

青岛之夏

四序迁流，洞察时光 解读文化，品味墨香

【城市&艺术】

责编 马兵 李魏 美编 李晓萌 审读 李斌 排版 韩淑华

《长安三万里》，中国人的“回忆杀”

动画中国风开辟“唐诗”新题材 从《中国奇谭》到“长安”感受文化自信

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

下一部十亿、二十亿乃至五十亿票房级别的动画大片，会是《长安三万里》吗？

7月2日，追光动画出品片《长安三万里》在古城西安举行首映礼；7月8日该片正式上映。作为青岛籍动画人，《长安三万里》监制于洲曾参与打造了从《小门神》到《杨戬》等全系列动画力作。他表示，《长安三万里》是追光动画十周年的重点项目，也是自《杨戬》以后又一部全力打造的大制作动画片。在《白蛇2：青蛇劫起》（5.8亿）、《杨戬》（5.55亿）连续获得高口碑、高票房之后，《长安三万里》将在这个暑期档扛起国产动画的旗帜，续写属于国产动画电影的票房佳绩。

在7月2日首映之后，《长安三万里》迅速赢得了影评界到普通观众的一片赞誉。

从题材上来说，《长安三万里》彻底突破了“西游”、“封神”等传统IP，走出了第一条中国动画动画阐发的新路子，在《中国奇谭》之后又一次抓住了中国人骨子里的文化密码，用“唐诗”引出了盛唐风范，引发了观众的深度共鸣。

从技术上来说，从李白、杜甫到王维、李龟年，角色造型突破了日式动漫九头身、欧美动画筋肉男的模式，将敦煌的画风融入了角色创作中，相扑的李白、骑射的高适有筋肉、有豪情，也有中式美学里飘飘然仙人之姿。

从故事上来说，该片将大唐从开元盛世、安史之乱再到吐蕃之乱浓缩在高适、李白二人身上，以友情折射家国情，感人至深。在技术上，该片也比肩迪士尼的画质，充分展现了中国动画人的艺术水准，不论是过渡帧还是关键帧都画得精妙入微。大唐背景，诗人为主角，战争主线，《长安三万里》精准实现了对中国观众的“回忆杀”，把影迷带回了“诗意”最浓的求学时光，与课本里的诗仙、诗圣、诗佛、七绝圣手发生影像和情感上的关联，谁的记忆里没有一句唐诗呢？在动画里体验边塞鼓和扬州桥、柘枝舞与裴将军剑舞、岐王宅与黄鹤楼、哥舒翰之夜带刀与郭子仪之满床笏，是唐诗最好的读者献给盛唐最好的致敬。

▲动画大片《长安三万里》是对盛唐的最好致敬。

走红，唐诗领先千年

《长安三万里》发布预告片时让大部分影迷惊讶：一部讲述唐代诗人李白、高适友情的动画片进军暑期档，能有什么看点和卖点？然而在业内人士看来，《长安三万里》让动画行业看到了忽视已久的一个盲区：诗词文化与家国情怀。唐诗宋词对于国人来说是“必备技能”，拥有极强的题材普适性。就好像看《大圣归来》不需要解释孙悟空是谁一样，看《长安三万里》的观众也不需要剧本解释李白、杜甫、边塞诗人、黄鹤楼诗题、郭子仪平叛等基础性知识，影迷对配角玉真公主、李龟年、李林甫、高力士等也早有耳闻。《长安三万里》贯穿了大唐盛世和衰三十多年的壮阔历史，却没有什么理解剧情的门槛，首映影迷纷纷感慨“今晚回到了高三”“重返诗坛储备巅峰期”，可见这一题材的巧妙。

