

《哪吒2》角色设计中威揭秘幕后创作:

四大龙王设计参考了故宫龙纹样

饺子执导的动画电影《哪吒之魔童闹海》(《哪吒2》)大年初一公映后,票房势如破竹,成为中国影史新的票房冠军。相比《哪吒之魔童降世》,《哪吒2》不但在特效和世界设定上有了飞跃,片中的角色数量也增加了不少,尤其是四大龙王的形象,更是让人眼前一亮。该片角色设计申威透露了很多不为人知的幕后制作故事。

细节铸就龙王人形

今年38岁的申威毕业于中国传媒大学动画系,毕业后一直从事动画角色设计的工作。在影视圈耕耘多年,申威为很多作品工作过,但参与《哪吒》这样体量的动画巨制,他还是第一次。“我的主要工作是角色前期的概念设计,就是导演把这个角色想出来后,我负责把它呈现在画面上。有了第一部的经验,新作对于我来说压力非常大,我想把《哪吒2》做得更好,不辜负观众们的期待,因此会满负荷全身心地投入到工作中。”

《哪吒之魔童降世》的彩蛋中,观众已经见识了四大龙王的龙形。到了《哪吒2》中,龙王们的人形也开始现身。申威说,在设计四大龙王的形象时,首先要考虑他们是一个群体,既有作为龙族的统一性,又有各自的特点。因此,申威用颜色来区分他们,他从“金木水火土”中汲取灵感,赋予角色特点。然后,申威和同事们根据每个龙王的的不同特点,在体型上分别进行设计,“有的龙王身体粗壮一些,而女龙王敖闰就纤细一些。”

虽然国内外影视作品中有关龙的形象很多,但毕竟龙在现实中并不存在。申威说,龙是中华民族特别喜爱和神往的充满吉祥隐喻的远古神兽。“首先我们要确保设计的是一条中国的龙。”设计组查阅了大量传统龙的纹样,包括一些雕塑,从上古龙的造型到近代明清龙的造型,“包括故宫里出现的龙的图样,我们都参考过。”

此外,中国传统的龙的纹样,大多比较扁平,而《哪吒》电影中出现的龙却是立体真实的。为了让片中的龙看起来更加鲜活,申威和设计组的同事们还会将现实中的生物如恐龙和蜥蜴等的结构特征,融入设计中。“比如我们会把蜥蜴的下颌结构融入设计,这样有助于让龙在说话时张嘴闭嘴的动作更自然。”

美和丑的形象是相对的

当初《哪吒之魔童降世》公映时,有些观众觉得哪吒形象有点丑。但在申威看来,美和丑是相对的,“丑肯定不是咱们常规字面意义上理解的丑,丑只是把这个角色的一些特点进行了放大,让他更异于我们平常见到的形象,加深观众的感受。”他认为,同样,哪吒

东海龙王敖光角色海报。

的可爱是通过人物的表演性来塑造的,“让他的形象和他的表演完成统一,形象立住了,大家自然就不会感到突兀。”

《哪吒2》中敖丙的父亲敖光变成人形第一次亮相后,许多观众惊呼:“太帅了!”对此,申威解释,“敖光在《哪吒2》中是一个非常非常重要的角色,我们给他的定位就是一定要帅,而且他跟敖丙的帅必须是同一个范儿的帅,一眼就能看出他们是一家人。”但同时,敖光和敖丙也要有自己的特点。“我们从两人的色调和面部特点做了区分,比如敖丙的身上是有淡淡的青灰色,而敖光则是以白色为主,带有淡淡的青灰色。”

在西海龙王敖闰的设计上,申威和同事们颇下了一番心思。“西海龙王是一个女性角色,自然以美为主,我们给她设计了烟熏妆,衬托出她成熟魅惑的一面。但她又属反派,所以在色系上与正派的暖色系有着强烈反差,我们把她的整体色系压暗,来体现她阴暗的内心。”申威还给敖闰设计了长指甲,这既体现了女性特点,也成为她进攻的强大武器。

