

《大唐妖探》导演程腾、总制片人曹紫建： 用好看的故事、震撼的奇观打动观众

■文/本报记者 李霆钧

作为一部喜剧悬疑探案向原创动画,8月22日上映的动画电影《大唐妖探》跳出传统国漫改编神话的创作路径,搭建起独一无二的“机关长安城”,将初唐开放包容的历史底色与天马行空的东方幻想相融,尝试拓宽国产动画的类型边界。

该片导演程腾、总制片人曹紫建在接受专访时表示,希望《大唐妖探》踏出属于国产动画的“半步”,踏踏实实做一次类型化尝试。把历史考据、奇幻想象、探案叙事、国风审美融为一体,用好看的故事、震撼的奇观打动观众。

搭建虚实交织的机关长安城

“我们最初的构想,是打造一座人和妖怪能够共存的城市。”谈及机关长安城的创作初衷,程腾介绍说,创作的起点来自初唐长安万国来朝的历史图景。初唐长安汇聚来自不同地域、不同民族的异乡来客,开放的城市气质给了创作团队巨大灵感,如果把对外来者的想象进一步延伸,让妖怪也成为这座都城的居民,会诞生怎样的世界?

为了让这座幻想之城落地,主创团队没有选择完全架空,而是扎根真实历史记载。城市格局参考唐长安一百零八坊的建制,城市动力系统取材“八水绕长安”的地理史实,依靠遍布全城的河道水系为整套机关供给能量。同时,创作团队提出一个大胆命题,把现代都市的繁华质感嫁接到古代都城之中,但拒绝无逻辑的魔改:所有的奇观设计,都尽量依托唐代真实存在的工艺与材料来实现,机关列车、水力驱动的升降设施,如同现实都市的轻轨、电梯,叠加类似洪崖洞的立体错落城市结构,造就古典与新潮碰撞的独特视觉体验。

妖怪形象设计同样暗藏历史巧思。影片中登场的妖族伙伴,核心创意元素都源自唐初“国际化交融”的文化背景,丝路文化带上的波斯虎妖,海上丝绸之路沿线室利佛逝的青蛙妖、堕和罗的猫妖……程腾表示:“这些设计既贴合当时的开放包容的文化背景,也丰富了妖族群像的意涵,让整座机关长安城显得层次饱满,拥有真实可感的烟火气。”

曹紫建表示,搭建这套庞大世界观,最大难点就在于平衡考据与幻想。“不能完全复刻古长安,那样想象力会不足;也不能一味放飞想象,脱离唐代的时代底色。”为此,团队做了大量史料研读与头脑风暴,反复推演机关运转逻辑,让每一处奇观都拥有自治的底层逻辑,最终实现观众所见——“既熟悉,又充满新鲜感的奇幻长安”。

做兼容多元表达的探案叙事

长久以来,动画常常被简单贴上“给小孩子看”的标签,叙事表达也会受到无形的束缚。在程腾看来,动画本质只是一种艺术表现形式,它完全可以承载喜剧、悬疑、探案、历史等多

元题材,这也是《大唐妖探》想要去尝试突破的方向。放眼海外成熟动漫市场,不同类型的动画作品供给充足,而国产动画也可以迈出脚步,给观众带来更多元的观影选择。

因此,影片定位为喜剧探案动画,故事外壳是轻松欢乐的探案冒险,少年成长、热血动作、东方奇观等元素一应俱全。与此同时,主创也在故事深处埋下带有情绪张力、有思考空间的主题,留给不同观众不同的解读空间。创作团队始终守住一个核心原则,优先保障整体观影体验的轻松舒适,不强行输出观点。片中深层的隐喻与思考,观众能捕捉到自然很好,只是跟随角色进入机关长安城,探索精彩刺激又好玩的探案过程,收获快乐也很好。

曹紫建谈到当下国产动画行业的发展机遇,近几年国产动画正在挣脱低幼的刻板印象,多部不同风格的作品接连涌现,不同题材的作品不断拓宽市场空间,让越来越多不同年龄层的观众愿意走进影院选择动画电影。

