

中共青岛市委宣传部

青岛日报社 合办

164

刘恺: 海风吹拂“青岛计划”

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

■刘恺

如同武康大楼之于上海的网红地标意义。近日,青岛中山路与湖南路交叉路口的“红塔大楼”正作为“青岛计划”的新板块,尝试打造属于这座城市特有的经典打卡地。这样的执念与“野心”来自于青岛籍设计师刘恺。

18岁远行的“80后”刘恺在上海读完大学后,便留在那里发展,成立了RIGI睿集设计。家乡很远,故乡很近。但是离家愈久,对“故乡”的念想就愈发强烈。2023年8月,“青岛计划”创立,成为刘恺艺术智慧的务实呈现。他在莱阳路的老宅成为“青岛计划”的第一个品牌店铺。在业内人士看来,这个空间给予青岛文创界的冲击是“洗心革面”式的,“青岛计划”亦被喜欢分享的“00后”年轻人膜拜为顶流手办品牌,自发在诸多社交平台推送。

20多年的“出走”,其实是一场蓄意准备和厚积薄发。刘恺离开青岛,看遍万水千山,只为用一种“精神反哺”的方式回家,给予这座城市更多深刻的感受,如同他们小时候常常在课本里提到的“报效家乡”。“我在莱阳路生长大,一直觉得人生最大的幸运之一就是在这些‘红瓦绿树,碧海蓝天’里度过童年与少年。2000年,我赴上海求学,2007年在上海创立RIGI睿集设计,服务了诸多重要品牌亦收获了很多奖项与肯定。对我而言,青岛不只是故乡,更是一座特别的城市。上天给了它独特的位置,历史给了它独一无二的城市美学。”

谈及为何要推出“青岛计划”,刘恺表示,在他的记忆中,从海鸥飞翔的青岛湾上空的栈桥与太平路,到黑松苍劲的鲁迅公园与莱阳路;从小青岛灯塔,到勾勒天际轮廓的教堂……青岛的建筑、海洋、植物等构成的城市元素从儿时起就是他生活的底色。红色瓦顶,绿荫街道,碧海蓝天,湛蓝天空,欧亚文化交融,陆海生活相连,这份浪漫与包容,给了他人生的另一种可能:艺术与设计之路。“我们希望通过‘青岛计划’的设计和创造,与这座城市共情,留住一些不该被遗忘或抹去的东西,彰显青岛应有的自信与独特。”刘恺说。

“青岛计划”设计和创作了很多和青岛在地文化相关的“美好”和“有趣”,从青岛的特色建筑到青岛本土的植物花朵,抑或是青岛独一无二的海洋文化,都是刘恺与团队的设计源泉。这亦是“青岛计划”的初衷与理想:打造一个基于青岛城市文化的设计品牌。

众所周知,建筑是青岛这座城市的重要遗产。目前,刘恺正在中山路17号做新的探索。这座惊艳而华美的红色塔楼见证了青岛的百年风云,不仅是一栋德式老楼,更是青岛早期商业精神的缩影和城市生长的缩略图。

“我们没有一味地去强化建筑本身的厚重历史,因为建筑承载的不只是严肃的故事,每一栋建筑都是城市的一部分,而非孤立的纪念碑,更重要的是基于这栋建筑所延续的情感以及与街区的连接。我们策划了青岛建筑100专题,将青岛的100栋重要建筑设计成年轻人与大众喜欢的商品,并绘制了详细的青岛建筑地图放置于空间之中,让空间与商品的文化叙事形成呼应。”刘恺认为,塔楼的位置本身就极具意义。“红塔大楼”位于湖南路与中山路的街角,是中山路乃至老城区最具辨识度的地标之一。在保护建筑外立面的同时,他们设计了一个如灿阳般炙热的鲜明红色入口,吸引更多的人来到“红塔大楼”,让其不只是一栋建筑,更成为这条街区最重要的入口与象征,让这座守望街角百年的建筑,能如海上繁花般永远绽放。