国产动画近年来的造型越来越“帅”，甚至陷入了同质化的境地，从猴王到龙太子，几乎都是同一个帅哥模子出来的，看上去跟《灌篮高手》里的流川枫同一个脸型。《长安三万里》打破了这一定律，各个角色非常有辨识度，李白刚出川时英俊倜傥，长发披拂像是摇滚明星，中年后他得到权贵赏识，纵酒无度，变得发福又颓唐；高适刚登场时朴实木讷，三度尝试出仕未果，五十岁才有机会从小吏位置熬出头，变得老辣干练，古井无波。大将哥舒翰的悍勇，郭子仪的雄奇，王维的佛性，都具象为各不相同的鲜活形象。青岛小崔动画负责人崔明鹏深度接触了该片的创作素材，《长安三万里》里面很多形象设计特别接地气，比如少年杜甫的大门牙掉了，凸显了他的活泼顽皮，片中把杜甫形象整个描述的比较好，少年时候的杜甫在岐王府里跟高适邂逅、偷看王维弹琴，这跟中年杜甫的沧桑形成了巨大的反差。

国产动画片中男主角往往瓜子脸、大长腿，但是《长安三万里》的李白并未经过“美颜”，高适更是相貌平平，两个角色的上身明显比下身要长，完全不符合“九头身”的比例，这也显示了国产动画团队在形象设计上的自信，“以前国产动画的角色设计模仿美国动画比较多，会出现欧美风格的观影感受。后来国产动画出现了很多番

剧，突出九头身的身材，用外形吸引眼球，流于表面。现在我们有了足够的文化自信，动画人完全自我风格化展现我们的美学，不仅是制作上的成功，也是艺术上的成功。中国观众也越来越成熟了，不单单接触欧美日本漫画，更接受中国化审美的片子，审美能力越来越高了，中国的文化自信在动画大片里得到很好的体现。”

技术出彩，服务内容

《长安三万里》可以说是一部“诗史”，李白创作的扬州时期、长安时期和求道时期诗词纷至沓来，王维、杜甫、王昌龄、贺知章、常建等诗人也纷纷出镜，斗酒、交友、观舞、赠别、修道、干谒，每个场景都离不开诗。有心的观众注意到，诗人的口型与诗句的吟哦——相对，这也是近年来国产动画成功解决的诸多细节之一。业内人士介绍，以往动画角色口型都是简单的一张一阖，现在的动画技术做到让字母发音跟口型一一对应，基本上能跟真人同步。另一方面，影片中的表情也极其丰富，李白从牢中目送妻子乘舟离开，伤心、绝望又依恋的复杂情绪变化极其细腻；奉命诘问高适的程太监从眼角斜飞、睥睨高傲到五体投地、拳拳服膺，一帧帧表情变化鲜明。国产动画已经从24帧进阶到144帧，极大提升了画面的表现力。

细节过硬，大场面也过硬。高适带兵与吐蕃数场血战，场景壮阔；李白与岑参、丹丘生修道时大醉创作《将进酒》，画面由真转虚，“谪仙人”带着好朋友们飞入天庭，飞跃瀚海，与仙人共醉同乐，与天地同化，最终降落回到现实，场景转换圆熟流畅。在崔明鹏看来，《长安三万里》并未特意炫技，即便追光动画的水准已经看齐好莱坞，仍然注重让制作技术为文化内涵服务，“诗歌是我们生命的一部分，这部动画片唤醒了我们作为中国人的回忆。每首诗歌背后，都是李白、杜甫等唐代大诗人的故事，我们理解起来轻车熟路，片中很多人物形象设计特别接地气。”

对于影迷来说，片中唐朝人物充满着自信，舞女跳着丝路上传来的舞蹈，李龟年敲着天竺传来的羯鼓，李白喝着波斯来的葡萄美酒，失意或狂欢，大唐依旧是大唐。这种影像的构建，也让影迷对盛唐气象充满向往。

AI兴起，动画求变

自2019年《哪吒之魔童降世》票房突破五十亿以来，动画行业对动画长片的期待水涨船高，从技术到题材充满创新精神的《长安三万里》自然成为动画行业在暑期档的关注焦点。崔明鹏介绍，AI技术的兴起对动画电影形成了较大的冲击。以往业内比较头疼的是“游戏行业从动画行业挖人才”等问题，然而随着AI技术的广泛应用，动画行业受到了较大冲击，制作团队已经降到了原有规模的一半。像ChatGPT4已经可以做一些非常精彩的三维、二维创作。以往动画的镜头故事脚本需要大量的人手，如今通过AI完成镜头故事本的制作，直接打掉了这个环节，使得动画电影在前期环节大大省力。