“动画不应该被题材限制,真人电影可以讲的故事,动画同样可以完成。现在不少动画项目,编剧团队本身就是真人影视的成熟创作者,大家

只是选用动画这一载体去讲述故事。”曹紫建表示,动画拥有真人实拍难以实现的想象力优势,这也是《大唐妖探》充分发挥的创作优势。

以视觉符号传递文化自信

主创团队均是传统文化爱好者,大量的休息时间都花在研读古籍、了解古代文化之上。但在《大唐妖探》的创作中,团队刻意摒弃说教式的文化输出。程腾表示,电影并不打算承担科普讲课的功能,不会生硬灌输历史知识。团队的目标是把传统文化本身精彩的面貌直观地展现出来,让观众看完电影之后,发自内心产生兴趣,愿意主动去搜索、去了解真实的大唐历史与传统技艺,这便是影片在文化表达上最好的结果。

文化自信,不只是口号,更需要转化成观众能够看懂、能够共情的视觉符号。程腾认为,中华五千年文明沉淀下海量可供挖掘的宝藏,动画恰好是绝佳的载体。用现代化的包装手法,把雍聊机关、唐代建筑、异域风物等传统文化元素转化为银幕奇观,让博大精深的古代文化,以更鲜活的姿态走到大众面前。

■文/杨薇璐

从一朵蒲公英开始 ——电影《长大的儿童》编剧创作谈

李吉林老师说:“我,是一个长大的儿童。”这句话也是我决定接下这个剧本的全部理由。

一个在小学站了六十年的老师,用七个字定义自己的一生,我反复读这七个字,觉得里面有一种很深的、很安静的力量;她可以去更高的地方,但选择把自己种在小学里,我那时还不完全懂这个选择的意义,但我知道这是个值得被拍出来的故事。

坐下来刚动笔,我写的特别顺利,写了一个很漂亮的开头——蒲公英,阳光,孩子,然后我就不知道该怎么样往下走了。

接下来的一年,我一直在做一件事:推翻自己。

第一篇写得很“像”李老師,溫柔、堅定、对孩子毫无保留,可写完一看,那是一个没有任何缺点的“模范”,我明明写了一个“模范”,但这个“模范”怎么那么不动人,后来我明白问题出在哪儿——我写的是她的光辉,不是她的温度。

第二稿我又换了一个角度,写她的难。写那些别人看不见的夜晚,写

她手上的冻疮,写她一个人承受的压力,但写完我再读一遍,发现自己又偏了,我把她写得只剩下苦,只剩下忍,好像她这六十年的坚守全部源于超乎常人的意志力,可是不对的,李老師不是硬扛下来的,她是真的喜欢待在那里,那种喜欢,比任何坚持都更有力量。

真正让我找到方向的,是我站在她站了六十年的那个校园里,什么也没做,就在操场边看着那些孩子跑过去的时候,我忽然意识到——她不是“选择”把自己种在小学里,她是不愿意离开,那不是个牺牲的决定,是她根本不想走,她待在那里,就和别人呼吸一样自然,这个发现对我来说很重要,因为从那一刻开始,我不再试图去“写一个伟大的人”,而开始试着去“理解一个不想离开的人”。

后面写的所有东西,都是从这个理解里长出来的,蒲公英、白球鞋、油印机、蛋壳道具,这些东西看起来很轻,但它们是实的,她从来没做过什么惊天动地的事,她做的事都很小——带学生看蒲公英,买白球鞋,熬夜印补充阅读,但每一件小事她都

一辈子的力气去做了。我写剧本的时候反复提醒自己:不要比她的故事更用力,她的故事本身已经足够有力量。

最难的是找到一种合适的讲述方式,这个剧本的视角来自金曦——李老師第一届实验班的学生,她是一个“被点亮的人”,成年后回望自己的童年,重新理解那个蹲在她面前的人。这个视角让我可以既保持距离,又保持温度,金曦不是全知全能的旁观者,她是带着感激、困惑、一点点笨拙去靠近那段记忆的,我写她的时候,觉得离自己很近。

