中国电影报 CHINA FILM NEWS 2024.08.21
责编:赵丽 责校:张惠 美编:李骁 E-mail:zgdyb2004@126.com

乌尔善导演《异人之下》:
在银幕上无限追逐共鸣

■文/刘 柳

影片《异人之下》在暑期档一经上映便引发了大量关注,其独特的漫改题材无疑为走进电影院的观众们带来了一种全新的视听体验。该片改编自漫画家米二创作并发布在网络平台的漫画作品(原名《一人之下》),自2013年开始连载以来,以其独特的世界观、热血少年形象及贯穿全篇的东方文化受到国内年轻人的一众热捧,原漫画点击量更是高达300亿之多。

近年来,在我国电影制作技术实现跨越式发展的背景下,将多样化题材的文本改编成电影,也逐渐成为探索和推动国内电影产业多样化发展的重要途径。在此背景下,以创作《封神》系列电影而备受瞩目的乌尔善导演,坚实地迈出了这一步,继续践行着在电影世界里造梦的初心,将这部深受喜爱的漫画作品搬上了大银幕。如他本人所说:"他(米二)把我想在电影里实现的东西都画出来了。"

故事主线

电影版《异人之下》在改编过程中,面临的首要难点是如何将原著中庞杂的故事和众多的人物浓缩进电影的叙事框架中,同时保留其文化精髓和人物发展关系。原著涵盖了丰富的人物角色,且每个角色都有自己独特的背景和异能力量,更重要的是它还是一部蕴含深邃中国哲学思想的作品,传递了传统武术、五行理论与中医经络学说等传统文化,也有着自然和谐等具有中国特色的人生观和价值观。

制作团队为此在前期做了大量的理论探索,而每个读者从原著中所获取的共鸣和触动点都是不同的,对内核的理解也因人而异,且电影作品需要对情节进行压缩和提炼,以适应电影的叙事节奏和时长限制。在这个问题上,乌尔善导演尝试在影片中探索了如何将中国古典哲学思想以现代的视角和电影语言重新表达,选择弱化其它元素,以凸显男主个人的英雄成长之路,以此来构建一个更加普世和易于理解的叙事框架。由此确立下它的故事线,众人以寻找炁体源流为主线,汇集到男主张楚岚的生活中,以中国传统文化为根基,构建了一个奇幻的异人世界。

选角方式

原著人物众多,怎么选取和强调重点人物也是创作团队前期需要面对的问题。为了满足电影叙事的需求,团队在角色设定上进行了适当的调整,主要以围绕男主张楚岚的成长而排布冯宝宝、风莎燕、夏禾、柳妍妍、沈冲、徐三、张灵玉、风正豪、吕良等多个主要角色。

此外,该片对演员的综合素质有着极高的要求,不仅要展现高难度的武打动作,还要在此基础上体现出漫画式的表演风格,这对于演员们必然是个不小的挑战。乌尔善继续沿用了大部分观众已经熟知的《封神》时期选拔演员的方式,以开展动作训练营的方式对演员进行了高强度的武术、表演训练以及理论学习。乌尔善在选择和训练演员时依然有着严格的标准,首先按照漫画中的形象挑选演员,每位角色都有三位候选演员进入训练营,经过六个月培训后,演员们还要经过试妆、试镜和动作考核才能确定是否可以出演片中的角色。而"金龟子"刘纯燕的特别出演,仿佛也是导演在以某种方式呼唤起同时代观众的童年记忆。

造型设计

漫改电影的人物造型设计不同于其它类型,漫画中的人物造型往往具有夸张的特征和独特的视觉风格,电影需要在保持原著形象的同时,也要考虑到三次元的表现力和观众的接受度,确保造型在东方审美体系中的可信度和吸引力。同时,角色造型设计是连接原著漫画和影视作品最直接的桥梁,有助于观众从角色身上去感受原著的形象和精神,了解作品的叙事背景和情感表达,即便是一个不起眼的小配饰,也是引发观众共鸣,使其去认识和记住角色的锚点。

造型总监由经验丰富的四季担任,四季与乌尔善从《寻龙诀》时期就开始合作,并且参与了《封神三部曲》的数字生物概念设计以及特效妆造道具制作。四季在演员入营之前便带领化妆团队早早地投入到前期创作阶段。演员入营后,团队采取在演员身上试妆和调整同步进行的方式推进,该工作流程一直持续到全剧组杀青。服装方面,团队为每个人物都设计了几个系列特性突出的服装作为备选,每个人物都会有同系列的多套服装,如在柳妍妍身上主要以紫色等糖果色服装为主,来凸显其古灵精怪的特质。四季还为柳妍妍的出场制作了一副骷髅面具,恐怖的骷髅和背后俏皮的角色形象形成一种强烈的反差,包括骷髅元素的手链、项链以及奶嘴儿等饰品,不仅凸显了柳妍妍可爱而独特的哥特式风格,也使她的个性更加鲜明。面部造型方面,对于部分角色呈现的特殊需要,四季分别从雕塑、分片翻模、出皮、涂妆、上妆为演员打造特效化妆,以还原其漫画感。真实而细致的角色造型设计,配合演员们自然流畅的表演,塑造出了一个个栩栩如生的角色,使得漫画上的人物活灵活现地出现在观众眼前,带给观众极具趣味性的观影体验。

