

首届南溟动漫节展出四百余件经典动画作品

斑斓『二次元』匠心绘童心

戏剧、电影、电视剧……人类历史进程中,向来不缺乏记录着大千世界的文化载体与艺术形式。而在诸多形式之中,动漫称得上是最为“五彩缤纷”的一种。一部好的动画片或是漫画总是闪耀着纯真的光辉,尤其是传统意义上的动画片仿佛已经与“真善美”画上了等号,引导人们在“童心未泯”中去探寻真实世界与拳拳初心——

2019年5月,海南省博物馆推出了令人耳目一新的文化IP形象——南溟子,这一小小卡通形象也掀开了这一公共文化服务机构的文创新篇章。可爱的南溟子犹如一个“引子”,为博物馆带来活力的同时,也令其积极探索更多的展陈领域。2019年7月13日晚,省博物馆以一场炫丽的夜场活动开启了首届南溟动漫节。

本次动漫节除了包括13日当晚的南溟动漫嘉年华开幕式活动外,“南溟子 游动漫”展览作为为期一个月的“重头戏”更是在开展之初就吸引了大量参观人潮。配合着南溟动漫创意饕餮等多项丰富活动,首届南溟动漫节以其群体文化的延展性与辐射性为海南动漫再添一笔亮色。

珍贵动漫手稿首次亮相

动漫节筹办初期,海南省博物馆筹备会便明确了展品的学术定位和展览构架,精选了具有代表意义的中国、美国、日本等国家近百年来的经典动画作品手稿、海报等400余件,辅以变形金刚、海贼王等卡通“手办”。参观者可以透过一幅幅珍贵的手稿,结合策展方提供的线索知识,了解中国动画以及世界动画发展过程中的相互联系和影响,从中既能看到时代风貌的变迁,也能领略动画技术的日新月异。

“有许多件展品都是在国内首次亮相。如此大规模的动漫原稿展示在国内也尚属首次。”杭州师范大学的动漫史料研究专家、“南溟子 游动漫”展览策展人李保传说。值得一提的是,此次展览所展出的展品均是李保传的个人收藏。此外,他本人还捐赠了30余件知名动漫手稿原件进行开幕式中的现场义拍。

作为一名动漫史料研究专家,李保传从2005年便开始收集动漫类藏品。本场展览,分为“得荧幕时代”“动漫时代”“数字时代”三大部分,提示了中国动画近70年来的发展轨迹。透过展品中的一张张手稿原件,犹如展开了动漫的制作历史以及时代变迁的历史画卷。

文/海南日报记者 尤梦瑜 图见习记者 封栋

活动表演现场,泡泡表演艺人在舞台上与小朋友们进行互动。

历史手稿显匠心

动画诞生于法国,成熟于美国,但技术原理却源于中国皮影艺术。草创时期的卡通动画以短片为代表,其本身带有前卫的实验性质。直到沃尔特·迪士尼的出现,才推动了世界动画这一电影事业的发展与繁荣。

翻阅世界动画史,如同阅读一本迪士尼发展史,迪士尼本人所缔造的动漫产业帝国以及在商业动画电影的地位至今无人超越。

展览最前端的部分即是美国动漫的手稿与海报。在这里,人们可以看到最初版的《白雪公主》《甲壳虫汁》等多部著名动漫作品的赛璐璐。

《小马宝莉》是时下深受小朋友们喜欢的一部动画片,本次展览则展出了上世纪80年代时,第一版《小马宝莉》的赛璐璐以及1987年版的《鼠来宝》赛璐璐。不难看到,最早的“小马宝莉”与“鼠来宝”中的动漫形象与数字时代相比大有不同。“这几部动画片的手稿在国内目前是非常少见

的。”李保传说。

“赛璐璐”在此次展品中占据了大部分。据介绍,赛璐璐是一种透明的材质,出现于上世纪一、二十年代。

在赛璐璐出现前,画师们为某一帧画下背景与人物;下一帧时,如果情节需要多一个人物出现,而背景又保持不变,画师们就需要再画下一模一样的背景,并加上新的人物。但是,即便是技艺再高超的画师也无法保证两帧画面里的背景可以画到丝毫不差,所以,当人们快速翻阅满满一沓画稿时即让画稿成片时,即使是同样的背景也会出现因“丝毫之差”而产生抖动。赛璐璐因其透明的性质,可以做到多层叠加,画师们只要新画入人物,将其叠加在原来的背景上即可。因此它的出现成功解决了动画影片的抖动问题,同时通过分层绘制,极大地丰富了画面人物的表现力和运动轨迹。