写童话节那场戏的时候,我卡了很长时间,改了20多稿,一个怕黑的男孩,一个蛋壳道具,一个消防员父亲,我一直在想什么样的创伤能让人觉得“这个孩子怕黑,是我也会怕”。后来我找到的落点是:他不是怕黑,是怕爸爸不回来,消防员的儿子,习惯了开着灯等天亮,我写下这个时候,觉得这条线终于通了。因为它不需要解释太多,每个人都能懂,一个人在原地等着另一个人回来的那种感觉。

写这个剧本,让我开始重新理解“教育”这两个字。教育不是把一个人的东西装进另一个人的脑袋,是一个人蹲下来,陪另一个人看世界;她不急着告诉你答案,她让你自己看见,就像蒲公英课上,李吉林老师什么都没说,只是吹了一口气,种子飞起来,孩子自己看见了。

“童声里的中国”这个系列,做的就是这样的事。它不急著教孩子什么,而是通过一个个故事,让孩子自己去看、去感受、去理解,这是文艺创作能做的、最朴素也最了不起的事;它不代替你思考,也不代替你感受,它只是把那些经历过的入放在那里,然后你走过去,和他们相遇。

《长大的儿童》是其中一部,它讲的是一个入的一生,但我希望观众看完之后记住的,不是她的生平,而是那些被她轻轻吹起的种子,和她身边那些孩子眼里的光。

她走了,但蒲公英还在飞。
我写下的,只是一些种子落地的声音。

(作者系电影《长大的儿童》编剧)

◎ “电影+”消费综合试点城市工作动态

CINITY LED赋能多元业态 深圳嘉影百川影城 打造科创片区文化新地标

本报讯 近日,紧扣中央宣传部、国家电影局、商务部关于推动电影院多样化经营、繁荣影院文化的系列政策部署,位于深圳市南山区西丽街道的嘉影百川影城 CINITY LED 创智云城店全新启幕。影城立足产业园区客群特色,以广东省首块弧形透声 CINITY LED 高端影厅为核心硬件支撑,深度落地“影院+”融合发展模式,打破传统影院单一放映的经营局限,构建集观影、阅读社交、商务、休闲康养于一体的复合型文化体验空间,为新时代影院转型升级提供优质实践样本。

作为片区标杆性现代化影城,该门店核心搭载旗舰级 CINITY LED 透声巨幕影厅,凭借行业顶尖的4K超高清画质、高帧率、超高对比度及高亮放映优势,实现全天候极致观影效果,彻底解决传统影厅日间放映画质受限的痛点。同时,依托先进的透声屏体技术,影厅达成声画同轴的沉浸式视听体验,搭配专业全景声音响、智能舞台灯光及可灵活调节的座椅布局,彻底突破传统影厅功能单一的瓶颈。整套硬件系统兼顾专业电影放映与多元场景运营需求,可高效适配新片点映、经典影片展映、行业沙龙、赛事直播、企业发布、艺术展演等各类活动,实现影厅全时段高效复用。

依托 CINITY LED 影厅的多功能属性,影城在启幕期间重磅推出系列特色文化活动,聚焦科创片区青年人才、园区企业、周边居民三大核心客群,打造专属光影文化活动。通过常态化开展新片超前观影沙龙、青年科创文化分享会、影像艺术展映、园区青年专场活动等,有效盘活影院日间及非黄金时段闲置资源,优化经营结构,打破影院过度依赖晚间票房收入的行业痛点,让影厅从单一观影场地升级为片区公共文化服务阵地。

紧扣国家影院多元化经营政策导向,嘉影百川影城立足片区业态特点,深耕“影院+”融合模式,坚持以电影文化为核心,不盲目堆砌业态,打造精准适配科创片区的多元消费场景。在“观影+休闲社交”方

面,影城打造电影主题书吧、轻奢咖啡轻食专区,推出影视 IP 特色餐品,构建“观影+休憩+社交”的一站式消费链条,为园区职场人群提供休闲娱乐、日常交流的优质场景。

在“观影+文创美育”领域,门店设立正版影视文创专区,汇聚优质影视 IP 衍生品,联动本地文创资源常态化举办小型艺术画展、非遗手作市集、科普影像展等公益美育活动,将影院公共空间转化为城市文化普及、艺术传播的便民平台。针对片区产业优势,影城创新推出“观影+商务产业服务”,面向园区企业提供场地包场、活动策划、直播推流、团建观影等一站式定制服务,可承接企业发布会、行业论坛、培训会议等各类商务活动,同时搭建企业专属会员体系,深化影城与产业园区的资源联动。

