

用电影灵感 创造一座电影院

文 | 不小可

G 来了。当在线视频分辨率越来越高，电影下载速度越来越快，你还会不会去电影院看大片？也许，家里四五十英寸的等离子电视，仍然比不上影院震撼。但试想一下，假如是100英寸的平板电视、50G的蓝光碟呢？或者，自己打造一间私人视听室又如何？整面墙都是银幕，也不难办到。

相形之下，我们的影院，太普通了。晶光灿烂的墙饰、一条红地毯，一个卖爆米花的柜台——九成电影院的标配，不外乎这些。有心一点的设计师，会在细节上下功夫，比如座椅的舒适程度、银幕的高低如何更符合视觉科

学……但大家似乎都心照不宣地默认，影院只是大型商业中心的附属品，是梦工厂产业链的终端，却并非“造梦”的一部分。

即使在艺术片氛围浓厚的欧洲，电影院也多弥漫着商业味道——有很好的设备、音响，唯独没有多少艺术气质。香港设计师王士维（Alexander Wong）十多岁就去了英国留学，对艺术片有多热爱，对电影院的平庸就有多遗憾。回国以后，他创立了“王士维建筑师事务所”，将他对电影的热爱，投入了影院设计——由他打造的影院，一改传统影院的中规中矩，令人豁然开朗——原来电影院，也可以这样！

● 科幻迷的“阿凡达城”

詹姆斯·卡梅隆说：“电影就是造梦”。2009年《阿凡达》横空出世时，无数人彻夜排队，只为把自己人生中的3个小时，投身纳美人的潘多拉星球。

电影上映后，王士维就开始了他“阿凡达电影城”的构思。“科幻电影其实很重要，它跟一个国家的科技、军事和经济都有很大联系。”王士维说，“但中国好像很久都没拍过自己的科幻电影了。”

于是，在广东省中山市，王士维花三年时间打造了“阿凡达电影城”，坐落于中山西区的棕榈彩虹花园商业中心1座。一进门，你就能体会到扑面而来的超现实感——“潘多拉广场”里，未来主义色彩浓厚的巨型有机螺旋柱；“创战隧道”漂亮的弧形走廊上空，点缀着充满梦幻感的外星生物组成的天穹……整个影院就像是通往未来的超时空要塞，置身其中，有进入时光隧道之感。

在这里，影厅不再分为1号厅、2号厅、3号厅，而是有着同样梦幻的命名：蓝鲸影院、红地球影院、亚马逊影院、紫雨影院……走过“太阳廊”，再攀上“染色桥”，观众将会到达“彩虹IMAX影院”。

除了借鉴詹姆斯·卡梅隆的电影元素，王士维也在此糅合了多位欧陆设计大师——例如比利时前卫建筑大师文森特·卡勒博（Vincent Callebaut）的原创精髓。之所以选在中山造这样一座科幻主题影城，正因为中山这座城市本身也在向旅游、高科技的方向转型——在“未来城”里建未来感十足影院，王士维是把电影院当作城市主题公园在打造。

● 性感逼人的“伊甸园”

除了香港，在内地，深圳和成都的UA院线也留下了王士维独特的印记。去过深圳UA影院的观众说：“这家影院很性感”——很少电影院会被用这两个字来形容。

“性感”当然不是凭空而降，设计师的巧心思，无一不在引导观众。深圳给王士维的感觉是：“很年轻化，有点像拉斯维加斯，什么都有可能发生。”他想到，许多人去看电影，都是为其中的罗曼史所吸引，追求的是一种情感寄托。于是，他索性将深圳UA打造成了“伊甸园”，“用了许多的紫色、蛇的元素，连墙上的纹饰都是蛇皮做的，观众进来以后，联想到亚当夏娃偷食禁果的故事，自然会感觉到它们散发出来的性感。”

“所有设计都是心理控制。”王士维说。他对电影的理解也是如此：造梦的背后，有非常丰富、复杂的心理控制手法。“比如大家总是喜欢看明星在电影里受到不好的对待——韩国电影尤其这样，女主角一般都会死，因为观众大都是女人，喜欢女主角的男朋友。女主角走了，观众就能代入。平时，明星都在聚光灯下受万民仰视，只有在电影里，他们处于观众的下风，能够让人自我投射。”

但，心理控制没有一二三四的条例可以照抄。和电影一样，设计要给人一种“代入感”，这是王士维特别坚持的：“心理控制不是洗脑，而是

潜移默化，一点点地灌输意识给你。其实我设计的很多东西都和潜意识有关，和弗洛伊德有关，和性有关，所以才会让人觉得很激情、很感性。”

