

清华大学美术学院
Academy of Arts & Design, Tsinghua University

* 本栏目图文资料由清华大学美术学院提供

万华镜折射出的民族光华

一部清华美院本科生的毕设作品，这个夏天在网上悄悄地火了。

短短两分多钟的动画短片，包罗了 56 个民族的服饰与生活瞬间。极富传统之美的形象和色彩，令人眼花缭乱的民族服饰和文化符号，展现出中华民族传统文化的多样性，带给人审美上的极大满足，也激起人们对于文化自信和民族团结的强烈共鸣。网友们纷纷留言：“美到流泪”“应该 0.5 倍速逐帧细看”！短短一个多月的时间，微博转发 8 万 +，视频点击量达到 1400 多万。

万华镜是一种光学器具，透过一端的小孔，便可以看见纷繁美丽的图像。创作者周方圆说，“华”，是华夏，中华；“华”，也通“花”，是各民族共同的欣赏对象。“自然是审美表达的灵感来源，我想把每个民族对美的感受传达出来。”面对完全出乎预料的“出圈”，她说，想必是因为有很多和自己一样深爱民族文化、传统文化的人，在这部作品前相遇。

周方圆，清华大学美术学院信息艺术设计系 2021 届本科毕业生

左上：苗族
右上：侗族

哈尼族

藏族

侗族

鄂温克族

哈尼族

羌族

上图：鄂温克族 下图：羌族

藏族

创作故事

“德昂族传说记载，在没有人类之前，从天上飘下102片茶叶，单数变成51个精悍的小伙子，双数变成了51个美丽的姑娘，他们组成了51对夫妻，经过10001次磨难，其中50对返回了天界，最小的一双留在地上，他们就是德昂族的祖先。”

这是动画短片《万华镜》中的一个镜头，也是无数浪漫动人民族传说中的一瞬。

短片“万华镜”试图去做这一个小孔，包罗万象，将中华五十六个民族的五十六种印象以动画的形式一帧帧呈现于观众眼前。

周方圆定下民族文化的毕设方向，是在2020年初，一直以来对传统文化的热

满族

佤族

白族

景颇族

爱将她引向这条道路。但正如她回忆，选择并不是一蹴而就。如果往前推算，毕设的调研开端是在李迎军老师的《民族服饰研究与应用》课上。这是一门美院选修课，结课作业要求每位同学选择一个少数民族进行调研，并依据专业特长展开创作。周方圆选的是藏族，浸泡在图文资料中的那些日子，引着她走进了一扇门，屋里敞开着五十六扇窗。

五十六个民族多样风格的服饰以及彰显的民族个性让她入了迷，作为历史与文化的直观见证，服饰更反映了各民族鲜明的生产生活方式与精神面貌。在深入查找资料的过程中，周方圆邂逅了各民族浪漫动人的神话传说，这些美妙的文化遗存启发了她对于各民族形象与表现场景的构思，成为了短片分镜设计的重要素材来源。

2021年2月14日，“中国最后一个原始村落”佤族翁丁村老

仡佬族

仡佬族

寨突发火灾，百余栋传统民居付之一炬。那时，周方圆刚刚搜集完仡族的相关资料，也细细考究了老寨精巧的建筑结构，古老原始的民族智慧与源远流长的民族文明曾给予她极大的震撼，面对这场突如其来的文化灾祸，心痛的同时，她更感受到了一种急迫的使命感——将这些珍贵的记忆记录下来、传承下去。

但是，全貌式地描绘五十多个民族，这样的毕设选题在体量上充满着挑战性。很多人好奇短片中的形象选择，周方圆说：“我不是依据个人兴趣进行取舍，而是选择了有更为立体准确资料的形象。”周方圆正式进入毕设创作是在疫情期间，因此难以实地考察，可以依靠的唯有图文资料与师友意见。庞大

的民族支系与丰富的文化内涵为她提供了大量的素材，但不是每一份服饰资料都是完整的，动画展现的是动态过程，因而需要对服饰、物件进行结构性的理解，需要通过多角度图片与视频的搜集摹画，尝试立体而精准地把握每个图案或部件的具体位置，乃至其中可能出现的叠加和层次。

这会引发很多人的共鸣——毕业设计的创作过程“没有白天没有黑夜”。对于周方圆来说，《万华镜》的制作是一场脱离时间维度的马拉松，绝对意义上的成片是不存在的，她总能为作品找到一个新的需要完善的问题，或者可以呈现的角度。

“我想尽最大努力还原我创作的初衷，表达最初的构想，因为创作有时会一点点遗失掉原先的构

思。”而不断地修改精化，是她把初衷找回来的方式。

视频在网络播放后，被迅速转发。网友们在点赞的同时，还提出了很多细节修改意见。对于毕设作品吸引的巨大关注，周方圆表示：“非常感谢大家耐心的科普和指正，这对于我来说都是宝贵的修改建议与资料，我想之后会进行更加深入的探究和考据，让短片能够更加完善。我还要感谢学院开设的丰富传统文化认知课程，感谢我的导师吴冠英老师在调研过程与设计语言上给予我的学术指导，在毕设进度上给予我的鞭策，还要感谢和我一起创作这部短片的小伙伴们。”

【作者：朱滢 周度 清美学生记者团】