四大龙王中,最有挑战的角色是北海龙王敖顺,他全身的盔甲都是由利刃组成。在打斗时,这些利刃会拆解和拼合,申威透露,“他在打斗时还会做出一些反关节甚至是无关节的动作,在设计时,铠甲上的利刃如何呈现出来、打斗动作又如何展开,都要考虑得非常清楚才行。”

从事动画角色设计多年,申威依然对这个工作充满了激情。“我喜欢创造的感觉,作家只能用文字来呈现,而美术工作者却可以把人物和故事直接呈现在纸上,这让我一直沉迷其中的最大理由,也是吸引我一直坚持下去的动力,我始终热爱这份创造带来的快乐。”申威激动地说。

北日

《哪吒2》:重工业电影的新商业奇迹

特约撰稿人 韩浩月

今年春节档影片是“特效大年”。6部影片中,有5部使用了不同程度的特效手段,其中《哪吒2》使用了1900个特效镜头,4000人的团队花费5年时间完成了这部杰作。影片中“洪流大战”一个画面就有“2亿+”角色,被视为重工业电影的典范。特效的进阶,再加上故事的不掉线,合力破除了观众的观望心理,使得今年春节档《哪吒2》成为流行。

《哪吒2》成功改写了春节档“高开低走”的惯常局面,验证了“口碑驱动型”模式取代“预售决定生死定律”的可能性,成为电影市场的一个商业奇迹。围绕《哪吒2》一票难求的盛况,甚至还出现了“哪吒经济学”的说法。

《哪吒2》从当初的“两强相争”到随后的强势领先,是一个未曾被预料到的现象。这一现象的出现是创作、发行、渠道、营销、口碑、文化环境、消费心理、节日特征等多重元素集体碰撞出来的结果。同时,和以往超高票房电影的诞生具有很多偶然性不一样,《哪吒2》的爆红具有不少的必然性和可复制性,可以使人洞察到它的成功轨迹。这无疑能够给它的创作者与其他同行者,增加更多一点的信心。由于有扎实的口碑作为基础,《哪吒2》将进一步推动电影创作的“内容为王”进入到一个新的阶段,带动创作群体与整个行业重新平衡质量与营销的比重。

今年春节档在预售期间的较高数字,反映了经历漫长的观影低迷期之后,更多观众迫切想要回到影院的心理。返乡过年的观众,大大拉升了县域影院的上座率;作为

新年俗的“春节看电影”,在蛇年有了更多的娱乐价值与情感慰藉的作用;作为春节档的“领头羊”,《哪吒2》所蕴含的“合家欢”浓度,拓宽了观影人群的范围,从“小孩必看”变成了“全民刚需”。据统计,该片“三代同堂”观众比《哪吒1》提高了27%,并由此衍生更多“二刷”的观众。这是推动《哪吒2》“高开高走”的强劲动力。

国家电影局2025年年初的数据显示:57%的观众全年只看一场电影,其中很大一部分,会把这一次观影机会留给春节档,这是春节档成为“大片档”的诱因。而在这批非影迷观众当中,选择影片往往有着观望情绪,想把珍贵的“一票”留给口碑最好的作品。随着春节档的不断成熟,观众整体在口碑判断与影片选择上有了较高的提升,他们在分析哪部电影好看以及决定去看哪部电影方面,反应相较以往更为直接、敏捷。《哪吒2》在这个时间节点上,恰好与它的目标观众实现了一次全面拥抱。

《哪吒2》的风光,抢走了同档期部分其他影片的话题热度,但同时,就作品本身与档期相关的各种对比也逐渐深入:比如电影的类型选择、续拍、翻拍问题;真人电影与动画电影的优势之争;最强档期与其他档期差异化加大带来的机会与麻烦等。在关注《哪吒2》的同时也关注春节档所出现的新特征,从中看到全年电影的走向与趋势,并获取更多有利于中国电影行业发展的新经验,这也是今年春节档的含金量所在。

