

济宁市杂技团演员杨爽

融汇魔术元素，她让梁祝“出圈”

记者 汪洸 孔媛媛

近日，济宁杂技团原创作品魔术《梁祝》在CCTV-3套播出，浓郁的传统文​​化元素，加上奇幻却又不失古典的魔术技巧，让无数电视机前的观众为之瞩目。与此同时，节目中祝英台的扮演者、济宁市杂技团演员杨爽，入选了文化和旅游部公布的2022—2023年度“全国魔术领军人才培养计划”，成了首个入选这一计划的济宁“魔术师”。而这，也让一向以杂技闻名中外的济宁，第一次因魔术节目而“出圈”。

凭借过硬功底成了节目“顶梁柱”

见到杨爽的时候，她正独自一人坐在办公室里，面前的本子上画得满满当当，仔细一看不难发现，几乎都是一些魔术的小技巧，还有她对节目的新构思。桌子角落还摆放着一些练习魔术技巧用的扑克牌、小球等，她笑呵呵地说：“魔术不像杂技一样需要专业的练功房，只要想练

杨爽(右)正在练习。

扫码看视频。

习，在哪里都可以。”

对于此次入选2022—2023年度“全国魔术领军人才培养计划”，杨爽坦言，除了激动之外，更多的是感受到压力比以前大了。“根据计划，入选的魔术人才要去上海集中学习、交流，而且主办方还会邀请海内外的知名魔术师来授课，面对来自全国的魔术人才，我感觉自己的表现很大程度上代表了咱济宁市魔术表演的发展水平。”

其实，杨爽所感受到的压力

不无道理。在行业内，济宁杂技不仅历史悠久，而且享誉世界，作为济宁市杂技团的一名演员，在拥有“魔术师”这个头衔之前，杨爽是团内实力数一数二的杂技演员。“1999年我考上了当时的济宁艺校杂技班，四年学成后进入济宁市杂技团，成为一名专业的杂技演员。”

因杂技剧结缘苦练成为魔术师

而对于会转型成为一名魔术演员，杨爽直言，是因为随着年龄的增长、经验的积累，她想要开辟新的演艺领域，“而且魔术本身就是杂技的其中一个门类，我自小也对魔术挺感兴趣。”

得益于2018年济宁市杂技团创新性推出了原创杂技剧《汉风·百戏》，在编导巧妙的创作下，杨爽在其中的“梁祝”篇章中，以祝英台的身份完美地将杂技与魔术融会贯通，不仅在视觉上带给观众足够的冲击，而且魔术的奇幻也让这一篇章更加具有可看性。

在真正接触魔术后，杨爽才意识到，以前认为魔术练习比杂技容易的观点是多么“可笑”，“举个简单的例子，多数观众肯定都看过魔术师在手中快速、灵巧的变幻扑克牌，但其实魔术师的手掌根据天气等外部因素导致的干湿湿度差异，都会影响表演效果。”所以，只能反复练习，一直练习，才能慢慢掌握在不同的环境下，手指的力度该如何调整，“单就练习扑克牌来说，魔术师的练习次数都是以‘万次’为单位起的。”

文化“两创”引领赋能济宁魔术腾飞

功夫不负有心人，在杨爽和

搭档孔大鹏数年如一日的苦练下，两人的魔术技艺不仅突飞猛进，济宁市杂技团顺势推出的魔术节目《梁祝》也备受好评，而在与魔术不断的“亲密接触”中，杨爽也了解到，虽然“魔术”一词来自西方，但在我国，千百年来传承至今的“古彩戏法”其实就是东方所独有的“魔术”，不仅历史悠久，而且其奇幻效果更加令人称奇。

“所以这也是我想继续精进自己魔术技巧的原因，济宁本就是孔孟之乡，有着丰富且浓厚的历史文化底蕴，如果今天我们可以创造性地将一些历史文化元素融入到魔术中去，我们不仅实现了传统文化的传承，还能进一步打响咱济宁的文化招牌。”杨爽告诉记者，她希望借助这次入选“全国魔术领军人才培养计划”，能够将更加优秀的魔术技巧“请进来”的同时，也能让济宁的魔术节目“走出去”。

对于此次杨爽入选“培养计划”，以及魔术节目《梁祝》亮相央视，济宁市杂技团团长赵建刚对于未来创排原创魔术节目显得更加胸有成竹。“尤其是在今年文化‘两创’的引领下，我们更希望借助济宁市的优秀传统文化，与杂技、魔术等技艺进行更多样的融合，实现这一领域的创新性发展和创造性转化。”