此外,影城持续深耕“观影+青年文化”赛道,常态化开展影迷沙龙、影片主创分享、影视美育课堂、小型青年展演等活动,补齐科创片区高品质青年文化供给短板,打造青年聚集交流的文化阵地。同时,影城搭建分层精细化会员体系,针对影迷、企业团体、社区家庭推出差异化专属权益,精准匹配不同客群消费需求,提升用户黏性。

当前国内影院行业正加速从规模扩张向品质升级、单一经营向多元融合转型,多样化、特色化、场景化已成为行业高质量发展的核心趋势。嘉影百川影城依托 CINITY LED 高端科技硬件优势,找准科创片区影院差异化发展路径,坚守电影主业核心,以科技赋能场景创新,以业态融合激活消费潜力,有效破解行业同质化竞争、时段资源浪费、收入结构单一等痛点。

未来,嘉影百川影城 CINITY LED 创智云城店将持续紧跟国家文旅及电影产业政策,持续迭代优化“影院+”多元业态,丰富高品质文化产品与服务供给,持续深化影院公共文化服务属性,全力打造适配科创片区发展、贴合市民文化需求的新型城市光影文化客厅,为全国影院多样化、高质量创新发展提供可复制、可推广的实践经验。(支乡)

电影《大秦文公》在京首映

本报讯 近日,历史题材电影《大秦文公》首映礼在京举行。该片由牛修全、徐知音、潘政祥任出品人,曹锐任总编剧,王洋执导,张陆、徐箭领衔主演,赵晓明、陶慧敏、徐永革等联袂出演。

该片改编自同名秦腔剧目,首次将镜头对准秦国初创奠基的关键时期,展现“大出天下”背后十六年的蛰伏与突围。影片以公元前766年秦襄公战死、秦文公临危受命为起点。秦文公嬴颀继位后,外受戎狄、义渠频繁袭扰,内临宗族保守势力重重掣肘,危局之中,他力排众议,舍弃旧都、举国东迁,整饬吏治、兴农强兵,终使秦人站稳西陲,奠定基业。

“赫赫嬴氏,巍巍大秦,西陲猛士,列阵寒云。马嘶战鼓,剑指迷津,大出天下,壮我邦民。”首映礼上,曹锐表示,“影片不仅是对先秦历史的影像化梳理,更意在借秦人坚韧不拔、开拓进取的精神品格,传承弘扬中华优秀传统文化。”

影片在筹备阶段历时数年进行史料考证,拍摄期间辗转浙江横店、甘肃天水秦州区、张家川回族自治县、陇南礼县。除主要内景拍摄于浙江横店影视城之外,全部外景拍摄地均分布于天水马鹿林场驿里沟、关山秦家堰、吕二沟石林、陇南礼县博物馆(甘肃秦文化博物馆)大堡子山秦西垂陵园遗址、西汉水等。秦家堰属恭门镇关山林场腹地,素有“秦皇牧场”之美誉,与剧情载入的历史背景相契合。吕二沟石林位于天水秦州区玉泉镇,石林中裸露的山脊如刀切

斧劈一般,与剧情人物设定的境遇相吻合。

中国电影制片人协会理事长焦宏奋表示,电影《大秦文公》以秦文公这一重要历史人物为切入点,聚焦秦国早期筚路蓝缕、开拓奋进的历史进程,用严谨的历史态度和富有感染力的艺术表达,展现了中华文明发展的历史脉络和中华民族自强不息的精神品格,“影片主题厚重、制作精良,是一部有筋骨、有温度、有担当的优秀作品,对传承弘扬中华优秀传统文化、增强历史自觉和文化自信具有重要意义。”

据悉,《大秦文公》公映后,还将陆续在全国重点城市举办主创见面会 and 迎“秦文公回归故里”等文化交流活动,持续推动先秦历史文化的传播与普及。(姬政鹏)