当地的皮影艺人深入交流,了解学习各地的风格。王裕民说:“当我深入去研究皮影时,发现里面可挖掘的东西特别多。”

在有些人看来,皮影动画的制作相比其他种类的动画应该更加简单,但其实并非如此。王裕民告诉记者,制作一条三到五分钟时长的皮影动画,从前期策划开始,差不多需要两个月的时间。

“从技术呈现上,皮影是一门‘侧面表达’的艺术。在动画制作上,要利用好‘侧面’表现出各种生动的动作。”王裕民介绍,一般一个皮影角色需要运动的关节只有七八

个,但难点也恰恰就在这里。如何运用这些有限的节点做出生动的动作,是最大的难题。为了让动画中的皮影角色既生动又符合古典美学,不但要研究皮影艺术本身,还要参考京剧、昆曲等中国古典戏曲中人物的肢体语言等。

在内容上,王裕民的很多作品以中国古典名著中的故事和情节作为主题。他介绍,团队在实践中发现,这些传统故事从故事逻辑、语言艺术到思想内涵,都超过很多新编的故事,在风格上与皮影这一艺术形式也更为契合。目前其团队发布在抖音等平台上的主题作品有《三英战吕布》《白蛇传》《关公耍大刀》等。王裕民告诉记者,他准备把传统名著故事的题材继续做下去,形成一定规模的系列。

尝试创新而不脱离传统
正筹备拍摄皮影动画电影

王裕民也在不断尝试内容上的创新。他将中国古诗词制作成皮影动画短片,这一特殊的形式与古诗词的意境相得益彰,获得诸多好评。他还尝试制作了国学智慧、传统民俗,甚至交通安全宣传主题皮影动画短片。此外,他还制作了一条名为《中国皮影》的短片,在其中介绍了皮影的历史来源、艺术特点、传承发展等。更有趣的是,这条短片中还出现了观看皮影戏、电脑制作皮影动画等片段,其中的皮影戏观众、动画制作者等人物也都是以皮影形式呈现。

“创新不是取决于个人的脑洞,除了大胆的尝试以外,更要有清晰而缜密的逻辑思维。说到底就是万

变不离其宗,不能把精髓丢掉,需要有传统文化的底蕴和内涵,要有不脱离中国艺术的美感。”王裕民说。

目前,王裕民团队成员大多是年轻人,在他的带动下,大家都对传统文化抱有很高的热情。

王裕民向记者透露,他们正在筹备一部以《西游记》真假美猴王故事为主题的皮影动画电影。这部电影的时长达到80分钟,其中出现的角色将多达五六十个。“让这些比较老的或是沉睡在博物馆里的皮影形象能够搬上大屏幕。”王裕民表示,在情节上,剧本也将尊重原著,保留原著中的古诗词等,让观众除了欣赏皮影这门艺术之外,对原著也有更深刻的了解。