

古诗文、鱼灯、故宫脊兽…… 这届年轻人用传统文化玩转毕设

不久前,一则名为“线上毕业展·中国传统古诗文绘本”的视频让许多网友眼前一亮。清华大学美术学院的毕业生张姝钰,用画笔重塑中国古诗文中的诗意景象,在视频中展示了自己创作的120多幅插画作品。因画风优美灵动,想法大胆有趣,这些插画获得了一众网友的称赞。

这个毕业季,一批大学生用画笔、装置与设计作品,将自己的毕业答卷融入中国传统文化的语境中,探索传统文化的个性化表达,不只有张姝钰的古诗文绘本,还有学生以青田鱼灯为灵感的光影装置,也有以古建神兽为原型的文创插画……

当毕业设计与文化传承相遇,新一代青年群体正以自己的方式参与一场关于文化的延续与再造。这既是一份青春答卷,也是一种面向未来的文化回应。

资料图片

唯美灵动 古诗文绘本“线上毕业展”受追捧

随着古风旋律悠然响起,逐一在眼前展开的是耳熟能详的诗词原文和一张张精美绚丽的插画。

不论是《春江花月夜》的流转月光、《赤壁赋》的壮阔江景,还是《桃花源记》的恬静幽美,那些昔日只能凭个人想象的画面,如今被95后毕业生张姝钰一笔一笔“复刻”出来,别具风韵。

“春江潮水怎么能连接海平线?这首诗从第一句开始就弥漫着一一种超越现实的梦幻感。”6月初,在北京一家咖啡馆,北京青年报记者见到了古诗文绘本作者张姝钰,谈到为何选择《春江花月夜》进行创作时,她眼中充满了热情。

诗中蕴含的哲思令她着迷:“‘人生代代无穷已,江月年年只相似。’我喜欢这一句,我觉得这首诗如果画出来应该也会非常的浪漫。”

今年26岁的张姝钰刚从清华大学美术学院毕业,这组充满诗意的绘本正是她的毕业设计。

张姝钰的论文研究核心在于探索如何将古典文学中的文本精准而富有创造性地转译为视觉图像。她的绘本创作就紧密呼应着这一研究方向。

为了探索这一命题,张姝钰选择了诗、词、曲、赋、杂记、小说六种不同体裁的古代文学作品作为绘本创作的素材,具体包括《春江花月夜》《临江仙·柳絮》《天净沙·秋》《赤壁赋》《桃花源记》和《韩生》六篇经典。

与传统国画常见的淡雅水墨不同,张姝钰的作品呈现出饱满、梦幻的色彩张力。“这也许算是我的个人风格。”她坦言,“曾有老师评价我的用色饱和度偏高,建议更清淡素雅些。但我认为,淡雅是美,浓烈也是美。我更偏好这种具有强烈视觉冲击力的表达。”大红大绿在她笔下并非俗艳,而是变成了充满生命力的视觉叙事。

与在纸张上的浓烈画风相契合,张姝钰认为自己内里也是个“浓人”。这份“浓”,淋漓尽致地体现在她一鼓作气完成六本绘本的决心与行动上。

为了心无旁骛地投入论文写作与绘画,张姝钰那段时间特意在学校附近租下一个小单间,生活轨迹也简化为出租屋、学校图书馆、食堂的三点一线。创作高峰期,她常连续两天足不出户,偶尔学校有事或朋友一再邀她小聚才会出门。

创作初期,张姝钰习惯手绘起稿,但面对庞大的工作量,效率就成了问题。“手绘虽然更细致,但确实太慢了。”她说。后来,她改为先手绘草图,再扫描进电脑,用数位板继续绘制和精修。这种方式大大提高了效率——原来一幅插

画画上好几天,后来平均只需要15个小时左右就能完成。

耗时两年,六本绘本、120余幅插画终于完成。后来,张姝钰将插画作品制作成短视频分享到社交平台,这些传统经典被她以灵巧的创意和细腻的笔法重新演绎后,引发了广泛关注,短时间内便收获了近万次点赞。不少网友表示,“美得让人尖叫!”并期盼她将这些作品结集成册或制成海报出版。