● “数码天林”的东方山水

尽管王士维幼年就负笈英国求学，其后又获得了美国普林斯顿大学的建筑系硕士学位，但他出生于香港，父亲王齐乐又是知名的书法家和教育家——中西交织的教育背景，决定了他的电影院设计灵感，绝不仅仅来自西方。

在北京，位于丰台区靛厂路的千禧商业街，是都市年轻人最时髦的购物休闲地之一。中影的电影城就坐落在这里，与众多国际名店比邻。如今，越来越多的欧洲名店，也开始用熊猫、竹子等中国元素，设计他们的橱窗。王士维把中影电影城打造成了一片“数码天林”（Digital Sky Garden）——这也是他众多影院设计中，运用东方元素最多的一次。

走进大堂，入眼就是一个视觉效果强而有力的“抽象森林”。在这里，王士维用抽象的线条——斜面天花、三角形多面空间，勾勒出一幅既传统又充满活力的“山水园艺”。

“天林”的尽头，是所有电影院的标配：票房和小卖部——需要的时候，这里却可以摇身一变，成为“传媒焦点360”（Media

360），供影院举行电影首映礼，或召开新闻发布会。更独特的是，影院二层同样有小卖部，却被热爱科幻的设计师，打造成了“爆爆吧”

“‘爆爆吧’的设计灵感来自丹麦艺术大师奥拉维尔·埃利亚（Olafur Eliasson），令人联想起‘大爆炸’，是宇宙的起源。太空虫洞柱子以安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）的艺术雕塑作为灵感，营造了穿越时空的感觉。”王士维说。

既有东方古典园林的意境，又糅合了西方未来主义的科幻感，敢用如此冲突的元素去设计，与王士维对电影的态度不谋而合——他很喜欢的一部电影是《唯神能恕》（Only God Forgives），2013年入围戛纳电影节主竞赛单元的新片。“这部电影在戛纳放映时，有一半人不喜欢，但我觉得很不错。”王士维说，“它是丹麦导演的作品，风格比较前卫，有点像王家卫。我觉得电影不只是一个故事、一个叙述，而可以是风格化的。可能结果不是最好的，但它在尝试新的东西。这对我来说非常重要。”

他设计的电影院，没有任何两座是相同的。“有些人觉得设计就是沿用用过的脑子，灵感总有一天会枯竭。其实不然，做得越多，拓展空间也越大——就像你找到一个星球，以为它最大，结果还有银河系，还有整个宇宙……这也是推动我做设计很重要的一个原因，因为假如我不做，我就不知道这个世界上有那么多不同的主题、故事、概念。”

“爱丽丝梦游仙境”主题公园

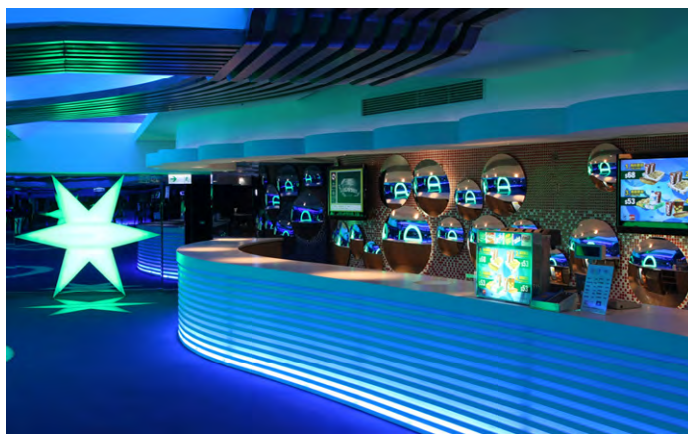
在平常人眼里，主题公园是孩子们的乐土，迪斯尼、海洋公园、宫崎骏吉卜力美术馆……但在王士维看来，许多城市、街道，本身就是主题公园——“比如瑞士，她就是一个主题公园。瑞士只有五大工业支撑：金融、手表、旅游、巧克力、医药，但她能把‘医院’都做成主题公园：假如你去瑞士整容，你会发现医院建在风景如画的雪山边，透过窗户，就能看到清澈的湖水、碧绿的草地，草地上牛羊在那里安静地吃草……你会觉得很怪，这哪里是医院？这是世外桃源。但瑞士就是能做到这一步，这是它对于顾客‘心理控制’的一部分。”

王士维对“心理控制”（Mind Control）很有研究：“你看，电影院大都位于商业中心，Shopping Mall。那里面云集着许多品牌。其实当你走进商场的时候，已经作了自己的消费选择——Shopping Mall给人的感觉是：快乐、轻松，里面没有病痛，没有悲伤，没有不开心的事情——所以你在商场里，基本上不会看到心理有问题的人，或者哭泣的顾客……人们在走进商场时，已经准备好了自己即将扮演的角色——是开心的、满足的。”