“青岛计划”的实施过程非常顺利,即使中间不免争执、坚持与和解,但结果都是,更多人被刘恺的情怀与“青岛计划”的设计所感染和打动。“青岛计划”带着理想主义与自然主义的文艺温度,令人情不自禁想要去奔赴与拥抱。正如刘恺所言:“青岛改变了我们,我们也在以自己的方式改变青岛。我们希望用设计和创造,去影响这个城市的某个部分。希望更多人一起,让青岛成为我们共同守护、为之骄傲的城市。愿与大海同风浪,亦有理想在远方。”

夏之访谈

多做多学,持续创新

记者:电影行业的投资逻辑在今年发生了深刻变化。相较于微短剧的超低成本,电影产业如何实现“快、好、省”已经成为重要课题。这方面港片时代有很多经验,一些经典港片其实只用了一个月左右就拍完,成本低还能保证质量,在这方面您有什么经验?

钟伟:我刚刚跟刘伟强导演(曾执导《古惑仔》《无间道》《头文字D》)完成了一部电影的拍摄。刘导是出名的快,而且拍得很好。这部电影两个多月拍完,但筹备时间够长,花了将近一年时间在广东搭建了香港的几条街道,还原了九龙城寨、警察局、老式夜总会等场景。拍摄时,刘导的每个镜头都是六七个机位多角度拍摄;侧面镜头、特写镜头、运动镜头等等。这样就不用一个镜头重复拍六七遍了,回去剪的时候也好剪。我们还有现场剪接,当天的粗剪在收工时已经剪好,每天拍完现场就看粗剪,连音乐也配上去,各个部门一起看,有什么问题大家讨论,大大加快了拍摄速度。这么多年,刘伟强始终一路拍一路总结,经验太多了。

记者:在“快”的同时,港片保持了创新的基本,像是在《捉妖记》里,您最早采用了3D打印技术,塑造了“小妖胡巴”这样的角色,道具师甚至担负起了部分视效的工作。

钟伟:是的,我20世纪90年代的时候在深圳拍电视剧。深圳有很多国际玩具公司的工厂,包括迪士尼的玩具厂商,引入了最新的软件技术,用扫描仪来开模做手办。我当时在思考,电影不可能一直靠手工作坊来制作,就开始学习这个技术。到了《捉妖记》,许诚毅导演画一个萌萌的二维“小胡巴”,我们就给它雕了一个立体雕塑出来,扫描后3D建模。《捉妖记》里的妖怪很多,我们通过新的技术赋予妖怪“肉感”,很有生命力。

我们参与的电影常常拿特效奖项,往往特效的路子走不通的时候就要和道具部门合作。拍《功夫》的时候,周星驰导演设计了那个“蛤蟆功”,火云邪神向四面喷气,我们做了一个高压蒸汽装置,用电磁阀控制,一启动高压蒸汽就向平面喷出来。电影部门之间像这样的合作非常多,我觉得每多做一样就学多一样。

记者:今年6月,《新龙门客栈》重新上映,徐克导演这部片子有强烈的西部荒漠情怀,跟通常的港片美学非常不一样。

钟伟:《新龙门客栈》外景放在宁夏那边,客栈外景以及千军万马的镜头都在西部影视城拍摄。龙门客栈内景是我们在香港搭建的,片尾的沙漠戏也是在香港拍摄。甄子丹跟梁家辉、林青霞、张曼玉拍的决战中,曹少钦(甄子丹饰)被削掉了腿,然后沉入流沙里。我们要在香港拍出沙漠的天际线,就找了一个高山,山的远景没有遮挡;现场搭了一个大平台,上面铺满了沙,再做一个机关,等甄子丹下沉的时候,慢慢的流沙也会跟着沉下去。

电影百年,重在积淀

记者:好莱坞电影产业历经百年发展,产业形态非常成熟。您之前跟环球影业合作了《木乃伊3》,好莱坞团队的工作模式有什么特别之处,对我们有什么启发?

