

从《长安三万里》到汉末风沙 主创揭秘“三国”新切口 “争洛阳”尽显英雄史诗气质

如果说《长安三万里》是一曲盛唐的浪漫长歌,那么《三国第一部:争洛阳》则是一把沉甸甸的汉剑,粗粝、锋利、带着乱世的风霜。正在上映中的国产动画电影《三国第一部:争洛阳》由追光动画《长安三万里》原班人马接力打造,呈现出一段厚重而热血的三国开篇史诗。截至21日,影片总票房突破7300万元,豆瓣评分高达8.1分,是当之无愧的暑期档口碑之作。

为何从“争洛阳”讲起

三国故事家喻户晓,但《三国第一部:争洛阳》偏偏选择了一个大众相对陌生的切口:强汉因何崩塌、汉末乱世因何轰然开启,曹操、袁绍、吕布等三国英雄最初如何被推上历史舞台。

“是观众的托举给了我们信心。”该片导演谢君伟坦言,2023年《长安三万里》的成功,让他们这群动画人看到了“中国文化的热血共鸣”,他们也因此有了创作三国题材的信心。在主创团队看来,“三国”是我们自己的民族史诗,涌现出无数英雄人物,他们“想把这些英雄最开始的模样展现出来”。

为何要从“洛阳”讲起?该片制片人宋依依给出了清晰的历史逻辑:这段历史直接关系到“三分天下”格局的走向。“四大名著里《三国演义》家喻户晓,但到底为什么中国历史上会出现这么特殊的一个阶段?为什么那个时代涌现出这么多打动人心的英雄?我们想把根、把开局讲清楚,让大家理清三国的脉络。”

在创作理念上,团队秉持“尊历史、承原著”的原则:以《三国演义》的故事为基础,结合《三国志》的人物塑造,两者相平衡。“我们力求传递的精神气质,能更接近所有人脑海中想象的三国世界。”谢君伟说。

这份接近,关键在于与当代观众的精神连接。宋依依笑言,片中的曹操、袁绍等主要角色,在当时还是有理想、有抱负的年轻人。那个时代很混乱,也正因如此,才展现出他们更立体、复杂的不同人生切面,“这一部里,他们还没有成为后来我们理解中的所谓英雄,他们是逐步成为英雄。”这种“年轻人在乱世中挣扎前行”的叙事,恰恰击中了观众的情绪。谢君伟说,我们的人生中,考学、工作……很多时候都面临困难和挑战,这与当年曹操、袁绍在迷茫中寻找出路的心态有强烈的共通之处。

塑造有“活人感”的曹操

《三国第一部:争洛阳》的所有角色中,曹操无疑是灵魂人物。为了塑造好青年时代的曹操,谢君伟从“活人感”这一方向入手。

“曹操是一个思想很超前的人,特别有现代性。在人人都信天命的东汉,曹操偏偏不信命,他要把命运牢牢掌握在自己手中。”谢君伟认为,曹操心怀匡扶汉室之志,却因宦官的家族背景被嘲笑,“他有诗人的冲动、洒脱和浪漫,也是军事战略家,身上有强

为了呈现曹操这个角色的复杂,设计团队下了极大功夫。

吕布虽出场不多,但常引发观众“好帅”的惊叹。

烈的‘活人感’。”

为了呈现这个复杂的曹操,角色设计团队下了极大功夫。影片角色设计总监崔月梅透露,曹操的鼻子采用了狮鼻,比较宽大,符合大众对曹操气魄的想象;眼睛是典型的长凤眼,深邃、有神、看人犀利。不同年龄的造型也有细致区分:青年曹操家世优渥,英气清爽;中年曹操皮肤粗糙、身形精干,眼袋和眼窝阴影暗暗埋下了“权谋感”。

曹操与袁绍的对照关系,构成了影片的另一重张力。单以体态而言,袁绍出身四世三公之家,在讲究礼仪的汉代,他的站姿永远笔直板正;曹操的身形却更加潇洒,开场时甚至蹲在地上看落叶。两人性格互为对照。在片中为袁绍配音的演员魏超表示,袁绍背后的世家大族让他只能选取一条路,不可能像曹操那样做出一些颠覆性的改变。“袁绍有一句台词‘为治世,努力为之’,他的一切目标都是把乱世往回拽。”

不过,若论片中最帅的角色是谁,主创和观众心中的答案都是吕布。“三国战神,无比帅,人狠话不多。”崔月梅笑言,从方天画戟、赤兔马到紫金冠、百花袍,团队都给吕布做了顶配设计,“希望让观众一眼认出来,同时设计得更有美感和压迫感。”片中吕布虽然出场不多,但每次现身大银幕,都能引发观众一声声“好帅”的惊叹。

诸多“彩蛋”等待挖掘

“粗粝感”和“力量感”是《三国第一部:争洛阳》的美学关键词,与《长安三万里》差异明显。《长安三万里》角色参考唐俑,光滑丰腴,呈现大唐盛世;而三国

是汉末乱世,我们想传达的是英雄在乱世中如何生存。”崔月梅介绍,三国人物普遍更“硬朗、有沧桑感”。

这一美学取向决定了全片的视效基调。影片视效总监闫凯概括为三个词:“色调稳、画面沉、光影狠。”在写实基础上,影片的视效风格克制简洁,但埋藏着丰富的细节,这也意味着巨大的制作挑战。

以颍川之战为例,曹操以数千兵力力克敌军数万兵力,充分展现了他的军事才华和非凡魄力。制作时,动画总监邢亚龙坦言,这是从未经历过的难度,因为戏里有大量角色的交互,而且涉及人马、骑乘、交战的交互,光是曹操冲入敌军阵中的画面,就要跟几十甚至上百个角色同时交互,且这些交互几乎同时发生,不能一个做完再做另一个。

风沙的运用同样是难点。闫凯说,以前的风沙雨雪可能只出现在小段落,这次全片几乎每个镜头都要加风沙。“有个镜头,漫天风沙中完全不见敌军,曹操冲上去,风沙逐渐散去,眼前遍地敌军,这个反差感调了很多次。”

片中还埋下了诸多历史文化细节,供观众当作“彩蛋”来探索。比如,在这个以东汉末年乱世争雄为主线的故事中,居然呈现了四种不同的汉代舞蹈:卞夫人的盘鼓舞凸显曹操的家庭温情;百姓的傩舞祈求风调雨顺,却与董卓滥杀平民的残暴形成悲剧呼应;宫廷宴饮时的舞蹈端庄大气;曹操气许劭时请来的民俗杂耍舞蹈充满市井趣味。此外,曹操在公堂上看《九章算术》、汉代冶铁技术对盔甲制式的影响等细节,也被融入影片。“我们既希望借此强调曹操身上的‘活人感’,同时也展现出汉代科技兴盛的背景。”谢君伟说。

文图均据北京晚报