他对电影院的设计，也是要创立一个品牌，为观众打造一个可以做梦的世界。在香港屯门广场的UA影院，王士维建造了一个“爱丽丝梦游仙境”的主题公园，很童话，很超现实——“门口就是一个兔子洞，走进去，有蓝天、有花园、有森林，还有光，感觉就像在做梦。”

选择“爱丽丝”，也是有道理的。“这个故事不断被翻拍成新版电影，说明她那童话的一面，有非常吸引人的地方，而且这种吸引是超越时代的。”香港屯门属于新区，许多年轻人聚集在那里，“爱丽丝”主题影城对他们的吸引力很大。即使建造到今天已经7年，仍然不让人觉得过时。王士维说：“因为梦境是永恒常青的。”

他的设计，不但与造梦有关，还和影城的空间位置有种微妙的呼应。同样是UA院线，王士维在尖沙咀UA的设计风格是“高级酒店”，“因为尖沙咀本身就是酒店云集的地方。”他把影城也化作一家酒店，有种大隐于市的特殊味道。而位于太古城的UA，则是仿造美国当代艺术博物馆风格建设的，与城市的空间位置、社区人群形成千丝万缕的照应。

设计师王士维在上海外滩

下一个就在上海

从小就在电影文化氛围中长大的王士维，在圈内有很多大腕级的朋友——成龙、王家卫、张艺谋、冯小刚……他曾说：“我做电影院的设计，很大程度上也是源自这些明星朋友。因为热爱，有时候我真的觉得，我生来就是要做这个的！”

如今，他与电影界的联系越来越多，越来越直接。因为“不走寻常路”，许多创意产业的建筑设计项目，也不断找上门来。

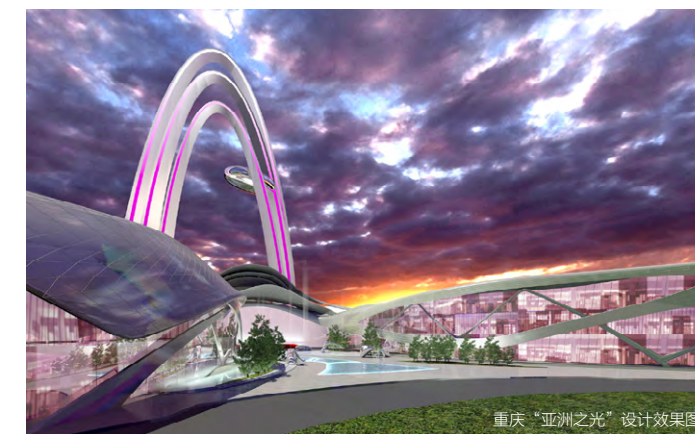
位于江苏省江阴市夏港开发区的“橙天嘉禾66综合影视文化创意中心”，是橙天嘉禾旗下一个集超五星精品酒店、文化休闲区、顶级影音体验场所、艺术家Studio等多功能设施于一体的综合发展项目。仅仅是电影院大楼，就容纳了多达30个全数字现代影厅——包含3D及IMAX，势将成为亚洲最大规模的影城旗舰店。

在英国留学时，王士维接触到大量艺术片导演，费里尼的半自传电影《阿玛柯德》（Amarcord），也是在那时看到——导演在电影里回忆自己的少年，银幕外的小观众，也是翩翩少年。如今，王士维依然很推崇费里尼。

也正是费里尼的一句话：“There is no end. There is no beginning. There is only the passion of life.”（这个世界没有开端，也没有终结，唯独有的是对生命的热爱。）启发了王士维，以“云”和“水”为概念，去设计影视文化创意中心。“对生命的热爱就像是身边的空气、水、云一样，在这个世界里都是不可或缺的。”大面积的白色建筑群，不但用“云水”的造型去展示对生命的热爱，

也显示出了创意园区超强的时代感和未来感。

除了江阴，橙天嘉禾在沈阳和周庄的“影视文化创意中心”项目，都找了王士维设计。重庆两江新区的“亚洲之光”演艺主题公园，同样已经有了气势恢宏的设计效果图。上海的影迷也不用着急，最近，他与中影合作的影城项目，即将落户浦东。尽管还处于保密期，不能透露太多，但王士维说，这将是目前为止他做过最大的影城设计。

重庆“亚洲之光”设计效果图

橙天嘉禾周庄影视文化创意中心设计效果图

橙天嘉禾沈阳影视文化创意中心设计效果图