钟伟:我经常拍好莱坞的电影,他们的工作流程非常成熟。《木乃伊3》是2007年拍摄的,主要外景选在北京、河北天漠还有上影厂。开拍前,我就拿到一份艺术设计手册,里面的场景设计、道具细节、服装设计等都已经有了。你看这张特写图,就连道具兵车相撞的位置都标注了,道具部门开拍前就知道要撞哪一个部位;兵车的轮毂一定要撞,撞完了如果NG,我们立即能更换第二个部件上去。这些场景设计图、故事板、服装设计图在电影上映后结集出版,我手头这一本20多美元。

我是江老板(安乐影业老板江志强)推荐过去的。《木乃伊3》的美术指导非常资深,他也是《泰坦尼克号》的美术指导,他对东方美学的理

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■钟伟在东方影都参与了众多电影大制作。

暑期档的热度从影院传递到电影基地,香港著名道具师钟伟在今年暑期变得异常忙碌——7月底刚结束了与导演刘伟强合作的一部史诗级重大题材电影的拍摄,他接着作为郭帆导演的搭档投入到《流浪地球3》的拍摄中。

青岛东方影都是钟伟电影工作的基地,他在这里收藏了众多古建筑、古家具,也设计了众多高科技道具,从古装片、战争片到科幻片都有他的匠心呈现。借助东方影都的平台,钟伟与中国电影产业中坚力量的合作愈发深入。

从1985年加入成龙剧组入行至今,钟伟40年来见证了电影产业的发展历程,其艺术履历有着无可替代的独特性:他见证了港片黄金时代的全程,与成龙、徐克、周星驰等导演有着长期合作;同时,他深度参与了好莱坞电影制作,深谙电影巨头公司对IP的布局和开掘;在国产电影的工业化进程中,他见证了东方影都新生代导演的创作大趋势,助力《疯狂的外星人》《流浪地球》等具有突破意义的大制作完成创作。

40年来,钟伟的职业生涯如同一部中国电影工业的微缩史诗,他既承载着港片时代的匠人精神血脉,又兼具全球化视野,更在国产电影工业化进程中扮演着关键角色,为华语电影史留下了一个个生动注脚。

■钟伟(右)与导演刘伟强多次合作,配合默契。

解比很多人要深。他见面后考我,带我去潘家园。他说“这个东西很像是我们电影的道具”,我说“这个是明代的制品,放到秦始皇的时代是不对的”。他就知道我是内行。我们在天漠搭建了城楼、皇陵外景,皇陵地宫部分则放到加拿大蒙特利尔。我们做的道具让片方非常满意,美术指导觉得加拿大的工作人员做东方文化的道具具有审美差异,于是,地宫中的道具也改由我们制作。做好的兵马俑、兵车等用货机运到加拿大,这样算下来还是比加拿大做便宜。

记者:好莱坞制作往往投资过亿美元,而国内电影的投资成本不能让影迷信服,好莱坞在这方面有什么经验?

钟伟:好莱坞电影对幕后工种非常重视,《木乃伊3》开拍之前就有一对侧拍人员进组。我每天跟团队开会,研究道具制作,他们就一路拍过来。包括我们雕刻道具、翻模的时候,侧拍人员都一路在拍整个流程,把一部电影的工业化流程资料完整留存下来。反观我们的电影记录,往往就拍一些明星走过来走过去。我常常跟电影老板说:“不要省这个钱了,就用一对侧

拍,把所有幕后做的东西拍下来,这是资产。”中国电影已有百年,电影博物馆有没有资料库?有没有一部电影的完整幕后?20世纪90年代拍电影跟2000年、2010年、2020年有什么发展和区别?人家好莱坞就能配备四个人,从翻译到侧拍记录整个环节,剪成纪录片。电影融资时,这部纪录片还可以给银行看:投资方的钱花在哪里了,这么多钱拍出来什么内容,都在这些纪录里了。这个纪录片甚至比电影本身还值钱。

