

京剧脸谱融入《黑神话:悟空》游戏

在之前结束的2024年中非合作论坛峰会上,一款以热门游戏《黑神话:悟空》中的悟空形象为创意创作的京剧脸谱火爆出圈,不仅引发了众多参会者对彩塑京剧脸谱这一北京传统非遗项目的关注,也将《黑神话:悟空》这款优秀的国产游戏再度呈现在众多国际友人面前。

记者看到,这款悟空脸谱以黑色为基底,金色与白色图案交织其间。额头中央的金色装饰在黑色的映衬下熠熠生辉,脸颊两侧则用白色线条勾勒出悟空的英气与灵动,整个脸谱也因此显得更有层次与美感。头饰部分的黑色与金色交相辉映,点缀其间的白色与红色珠子,让整个脸谱顿生精致与华丽之感。

“我们希望外国友人能通过这个脸谱,感受到孙悟空的非凡智慧与无穷力量。”这款脸谱的创作者、80后青年传承人林泓魁说。彩塑京剧脸谱于2014年被列入北京市级非物质文化遗产代表性项目名录,如今林泓魁和他的母亲佟秀芬是这一项目的传承人。

林泓魁介绍,黑悟空脸谱的创作纯属偶然。“今年7月,我们接到了在中非合作论坛峰会展示非遗的邀请。有一次

北京市领导同志来现场检查,看到我们的京剧脸谱,就说‘现在《黑神话:悟空》这么火,有没有可以和它结合的内容?’我们觉得这个主意特别好,回来后就立刻着手设计。”

然而,脸谱制作过程并没有想象中那么简单,光是请设计师体验游戏、收集资料、开展设计绘画等前期准备工作,就耗费了大量时间,到动手制作泥胎、绘制上色的时候,更是遇到了意想不到的难题。林泓魁介绍,他们以前制作的多为彩塑脸谱,各种亮丽的颜色组合在一起很容易出彩,但游戏中悟空脸谱以黑色为主,如何展现人物性格和特色成了问题,“最终呈现在脸谱上的黑色,在普通人眼里可能没什么差别。但这却是我们经过大量尝试之后,运用了国画中不同层次的黑色组合出来的结果。正是这些‘五彩斑斓’的黑,让悟空的脸谱显得立体而又充满灵动。”

在林泓魁看来,黑悟空脸谱不仅是对经典角色的致敬,更是对传统文化与现代创意结合的一种尝试,“它不仅让游戏玩家体验到了中国传统艺术的美感,也激发了很多年轻人对京剧的兴趣。”

将非遗项目量身“植入”大型活动

独木不成林。为传承保护非遗项目,林泓魁联合皮影、糖画、灯彩、牙雕4个非遗项目的传承人组建了文化艺术公司,并将其作为5个非遗项目的保护单位统一申报非遗项目、开展非遗传承推广、开发非遗相关产品。他们所做的一个重要探索,就是将非遗项目“植入”各种大型活动,以此扩大非遗的传播力和影响力,让更多人看见非遗。目前,他们已经参加过2024年中非合作论坛峰会、2023年“一带一路”国际合作高峰论坛等国际性活动,还多次受邀走出国门参加国际交流,平时更是频频在国内各大文化节、博览会、市集活动亮相。

“很多人以为我们每次都拿一样的非遗作品参加活动,其实不是。我们会根据不同活动的主题定制研发不同的非遗作品,扩大非遗作品的丰富度,同时也通过这种方式实现非遗的活化传承和利用。”林泓魁说,5位传承人会根据不同活动的特点选择适合的非遗项目参与。

除了参与各类大型活动,5位传承人还经常以非遗为媒,帮助国内外企业定制宣传品。巧妙的融合、高频的曝光率、多样的推广方式,有效地拉近了传统非遗文化与现代生活的距离,让更多中外年轻人有机会接触并欣赏到这些珍贵的中华文化遗产。

“有灵魂”的产品 让非遗走近年轻人

林泓魁一直坚信,只有得到年轻一代的认可,非遗才能获得更强的生命力。而拉近非遗与年轻人距离的最佳方式,莫过于打造他们喜爱的各类产品,让他们主动将非遗融入日常生活。记者了解到,目前,包括林泓魁在内的5位非遗传承人已经设计研发出了一系列非遗周边产品,包括传统手工艺品,以及融入了现代设计理念的文创商品、家居饰品等。

在林泓魁的文化艺术公司里,记者见到了一批漂亮的耳饰:红色的鲤鱼活灵活现、青色的祥云优雅迷人、粉色的荷花清新雅致……这些结合了非遗皮影技艺精心设计制作的耳饰,出自非遗项目北京皮影的传承人韩冰之手。

韩冰介绍,与普通耳饰相比,皮影耳饰的最大特点是纯手工制作,而且个个“有灵魂”。

记者了解到,由于所有效果都要靠非遗传承人的巧思和巧手来实现,边做

边改是常态,因此这种耳饰很难实现量产。不过令韩冰感到欣慰的是,这些耳饰每次在市集、庙会亮相都会被一抢而空,“价格并不高,也就几十块钱一对,却很符合年轻人追求个性的特点,好多人还会特意选择不同的图案来佩戴。每次看到自己的作品这么受欢迎,就感觉一切的付出都值得了。”

其实,北京非遗周边产品的种类已经非常丰富。近期就有不少青年传承人打造的非遗周边亮相:青年传承人马宁将传统雕漆技艺与现代公仔手办相结合的作品,展现了非遗传承人在传统与创新之间的巧妙平衡;青年传承人杨晓雅结合传统金镶玉技艺与现代设计理念的首饰系列,既保留了传统工艺的精髓,又赋予了新的时尚元素。还有不少青年设计师将传统的剪纸艺术与现代家居设计相结合,推出了时尚而又典雅的家居装饰品,受到年轻消费者的喜爱。

与现代科技碰撞 开辟非遗传播新途径

如今科学技术的更迭日新月异,传统手工艺与现代科技的结合变得越来越重要。记者注意到,已经有很多青年传承人开始积极尝试引入数字技术,记录和传播传统技艺,一批既有传统韵味又符合现代审美的非遗新作品,让人们看到了非遗文化在新时代的无限可能和勃勃生机。

通过数字化技术,不少青年传承人

还将传统的非遗作品进行高清晰度扫描和数字化保存,不仅为后人留下了珍贵的文化遗产,也为非遗的传播与推广提供了新的途径。而虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等技术的应用,让观众能够身临其境地体验非遗技艺的魅力,进一步拉近了非遗与公众之间的距离,也激发了年轻人参与非遗学习和传承的热情。

来源:北青网

融合热门游戏元素的「黑悟空」脸谱

脸谱绘出黑神话 古老非遗潮起来

青年传承人大胆创新数字技术打造立体形象

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀传统文化资源。北京是非物质文化遗产的富集地,拥有国家级非遗代表性项目144个,代表性传承人88人;市级非遗代表性项目303个,代表性传承人227人;区级非遗代表性项目1548个,代表性传承人1645人。

如今,非遗已逐渐融入日常生活。而加强非遗系统性保护,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,也成为众多非遗传承人尤其是青年传承人当下的首要任务。把京剧脸谱元素融入热门游戏、用皮影戏为外企做广告宣传片、将虚拟现实(VR)等技术用于非遗作品推广……当传统艺术遇上现代科技,众多青年传承人开始重塑非遗的意义与价值,他们以大胆的创意和先进的技术,将非遗推向新的高度,吸引更多年轻人走近非遗、理解非遗和传承非遗。

彩塑京剧脸谱传承人林泓魁