在AI技术的冲击下，动画行业还保留了一些尚未受到影响的核心团队，例如特效部门和高级合成部门。出于成本考虑，片方将部分配角镜头和背景画面交给外包团队完成。与正在推广的动态捕捉技术加手调技术相比较，传统的“手K动画”正不断受到冲击，标准化、智能化将会逐渐取代人工。预计三五年间，动画技术将会升级、普及到新的层面，“动画爱好者可以在家里完成私人动画片的制作——就好像以前影像剪辑现在被手机里的剪辑软件取代一样，非动画专业出身的人才会纷纷涌进这个行业，未来会出现全民动画的现象。”

一部《长安三万里》，勾连起李白、高适、杜甫、王维等诗人在唐代诗坛上的成名史，从凌空高蹈的李白、脚踏实地的高适两个视角展现了大时代的起伏。对于影迷来说，2023年影坛动画片热闹非凡，《铃芽之旅》创下新海诚电影票房新高，《灌篮高手》引发影院集体打卡，《天空之城》重映……直至《长安三万里》为国产动漫扳回一局。《长安三万里》不仅是诗词文化、中国风动画美学的体现，也是动画技术发展的体现。在AI技术、动捕技术加持下，国产动画将迎来新的清风浩荡，扶摇直上九万里。

《封神》：另起一行的史诗传奇

“青岛出品”神话大片暑期上映 魔幻类型成为青岛电影新“强项”

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

即将于7月20日上映的《封神》第一部，对于中国电影产业、中国电影工业化以及“青岛出品”都有着非凡响的意义。自《封神》第一部杀青到2023年暑期上映，《封神》系列历经了电影市场波动最剧烈的三年，三年后它仍然是魔幻/玄幻题材里的制作水平王者，它仍然是影迷话题的热点，和“流浪地球”“唐探”等并肩站在电影IP的顶端。它的的重要性不曾减弱，反而在电影工业化的语境下展现出新的亮点：作为全流程电影工业化的首次尝试，《封神》系列验证了电影工业化在“前期创作”“制作管理”“影视科技”三个层面的落实，也在《刺杀小说家》《异人之下》《郑和下西洋》等视效大制作序列里呈现技术、资本的延承关系。三部连拍、近三十亿投资、百亿票房预期，在见证了科幻电影的崛起之后，《封神》系列的归来将要在国产电影发展史上另起一行。

作为一部顶级大制作，《封神》的出品方包括北京文化、世纪长生影业，联合出品方包括腾讯影业、青岛海发影视文化有限公司，也让岛城影迷分外关注这部“青岛出品”的大片。《封神》系列在东方影都的拍摄历程，从动画虚拍到万米棚、藏马山外景地等全面验证了青岛的拍摄软硬件水准。末那众合的概念设计也是影片的一大亮点，青岛籍演员黄渤、夏雨在

片中分别出演姜子牙、申公豹两大重要角色，而影片的后续外景地文旅开发也与青岛有着深入关联。从乌尔善的《封神》、路阳的《刺杀小说家》到郭帆的《流浪地球2》，中坚电影人的开拓精神一以贯之，电影工业化这六年来进阶和调试在青岛落下了串星连珠的一笔。

三年沉淀，仍是王者

科幻喜剧《独行月球》与科幻大片《流浪地球》《流浪地球2》共同奠定了青岛东方影都在科幻拍摄领域的优势地位，而2018年开拍的《封神》系列则以更大的手笔探索“魔幻/玄幻”题材在电影市场的上限。实际上，乌尔善导演自《寻龙诀》起就已经接过了电影工业化的接力棒，当时《寻龙诀》集结了两千多位来自中国、美国、日本的专业电影人，棚内拍摄超过2700小时，用一线演员阵容阐释了当时的顶级IP故事。而到了《封神》三部曲时，乌尔善邀请《指环王》三部曲制片人巴里·奥斯本担任制作顾问，聘请了国内外顶级特效公司参与制作，甚至打造了200多匹马组成的专业马队，选出五匹蒙着眼睛的骏马并排跨栏、跨越火墙，光是特效镜头就超过2000个。《封神》系列不只是比拼投资，而是从全流程实现