2012年,我们拍了《十二生肖》,2015年的时候我在横店遇见成龙大哥。大哥问我:“《十二生肖》里你们做兽首的过程当时没有拍,你有没有这些资料?”还好我有留存,如果没有留资料你说多可惜?我们一路如何构思《十二生肖》的造型,从创作到铸模、成型,你拍下来整个流程它才值那么多钱——光是说这一套道具成本数百万,空口无凭,你的流程工艺在哪里呢?这才是电影值钱的地方。

长期主义,任重道远

记者:您工作室距离《蛟龙行动》实景片场很近。今年暑期,这里升级成东方影都国防主题文旅研学基地,非常受欢迎,成为电影文旅的新亮点。

钟伟:电影文旅要持续发展,要有互动,要留很多实景。2019年,《繁花》开拍之前找了几家影视基地,对方觉得要搭建一条黄河路,置景费用很大,而且,王家卫导演要求特别高,很可能推翻重做。结果《繁花》去了车墩基地,上海决定投资了。现在留下了一条黄河路,既可以旅游又可以当拍摄基地。加上以前《色·戒》搭建的南京西路,还有今年暑期档《酱园弄》《南京照相馆》留下的实景,上影厂真的很有钱。

我们拍《功夫》的时候在车墩搭建了《功夫》一条街,包括猪笼城寨、斧头帮大本营等外景。如果那时候的猪笼城寨留到现在就好了,城寨真的很漂亮,可惜拆了。我们这次在广东拍的电影外景也拆了,我们还原了有轨电车车道,沥青路面要补得坑坑洼洼,墙面要有老水渍,还有20世纪50年代的老招牌、老街道、夜总会,整条街拆了三个月,太可惜了。

记者:电影资产的“保留”和“拆除”都有着不同的立场。在您看来,不同思路背后隐藏着什么底层逻辑?

钟伟:有些电影是项目制的,监制不肯额外投资:要拍什么资料,我哪有这个预算?就拍好这个戏就算了,电影资产留与不留跟我没有关系,这是电影公司的思路。而好莱坞为什么是大电影公司?大公司一定有这种资产,每一部电影要出纪录片、出图书、出衍生品,为整个公司积累有形、无形的资产。一百年下来,每部戏都有IP。积累IP不是项目完了就结束,《木乃伊3》片方把我们的道具放到博物馆里面,展厅里陈列了片中所有道具,还出版了电影幕后的图书。到现在还有影迷通过邮件找过来,询问能否订制《木乃伊3》里的道具、李连杰的兵刃,然而,这些是有版权的,好莱坞的版权保护非常严密,我只能拒绝。

记者:您的“永誉文化”是较早进入东方影都产业园区的公司之一,您对电影产业环境有什么看法?

钟伟:永誉文化属于合资公司,之前我们的经营项目包括电影置景、道具和衍生品,不可以拍摄电影。前段时间,香港有关部门来这里拜访,我们交流了这方面的情况。今年听说大湾区已经开放了(国家电影局5月26日印发《港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定》,《规定》第一条提出,国家鼓励香港、澳门服务提供者在内地投资设立电影制作公司,开展电影制作业务),我们期待后续的落地推进,同时希望电影资金的汇入更加便捷。

东方影都有很多非常热爱电影的人,正因如此,我们和园区内的多家公司才来到了青岛。影都负责人知道我们热爱电影,也非常尊重电影创作。我们希望长期留在这里,尽自己所能为影都作贡献。

以文塑旅 以旅彰文
@悦赏分享

小鹿巡演,大剧院有约

分享理由:
从2022年“女
儿红”专场到2025
年《我的中女时代》
专场,小鹿的年度巡演
堪称现
象级之作,吸引众
多观众追看。9月
12日至14日,小
鹿与青岛观众再
次相约,在青岛大
剧院分享她对生
活、家庭、内在成
长的深度观察。