核潜艇对战首次展现银幕,《蛟龙行动》总制片人于冬:这是最想拍也最难拍的电影

《蛟龙行动》宣传海报。

林超贤请来涉及核潜艇各个方面的专家,如退役潜艇长、潜艇机电长等,从前期筹备到中期拍摄,每场戏都有相应舱位的专家在现场指导剧组,确保专业上经得起考验。

在故事的铺排上,主创团队一直在思考:什么样的情况下会动用核潜艇?蛟龙小队如何跟着核潜艇“龙鲸号”出任务?整体剧情如何与《红海行动》相关联?“四栖作战的特种兵蛟龙小队,再加上核潜艇,已经是超乎想象,加上影片内容是维护世界和平,主题更加宏大。”于冬透露,经过五年筹备和两年多拍摄,《蛟龙行动》终于亮相。

并肩作战到生死考验 两对兄弟诠释热血担当

“你不觉得黄轩和张译有一点很相似?他们都文武兼备的,但演的都是武将。”于冬回忆,当

年黄轩正在拍博纳影业出品的剧集《上甘岭》,那天刚杀青,他就把黄轩从战壕里拉出来,说晚上跟你谈去拍林超贤的新片。就这样,黄轩成为蛟龙小队新任队长。于冬评价,黄轩非常投入地完成了这一角色。

至于饰演蛟龙小队成员韩骁的于适,则是于冬“一眼相中”的决定。2023年7月,《封神第一部:朝歌风云》首映礼上,受邀观影的于冬看完电影,记住了饰演姬发的新人演员于适。他马上给林超贤打电话,说自己发现了一个表现很好的演员。首映礼结束后,于冬叫来于适,问他不想拍林超贤的《红海行动》续集,于适拍着胸脯回答:“让我来,我能做。”于适在拍摄动作戏时表现出的身体协调能力和动作准确性,让于冬大为赞赏。

《蛟龙行动》里,张译与段奕宏、黄轩与于适饰演的角色构

成了片中的两段“兄弟”关系。前一段侧重并肩作战,一切尽在不言中的默契,后一段则通过误会情节展现军人的付出与牺牲。

导演倒吊入水拍摄 拼尽全力奔赴十年之约

2024年春节前后,于冬去《蛟龙行动》探班,恰逢剧组正在拍摄一场水下戏份。当时剧组在青岛影都挖了一个17米深的水池,把一艘破潜艇倒吊在水中,饰演蛟龙小队的演员们全都进入最底层的水下密闭空间拍摄。林超贤抱着摄影机,把自己180度倒吊起来,入水拍摄。那是青岛最冷的时候,于冬站在零下十几摄氏度的风中,看到林超贤一头扎下去的那一刻,他感动极了,“这样拼命的导演,全世界也找不到几个了。”

“其实我每次去探班,一个很重要的目的就是希望导演能够减少预算,控制成本,但是每次看到导演在片场这么拼命,我都不想再跟他讨论预算问题了。”于冬说。从《湄公河行动》到《红海行动》《紧急救援》《长津湖》,再到今年的《蛟龙行动》,于冬与林超贤的合作已长达十年。于冬以前评价林超贤是“中国的迈克尔·贝”,但现在认为,就连迈克尔·贝也拍不过林超贤。

于冬坦言,无论同行还是团队内部,都曾质疑他,说为什么要拍这么贵、这么烧钱的电影。但于冬觉得,这是一种理想,也是他与林超贤的十年之约。“我希望在林导最有能力的时候,也是我最新富力强时候,把我们最想拍、也最难拍的电影拍出来。”

袁云儿

徐克畅言改编金庸武侠经典《射雕英雄传》:不复制以往,用现代眼光拍“射雕”

徐克

成。现在终于有机会可以按照我自己的方式来创造金庸小说中的人物,我感到非常荣幸和兴奋,始终保持一种热血的状态。”徐克说。

“金庸小说不好拍,第一太长,第二人物太多,第三感情太丰富,只有《射雕英雄传》,都集中在郭靖和黄蓉身上。”徐克坦言,原著小说带给自己冲击力最大的并非大众眼中的“华山论剑”,而是在小说快结束时郭靖和大汗在战场上的戎兵相见,“郭靖是大汗在草原养大的,最后两人从亲情关系发展到了敌我关系,这是一个强烈的戏剧冲突点,是小说最让人难忘的情感体验。”徐克最想把这个段落展现给观众,因此选择了小说中的第34章至40章进行改编。