电影工业化。正如《流浪地球2》海外组制片人周涤非所说：好莱坞导演提前三年就知道，自己将在某月某日拍某一个镜头。这种对拍摄进度、制作日程的精细掌握，使得拍电影变得像在流水线上组装汽车一样精密，真正体现了工业化的进步。

乌尔善导演提出“电影工业化”三个方面的标准：第一是类型化的创作，每个类型都有一定的创作标准，从剧本开发到制作都有一定的规范；第二是科学且系统化的制片管理，用工业化流程保障上千人剧组、数百匹马的大规模拍摄生产；第三就是新技术的应用，从动画预演、动画预演到全片预演，从数字字、数字角色到虚拟拍摄，新的拍摄技术、特效技术层出不穷，《封神》做到了将国内现有电影工业化体系和好莱坞成熟的工业化体系结合，实现神话题材电影的呈现。三年来电影行业经历了艰难的爬坡期，魔幻/玄幻题材由于投资巨大、工业化程度高使得电影资本更加谨慎，《封神》这部体现了工业水准、视效特技和超前软硬件技术的大片将是中国电影产业重回正轨的极佳例证。

魔幻大片，另一道影都“主菜”

《封神》预告片出炉之后，“雷震子”的

形象引发热议，误食仙杏导致这位西伯侯养子筋生双翅，尖嘴猴腮，一身青鳞。为了打造这个形象，特效团队使用了1亿5千万个用于建模的多边形，71块面部和身体的骨骼模型，184块软组织模型，70条筋腱，10条动态模拟血液循环的流动的血管以及用动态模拟的肌肉系统和褶皱的皮肤。可堪对照的是，同样在影都拍摄的《刺杀小说家》打造了一个高达15米、四条胳膊、两只角的赤发鬼，赤发鬼的四条胳膊由两名演员配合动作捕捉，一边表演一边保持相同的节奏和力度，4.8万个毛孔随着表情肌灵活运动，40万根头发丝丝分明，赤发鬼眼球里都能看得到董子健的倒影。数字角色的发展从“雷震子”到“赤发鬼”再到刘德华在《流浪地球2》里的增龄/减龄，技术发展脉络清晰可辨，乌尔善、路阳、郭帆等导演用不同类型的作品探索了电影工业化的边界。

科幻之外，魔幻/玄幻可否成为东方影都另一个类型片强项？《封神》的拍摄全面展现了东方影都的优势。在万米影棚里，片方打造了一座原始森林，168米宽度适合拍摄骑兵作战的大场面，容得下五位质子骑着骏马并排奔驰、穿越火墙。骑兵鏖战的大场面在户外拍摄需要打光、铺设绿幕等复杂环节，而在影棚内拍摄的话更好控制。不只是棚

■电影《封神》将于7月20日公映。

内拍摄，《封神》在藏马山外景地里搭建了商周风格的古建筑，五号棚里国内最大、最复杂也是最先进的动捕设备保障了影片预演的需求，加上未那众合这样的业内顶尖特效道具与概念设计公司的支持、宝荣宝衣的道具设计，魔幻/玄幻题材的拍摄需求完全可以按照《封神》的流程来重现。《封神》杀青之后，乌尔善导演在2021年又在东方影都拍摄了《异人之下》，足见他对这里的软件、硬件设施的认可。不止于此，《封神》系列暑期上映后，具有鲜明美学特质的藏马山外景有望成为吸引游客造访的热点，融合了幻想气质和殷商神秘感的古建筑将唤起人们的好奇心：电影之旅，应该有《封神》的风景。