近年来,女性演员在单口喜剧领域迅速崛起,不断贡献经典段子和流行语。作为资深演员,小鹿凭借犀利、睿智的风格赢得了众多观众热捧,她的造型也成为极富辨识度的符号。此次的《我的中女时代》巡演经过精心打磨,完整呈现了小鹿的风格。小鹿之前接受采访时表示:“我们跟观众最好的互动方式就是笑声和掌声,这让台上的内容比较连贯,演员的段子是包裹在一个情绪里面的。没有极强的视觉冲击、听力冲击,而是通过内容让人发笑,让很多人跟演员产生共鸣。”

此次青岛专场围绕“中女”主题展开,“中女”代表了30岁到50岁之间的女性。“中女”脱离了一点点20多岁时候的稚气,相对有序,相对笃定,同时又会迎来更多困扰和动摇。“中女”意味着正在体验、正在成长、正在感受自己每一寸的变化。当它们被讲成段子、让人笑出声,那些个人经验就有了最酷的存在价值。”小鹿说。

米荆玉

菜市场变身文旅场域

分享理由:
这个暑期,青
岛的团岛农贸市场
、埠西市场等菜
市场变身文旅景
点,市场里的摊贩
自发推出了系列
网红标语和打卡
地标牌。一些摊
贩在客流量相对
较少的空隙,在直播
间与粉丝互动直播
带货。

菜市场里的“烟火气”是每座城市最常见、最直接的市井肌理。菜市场拥有城市中最具特色的美食风物和市井风景,游客漫步其中,能够自然而然地接触当地居民和本土文化,进一步深入城市的人文核心。这一有意思的打卡地,带火了旅游,带火了市场,也带火了消费。从农贸市场小吃街消费的外地游客大约有一半,另一半中,有特地来消费的青岛本地人,也有和本地人一同前来感受市井特色的外地亲友。

《舌尖上的中国》总导演陈晓卿说过:“一座城市最吸引我的,从来不是历史名胜或者商业中心,而是菜市场。”不少游客也认为,去一个地方旅游,只有逛了菜市场,才能了解当地人是怎么生活的。著名美食家蔡澜到青岛,亲自到菜市场“探场”,被团岛农贸市场缤纷与适宜给“惊”到了,表示非常羡慕青岛人的“口福”。

崔燕

明月引清风,山海遇美好

分享理由:
明月为引,清风做伴,旅行的意义,本就是
一场与美好不期而遇的同行。位于城阳区的
青岛山海间不夜城主题街区,通过打造“食游购娱
演商”六维一体的沉浸式文旅综合体,吸引了众
多市民游客的到访。

来到这里,国内首个山海经主题夜游街区
“明月·山海间”不容错过。夜风吹来,华灯点
亮,国风主题的街区里转角就能与特色演艺不
期而遇,带来意想不到的惊喜。不仅本地市民
青睐有加,不少外地的旅行团更是慕名而来。
漫步其间,仿佛走进了传统文化的天地。

国际水准大马戏是街区的一大亮点。大马
戏汇聚全球十余个国家,约四十名表演者同台
演绎,集杂技、魔术、歌舞、马戏等于一体,给观
众带来兼具观赏性、互动性、娱乐性的盛宴。
特色的魔幻飞轮表演中,演员们踏上飞速
转动的巨型飞轮,在高速旋转中如履平地。他们
们时而单脚站立,挑战平衡的边界;时而双足腾
空,与飞轮共舞,这不仅是对身体控制的极致考
验,更是勇气与技艺的巅峰对决。

接下来,萌宠乐园、跑酷运动场、露营基地、
360度球幕影院及专业跑马场五大业态将陆续
开启,通过全时运营模式激活青岛北部文旅夜
经济。

马晓婷