据了解,目前已有出版社联系张姝钰,希望协助出版她的绘本画册。系列作品中的首发《春江花月夜》预计将在本月底正式发售,其余五本也正在修改和完善中,将陆续与读者见面。

天马行空 从文字到视觉的梦幻转译

从经典古诗文中打捞奇幻想象,恰恰是张姝钰的作品备受喜爱的一大原因。

她所选择的古诗文无一例外地具有广阔的想象空间和诗意的表达。她本人最满意的,也是被最多网友称赞的一幅作品,莫过于《春江花月夜》中的“不知乘月几人归”的插图。诗句中,月光本非实体,诗人却赋予了它具体的形态与功能。为了呈现这层诗意,张姝钰选择了风筝这一意象,将游子化作纸鸢上的旅人。在画中,人物仿佛在月光的托举下穿越时空,轻盈自在。张姝钰解释道:“诗本身就带有春天的气息,同时也蕴含着浓厚的思乡情感。纸鸢作为春风和故乡的象征,呼应了诗歌中的意境。”

除了还原诗词中的想象画面,她的创作还常常从日常生活中汲取灵感,赋予作品更多真实与亲切感。比如,很多人不知道,《临江仙·柳絮》中的一幅插画,其实就来自她和猫咪玩耍时的一个瞬间。

张姝钰的猫的名字叫“薛宝钗”,圆脸大眼。一天,张姝钰正用一只绿色蝴蝶吊坠逗猫时,突然意识到眼前猫咪扑跃的姿势与“宝钗扑蝶”的经典场景重叠了。于是,那一刻猫咪的鲜活情态,就此凝为“蜂围蝶阵乱纷纷”的创作蓝本。

《赤壁赋》的创作灵感则源自她的童年记忆。张姝钰小时候常常用一前一后的两个镜子去照自己后脑勺的模样。有一次,她发现前后两个镜子的位置恰到好处地“对上了”,一刹那,她仿佛看到了一个时空隧道,有无数个自己的影像在其中重重叠叠,无限延续。

她后来在创作中将这种镜中无穷无尽的循环表现出来。选择镜子这一意象,还有另外一层含义。她解释道:“镜子中的影像是有时间延续的,即便是短暂的一瞬间,也包含着过去的自

己。这与苏轼在《赤壁赋》中所表达的时空观念不谋而合。”

为了表达这一主题,张姝钰在“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬”的插画中,画下了两个相对的镜子,又描绘了一排阴晴圆缺、形态各异的月亮,象征着光阴流转的无常。

守正创新 当“多巴胺风格”与传统文化相遇

北青报记者注意到,在社交平台上,许多毕业生的设计作品融入了传统文化元素,且无一例外地通过创意与巧思,将这些传统文化巧妙地“盘活”。

比如,中国美术学院的毕业生小鱼和她的团队将“鱼灯灵韵”作为毕业设计的主题。最初,团队成员意语知(化名)提出以自己家乡温州的洞头鱼灯为灵感切入。随着调研的深入,她们最终将设计方向聚焦在青田鱼灯这一国家级非遗上,展开了进一步创作。

在小鱼和团队的毕业作品中,鱼灯视觉装置造型生动、色彩鲜艳,再加上采用了毛线编织的独特工艺,因此在毕业展上颇受欢迎。

创作过程中,她们以瓯江彩鲤、田鱼等淡水鱼为设计原型,提取本地鱼灯“翘尾”的动态特征,并将传统鱼纹装饰符号转化为现代设计语言。在色彩运用上,借鉴青田鱼灯的“色彩基因库”,以大红、玫红、明黄、翠绿等亮色为基础,融合当下年轻人偏好的“多巴胺美学”,创作出既保留非遗文化温度,又富有视觉张力的作品。对小鱼和她的团队来说,这也是她们探索“非遗活化”的一次实践尝试。

因为创新设计,青田鱼灯从博物馆里的展品,变成更贴近年轻人的鲜活非遗艺术。小鱼表示,她希望通过这件作品让观众感受到青田鱼灯的灵动与传统文化的独特魅力,同时激发社会对这一文化遗产的兴趣与共鸣,推动鱼灯文化的传播与发展。

与此同时,在广西,艺术设计学专业毕业生俞紫晴以中国传统文化中的“故宫十大脊兽”为原型,创作了一组毕业作品,设计出视觉插画及抱枕、帆布包、明信片、冰箱贴等文创周边。

俞紫晴设计的最大亮点在于,她将传统脊兽形象与故宫建筑、传统纹样及国潮元素融合,用现代审美重新诠释这一古老符号。比如在插画《獬豸》中,整幅作品以年轻人喜爱的国潮风格为基调,背景是巍峨壮丽的山河,獬豸端坐其间,神情威严,仿佛在静静感受祖国山河的磅礴与美好。鲜亮的玫红与蓝色巧妙搭配,为画面注入一股热情、时尚、优雅且清新的气息。

来源:北京青年报