

近年，沉浸式光影藝術極為流行，總看到不少創作都與之有關，就連中國古老民間藝術中的中國皮影戲，最近也有新突破，於早前在深圳和上海全球首展、同步拉開帷幕的《一夢華胥|中國皮影沉浸式光影展》，便以中國皮影戲為創作藍本進行數碼化創作，是一次以數碼科技手法，弘揚民族傳統文化的新嘗試，開啟了中國非遺傳統文化作為主角登上世界級的沉浸式光影「舞台」，並走進世界觀眾視野的新篇章。置身其中，讓大家感受一場由非遺皮影元素構成的沉浸式國風視聽盛宴。

◆採、攝：雨文

早前，筆者踏進了深圳南山區歡樂海岸創展廣場，欣賞一場歷時約20分鐘的《一夢華胥|中國皮影沉浸式光影展》，即日起至11月30日，沉浸於光影展中拍照打卡。這場展覽由光廷創作團隊以入選聯合國教科文人類非物質文化遺產名錄的中國皮影戲為創作藍本進行數碼化二次創作，並攜手世界頂尖光影藝術團體 Danny Rose、馬氏皮影戲及中國民間皮影藝術館，共同為世界觀眾打造了一個由中國非遺皮影元素構成的光影異想世界。

「一夢華胥」的典故出自春秋戰國《列子·黃帝》，講述了黃帝夢遊華胥國，而後天下大治的傳說；而「華胥氏」是中國上古神話中伏羲和女媧的母親，被視作中華文明的本源和母體。引用「一夢華胥」作為光廷首個中國主題系列展的展名，寄託了創作團隊對華夏五千年文明的景仰與眷戀之情。中國皮影是《一夢華胥》系列展的首個主題，拉開了中國民間非遺藝術登上世界級光影藝術舞台的序幕。未來《一夢華胥》系列展覽也將跟隨光廷走出國門，為世界觀眾獻上更多中華民族美學盛宴。

◆《一夢華胥|中國皮影沉浸式光影展》由這幕開始。

◆《一夢華胥|中國皮影沉浸式光影展》在深圳南山區歡樂海岸創展廣場舉行。

非遺藝術沉浸式國風視聽盛宴

中國皮影 閃耀光影舞台

◆由中國非遺皮影元素構成的光影異想世界

忠於傳統 採集三千多件皮影珍品圖像

為充分還原非遺民間皮影藝術的精髓，創作團隊將「忠於傳統」的精神貫穿於整個創作過程中，於中國民間皮影藝術館對館內逾萬件皮影文物館藏展開了深入的研究，並對其中超過3,000件皮影藏品進行了超高清數字採集，為此所採集皮影珍品圖像跨越的年代之久遠、涵蓋地域之廣大、風格之豐富，以及清晰度規格之高，都是史無前例的。同時，為力求皮影人物的數碼製作能遵循傳統皮影戲的表演特色，光廷特邀馬氏皮影戲團參與藍屏動畫捕捉拍攝，將傳統皮影戲表演藝術的「靈魂」首次通過藍屏動畫捕捉技術，原汁原味地融入當代數碼化的沉浸式光影舞台。

而且，光廷團隊也為今次作品打造了別具一格的專屬原創民族音樂及音效內容，觀眾們可在熟悉的「搖搖搖，搖到外婆橋……」的哼唱聲中進入一個完全由皮影元素構

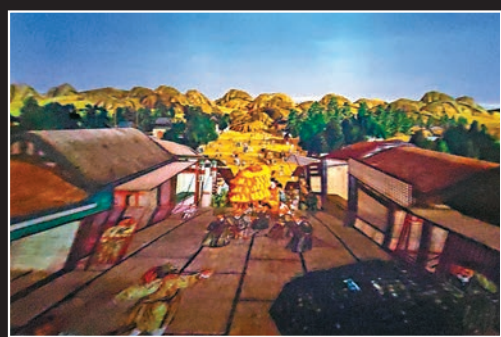
成的夢境國度。在這個虛構的皮影國度裏，中國皮影戲中的經典人物形象如孫悟空、諸葛孔明、武松及各類傳統元素如亭台樓閣、青龍白虎、花鳥魚蟲等都打破傳統既有的設定，以出乎意料的表現形式登場。由此，一個由非遺皮影元素構成的前所未有的沉浸式國風視聽盛宴，在光廷現代化的數碼光影展廳中誕生了。

全新視角《清明上河圖》VR 光影空間

◆《神遊清明上河圖》

◆站在展場中央欣賞《神遊清明上河圖》，猶如置身畫中。

沿着「華夏文明，光影尋夢」的暗線，今次展覽在皮影主題沉浸式光影作品之後，還為觀眾帶來了《一夢華胥》系列的第二個作品——《神遊清明上河圖》，團隊首度將中國十大傳世名畫之一、北宋張擇端巨作《清明上河圖》長卷的VR（虛擬實境）作品插入巨型沉浸式光影空間中，從城郊鄉野汴河到虹橋再進城區，到處都是熙來攘往的人群和眾多小商販，一條河貫穿了整個畫面，為觀眾提供了身臨其境地欣賞這幅舉世名畫恒久魅力的全新視角，感受當時汴梁（今河南開封）河道兩岸的自然與人文風

光、市井生活等種種場景。

值得一提的是，今次光廷創作團隊人員由來自中國、法國、意大利等多國近百人組成，涵蓋跨越數字技術、光影展覽、影視及音樂等多領域的創意人才，可謂是數碼光影作品對中國皮影藝術最完整傳承、最具國際化且最獨具匠心的創作嘗試。藝術與數碼科技的結合正成為年輕一代藝術教育的新趨勢，而這一改變或將引領越來越多的人們走進藝術。在提供新奇體驗和感官洗禮的同時，光廷也希望能賦予觀眾對中國傳統文化的全新理解與深刻啟發。

上海星空下的向日葵 「梵高再現」光影展

早前，上海世博會博物館上映了「梵高再現」沉浸式光影大展，通過對梵高近3,000幅作品、手稿和書信的多媒體展示，打造沉浸式觀展體驗。而夜場開放期間還有不同主題的體驗課活動，如咖啡品鑒、黏土相框製作、油畫體驗等，吸引不少參觀者參與。

◆「梵高再現」光影展

◆參觀者在向日葵鏡廊拍照留念。

◆參觀者在「梵高再現」光影展上拍照留念。

國際燈光藝術節 聖彼得堡「光之夜」

俄羅斯聖彼得堡附近的加特契納宮早前舉辦國際燈光藝術節，來自俄羅斯、土耳其、突尼斯和西班牙等國的多媒體藝術領域專業人士展示了作品，而民眾在觀賞燈光秀。今屆藝術節主題為「展望未來」，旨在用現代技術描繪對未來生活的想像，展現人與科技的和諧關係。

◆俄羅斯聖彼得堡「光之夜」

◆民眾在加特契納宮觀賞燈光秀。

◆文/圖：新華社