油画作品的影视化分析——以《至爱梵高》为例

一、影视化语境下油画现状

在数字化时代层出不穷的新兴科技技术的影像和冲击下，新的艺术形式对传统油画艺术的影响偏重逐渐加大，在数字化时代的影响下，艺术家开始思考并尝试创作作用不同的油画流派风格去创作影片对传统油画进行影视化的多种可能性。数字影像技术的实现，使当下人们获取图像的方式变得更为便捷，数字图像的后期处理技术能轻易的实现图像的剪辑、重叠、变异等手段，在进行创作的时候能够借助影像技术，完成创作的构思与草图。

在早期技术尚且在空白时期，油画就为当时影视动画的主要表现形式，例如早期动画《西部牛仔》，创作者直接在赛璐璐片上涂抹大块面的油画色彩颜料，作品直观富有极其强烈的视觉冲击力，可能在某些细节方面做不到精准，不过作为表现形式来讲确实是一种挑战尝试。而如今到《至爱梵高》的火热追捧也无疑证明曾经受到科学技术的不如意，条件环境等客观因素的油画影像化形式，在当下看来，已经成成熟的艺术表现形式，其鲜明特有的艺术风格体现，耳目一新的艺术表现手法也从各种动画电影中脱颖而出。

二、《至爱梵高》的创作发展

传统的油画通常以亚麻画布为底，在画布上用以油和油画颜料，结合色彩素材和形式结构以艺术家进行个人创作加工，创作出油画作品。随着数字化时代的到来，油画数字化的出现给大众带来全新的视觉体验，以《至爱梵高》为例，这部作品最惊人的亮点就在于，将传统的静态油画到数码图像，经过数字影像技术的处理转为动态影像。艺术媒介虽然有不同，但是其中的精神感知，符号隐喻上

具有融会贯通的地方，融合碰撞便会产生激烈的可能性。

在制作这部影片的周期足足长达7年，共有125位艺术家参与制作，在影片中呈现了853幅绘制于画布上的油画，为了使得画面中人物面部表情更为生动，细节表达更为精准，导演多罗塔·科别尔拉对于挑选近似油画中人物形象的真人演员极为苛刻，挑选的真人演员根据情节进行表演，将电影录制的镜头用数字影像特效加入背景，经过处理后转化为类似原画的呈现效果，处理完后的65000帧油画画面经过艺术家以梵高风格的油画再现，采用相较于现代CG动画每秒二十四帧的高度流畅性，《至爱梵高》采用削减一般的帧数使得画面变慢下来，反而还原出早期动画技术不成熟的原始古朴的味道，这种如同岁月放慢了脚步的画面不仅可以减少制作工程量的时间，也使得这是不太连贯的人物动作与梵高的油画相融合，欣赏梵高的油画需要云卷云舒的静心欣赏，静止的油画在数字影像技术的加工下变成美轮美奂的流淌的视觉盛宴，影片的美学价值已然升华。

将影视场景与人物角色完全融汇为手绘油画风格的动画长篇电影。

影片灵活处理梵高油画中的符号元素和电影制作之间协调，与其他人物传记类型的电影不同的是，他并非以梵高本人为视角进行故事陈述的展开，通过第三方视角将梵高的生平经历和艺术历程娓娓道来，油画颜料的厚重感和独有的肌理语言使观者沉浸式体验梵高孤独但自由的精神世界，感知梵高热烈而又内敛的灵魂语言，梵高的油画艺术中也体现出梵高的个人思想以及当时时代环境的影响。

《至爱梵高》中一帧帧闪过的画面都是都高度还原了梵高笔下旋转的笔触和浓烈的色彩，与影视声音相互交融，给观众带入沉浸式享受梵高笔下的油画世界。

三、影视化语境下的油画融合

(一) 油画的视觉特色

《至爱梵高》通过影像化语境给观众呈现独特的沉浸式感受。梵高的油画作品具有感染力，他的油画作品中对大自然、对人类始终充满了炽热的火一样的激情，用着火焰一般转动的笔法，曲线的肌理，使他的草地在燃烧，树木在燃烧，天空也在旋转着热烈，燃烧着他热爱的热情，暴露着他强烈的个性。采用直接的、暴露的、厚重的条状色线，产生一种如同旋风，火焰一样的流动感、跃动感。那些火焰般的笔触，对宇宙庄严与神秘的敬畏之心表现的淋漓尽致。厚重繁复的油画肌理笔触更富有视觉冲击力，强烈饱和的浓烈色彩对画面的感染力极为强悍，观众及容易被带入他的精神世界，梵高这种强烈的油画风格表现鲜明在多媒体时代依旧可以通过多种媒介渠道进行转换。而影像化语境下美术团队对画作的重现通过视觉动态的处理叙述，带给观者视觉上的沉浸式体验。