当我们看到一幅充实的画面,例如有丰富背景、多个人物的赛璐璐手稿时,这一个画面往往是由多层赛璐璐构成。事实上,在每一帧赛璐璐绘制之前,画师都要重复绘制多张铅笔画稿,如草图、誉清稿等。在数字时代到来前的传统手绘动画时期,一部动画电影的绘制往往超过数十万张。

国产动画凸显民族特色

在美国展品部分,一张色彩艳丽、来自上世纪30年代的迪士尼动画——《白雪公主》的海报旁出现了一幅中国动画《铁扇公主》的海报。东西方的两位公主如此“相遇”颇有戏剧感。历史上,这两部动画也的确有着一段“缘分”。

1938年,迪士尼的动画电影《白雪公主》在上海上映,万人空巷。受此启发,中国动画先驱万氏兄弟——万籁鸣、万古蟾决定将中国人耳熟能详的《大闹天宫》也以动画形式搬上大荧幕。然而,该影片的投资公司却中途撤资。就在万氏兄弟一筹莫展之际,另一家公司拿着《铁扇公主》的剧本找到了他们,兄弟俩便将其拍摄成为动画电影,并于1941年亮相大荧幕。从展览的《铁扇公主》海报中人们不难看到,蓝色为主色调的海报配以红色字体,

“中国第一部长篇有声立体卡通”这句广告语极具吸引力。大量中国元素、民族元素被运用其中,这无疑让这部难得的中国动画影片被深深打上了民族的烙印。

据李保传介绍,日本动画大师手冢治虫当年正是观看了这部影片,受其影响而走上了动画道路,也奠定了他此后的动漫人物创作风格。

在展厅的上方,一句万籁鸣的话让人们深深感受到中国动漫事业的峥嵘之路。“动画片一在中国出现,题材上就与西方的分道扬镳了。”

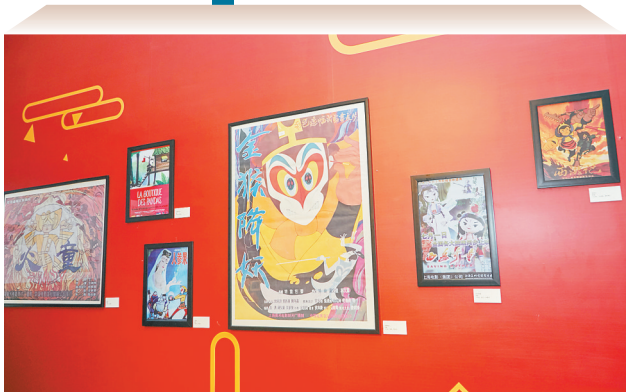
比起美国动画,中国动画早年的艺术呈现手段更为丰富。“美术电影”是中国动画的专有名词,它包含了传统手绘、木偶、水墨、剪纸、折纸等多种美术样式,因此也被统称为“美术片”。在上世纪80年代,中国动画形成了自己的独特艺术风格、鲜明的民族特色以及与众不同的艺术表现手法,在国际上被誉为有别于其他国家动画特色的“中国动画学派”。

《大闹天宫》《草原英雄小姐妹》《三个和尚》……观众可以在这场展览中寻到中国动漫经典之作的印记。动画片《大闹天宫》曾被40多个国家引进,在展览中,人们可以看到这部动画片的泰语版、法语版海报。一部部色彩斑斓的动漫作品展示的也是一个民族坚定的文化自信。

“在美术电影的创作时期,国内许多著名画家如齐白石、李可染、张光宇、韩美林、黄永玉、柯明、华君武等都曾参与过动画创作中,大师们的加入为中国动漫造就了不少经典。”李保传说,“不模仿他人、不重复自己,是当时中国动画创作者们所坚持的原则”。

1985年后,《铁臂阿童木》等动画连续剧引进中国,本土动画受到一定程度的冲击。作为“反击”,家喻户晓的《阿凡提》《黑猫警长》《葫芦兄弟》等动画连续剧应运而生,深受观众们的喜爱。

穿梭在一幅幅的手稿、海报以及一件件“手办”当中,我们不禁感慨,动画片深受小朋友们的喜爱,但却不是孩子们的“专利”。张张海报与手稿的背后,人们读到的是一项艺术的不断发展,也是一个国家文化事业的日益繁荣。图

动漫展览区的精选动漫作品。

家长们在为孩子们介绍经典的动漫卡通形象。