对于改编,徐克一直以来都有自己的想法,“电影受制于时长,故事必须要独立,人物要聚焦,不能太分散,片中人物的情感要浓烈,这样才能让观众产生共鸣。”为此,电影中贯穿了两条主线:一是郭靖、黄蓉和郭芙之间的感情线;二是郭靖为了阻止蒙古大军借道南宋攻打金都挺身而战的英雄线。

选择演员 寻找连接的可能性

徐克选演员,靠的是“直觉”,在确定人选前,他喜欢跟演员聊一些生活中的事情,“慢慢找到角色和演员之间连接的可能性。”

徐克第一次见肖战,就跟他聊了很久,他觉得肖战有点瘦,于是肖战回去就开始增肌锻炼。在徐克看来,郭靖身上有“大哥”的气质,很有亲和力,愿意呵护新人和晚辈,“肖战身上也有这种气质。”此外,肖战做事认真的态度也打动了徐克。“对人做事的态度是肖战和郭靖的共通点。”

选择饰演黄蓉的人选,徐克颇费了一番周折。以前影视剧中的黄蓉,主打一个精灵古怪和

活泼劲儿,但在徐克眼中,黄蓉却是一个非常复杂的小女孩,某些方面很像黄药师。“作为丐帮帮主,手下有百万之众,一个小女孩何以服众,靠的是什么呢?黄蓉不能只有可爱,还得有又荒唐又荒谬,有时可爱有时可怜,有时又很难搞的特质。”最终,徐克在庄达菲身上找到了连接起来的可能性。

剖析角色 观众戏中找寻自己

片中郭靖、黄蓉和郭芙之间的感情贯穿始终,徐克在设计这个故事线时有更加深刻的解读。他认为,郭芙代表了她的草原家族,而郭靖是一个汉人,如果郭靖跟郭芙结婚,“他要如何跟这个家族去相处,往后能回中原吗?”还有一个原因,如果郭靖婚后留在草原,他只能按照郭芙家族的发展轨迹去做事情,相反,黄蓉却代表了无拘无束的前程,“可以做很多自己想做的事情。”还有一点也很重要,那就是郭靖回到中原后,经过了一番历练,越发明白,自己不能永远处在蒙古大军借道南宋攻打金都挺身而战的英雄线里,“一旦大汗不在,自己又将面临生存考验。”

徐克之所以将三人的内心世界剖析得如此清楚,是因为他知道,观众看戏,其实最想看到的是那些角色中有自己的影子。“都想去了解自己,他们会把角色的经历投射在自己身上:原来我也很浪漫的、很幽默、很有生命力的。如果我们能够重新评估,观众还是愿意进影院的。”

侠义精神 更加宏大的责任感

“为国为民,侠之大者。”在《神雕侠侣》的第二十回,郭靖这样勉励杨过。谈到“侠义精神”,徐克说,以前我们对侠义精神很多局限在“路见不平,拔刀相助”的层面,但其实“侠”的精神

内核要丰富得多,“在我眼中,侠是一种更加宏大的人的责任感,无论是公义、正义,一定要有自己的信念,这才形成做人做事的态度。”他认为,《射雕英雄传》里的侠客有很多,郭靖的母亲李萍、丐帮弟子、黄蓉都是侠,华筝也是,大汗也是,“所谓‘侠之大者’,他们的眼光和心胸并不只是盯着一个小事,而是用更加宏大的视角来看待事物。”

至于郭靖是如何成长为一个大侠的,徐克认为,郭靖从小到大的人生经历和复杂的体验,最终成就了他。“但影响最深的是他的父亲郭啸天,为了保护家人,父亲带着郭靖母子离开中原,从此再没有回来。郭靖受到父亲潜移默化的影响,在他的心灵深处种下了种子;在合适的时机,他一定会做出相似的选择。”徐克分析。

王金跃

《射雕英雄传》宣传海报。