(二) 静态油画的动态过程

《至爱梵高》中每一帧都由专业绘者进行手绘创作，整部动画影片约65000幅油画，在定格动画的制作下的梵高油画作品富有动态感。动画电影中人物形象和创作场景都存在“视觉暂停”，利用“视觉站厅”的原理，《至爱梵高》的影片播放速度相比与一般的动画影片的播放速度要慢一些，以0.34秒的帧数在视觉效果上呈现印象主义的风格也解决时间与费用成本，虽然画面流畅度不太够，也富有独

特的观赏乐趣。独特的审美风格令观众印象深刻。《至爱梵高》在影视化语境下，从传统的架上艺术油画转化为电影语言，这种独特的艺术审美来源于=导演和团队对油画风格的再现和数字影像的结合与挖掘，都来源与这部动画影片的情感表达。

(三) 技术对艺术再创作

《至爱梵高》的成功离不开数字影像技术的辅助支持，梵高的画作数量有限，创作完成一部电影需要大量的素材，而对梵高画作的二次创作需要画者对梵高作品有一定的研究，导演集合将作品创作出来。在白石石膏板背景下，借助漫射滤光片将画师的作品拍下，依靠演员和影像技术以绿幕的方式将演员的面部表情和肢体动作转换为油画影像，这种方式节约成本，且抓住梵高的油画特征，在影像CG技术的帮助下，动态镜头与美术画作相辅相成，将梵高的笔触缓缓道来，油画元素转化为影像化语言，观众置身沉浸感知梵高内心的丰富精神世界，感受其中灵魂炙热燃烧的孤独，增进与梵高的距离，这样的再创作不会改变梵高的画风，也有利于保持梵高画作的风格特色。《至爱梵高》在影视化语境下，从油画转化为视听艺术，技术的运用对艺术再创作的意义是导演对于传统绘画在当下数字影像语境下新发展新途径的探索。过去中国的水墨化动画《山水情》和《白蛇·缘起》等，也充分利用技术的数字影像技术的结合，可以通过科学技术的不断创新，传统艺术也被赋予新的表现形式。

四、油画的跨媒体转化

从布面油画到油画风格的《至爱梵高》电影的出现，揭示了当下现代影视化语境下，传统绘画面

临的最大改变就是——展示媒介的方式变化。《至爱梵高》影片中梵高的的油画符号通过电影媒介由架上平面艺术转化为视听艺术，使得过去传统的架上艺术在当今有了新的视听传播语境，人们对梵高的认知不在停留与过去的美术馆，走进电影院就能获得视觉与听觉的完美合奏，数字影像语境下的影像艺术在未来将会更多的影响人们改变人们的固有认知和艺术体验，现在的VR、AR科技技术的蓬勃发展下，沉浸式观看体验席卷各地，宛如突破次元壁。《至爱梵高》迈出架上艺术油画转变的第一步，也证明传统油画并未落寞，而是结合当下的数字影像科技的发展，以一种崭新的高昂的新的生命形态去迎合当前影像化语境的需求。

五、结语

《至爱梵高》是首部以梵高油画作品描绘梵高的故事创作，也是第一部油画风格的长篇动画电影，将梵高的艺术与思想展现的栩栩如生，以静态的油画转化为动态的动画影片。这种对于传统架上艺术油画转化使得这部影片具有深刻的美学价值。《至爱梵高》的独特视角使得观众沉浸式体验梵高炙热而孤独的灵魂。传统的架上油画走向与数字影像的融合，是一股新朝气的革命发展，伴随着科学技术的发展与提高，数字影像技术在油画创作中的应用也越来越广泛，两者的结合为油画带来新鲜血液，给观众带来沉浸式享受，跟上时代的脚步，推动传统与科技的结合，在数字影像的推动下油画会注入新生命，传统艺术也不断被赋予新的表现形式。(作者：田晨睿，女，汉族，山东济宁人，硕士研究生，青岛科技大学，现当代油画专业。)