场景创意

怎样从场景选择上,拉近与观众的关系,让观众相信自己可以置身于一个奇幻的异能世界,也是乌尔善非常关注的问题。乌尔善深厚的美术功底让他在场景设计上追求极致,无论是自然景观还是建筑细节,都力求展现出独特的美学风格。在之前广告导演工作中积累的经验,也使得他在电影中对场景的运用更加注重形式和视觉表达,追求极致。

美术组是最早入组工作的部门,在电影开拍之前就已经花费了半年时间进行前期的概念设计和创意工作。乌尔善选择的场景往往能够与电影中的情感和主题相互呼应,通过场景来增强故事的情感深度,并力求还原漫画且真实可信的国风异能世界。所以,电影中每个设计的场景都能在现实中找到原场地。如风莎燕和冯宝宝在钟楼对打的戏份,是发生在青岛的一所废弃的学校里,学校的结构和简洁感与影片所需氛围十分吻合。美术组对该校园环境进行了重新布置,对每个宿舍进行装点,让这所沉睡多年的校园重新苏醒,"允公允名,日新月异"的南开大学校训更是彰显了剧组对真实还原生活的追求。无论是风莎燕大战冯宝宝的钟楼,还是影片中出现的废弃工厂、钟楼、墓地、哪都通地下仓库等场景,美术组都在棚内进行了1:1搭景,以助于表现武打动作及进行更多的表演设计。

AI技术

在拍摄方式上,全片采用IMAX特制拍摄,将定格漫画中大开大合的场面完美重现。很多漫画中才有的充满视觉张力的画面效果都有专门的物理特效部门来负责,辅助后期多达上万个特效镜头的实现。片中精彩绝伦的对打动作也都是由周小飞等专业武打演员进行前期预演,每个动作、每个镜头都与成片的构图和节奏几乎一致。这种对细节的严格把控,不仅展现了团队的卓越能力,也体现了导演对动作场景的高标准和对影片质量的精益求精。

而故事里为了揭秘主角各自的身世,原著中穿插了很多回忆的片段,如何在这一点从视觉上做出创新,区分漫改电影和其他类型的电影,乌尔善为此也做出了大胆的尝试。创作团队采用了真人摹片动画结合人工智能技术,即先由真人演员带妆进行表演,动画师将关键帧画下来,再用全新的风格迁移技术制作动画,把绘画风格直接追踪到真人表演上,再添加特效,既保留了表演细节,同时又有绘画的风格。通过这种技术,影片中的回忆场景得以从"三次元"平滑过渡到"二次元",创造出一种独特的视觉体验。尽管这种技术的应用在观众中引起了两极化的评价,但它无疑为电影行业带来了一种全新的探索和可能性。

背景音乐

为了将存于想象中的"国风异能世界"进一步转化为观众可感知的视觉和听觉体验,乌尔善对背景音乐的选择也十分考究,恰当的背景音乐不仅可以渲染影片基调,还可以强化电影的主题和特性,使观众对影片的个性化色彩有更深的感受。电影中所穿插的音乐不仅风格多元化,而且很多都是观众们耳熟能详的歌曲,创意式地增添了影片与观众的共鸣点。比如湖南民谣《马马嘟嘟骑》,不仅可以让湖南的观众们倍感亲切,其轻快的曲调纯真的歌词也让其他观众增强了对影片的记忆点。为了塑造角色形象,加深对角色的个性理解,导演还为每个角色都选定了其专属的出场BGM(背景音乐),让风格迥异的异人极具辨识度。如男主张楚岚即将使用异能时就会响起人们在观看武术表演时的常用背景乐《中国功夫》,而结合冯宝宝的方言特色和人物性格,音乐总监蒙柯卓兰选用了《黄杨扁担》作为其个人角色插曲,也暗示了徐翔对冯宝宝的守护。

从《寻龙诀》到《封神三部曲》,乌尔善导演带领的创作团队在制作上全程遵循规范化的工作方法,为长周期、精细化的工业化电影制作树立了典范。此番在《异人之下》中更进一步优化与完善了工业化流程。道具处理精心,人物造型独特,每次异能施展的场面都堪称特效天花板。不仅在影片中深入挖掘了中国传统文化元素,还巧妙地将其与时尚新表达相融合,贴近年轻人的生活经历,将他们心中熟悉的元素梦幻般地一幕幕展现在眼前,为观众带来了一场宛如"回到童年漫画世界"的观影体验。通过这部作品,乌尔善也向世界证明了中国电影在构建本土超级英雄叙事上的独特视角和潜力。期待乌尔善导演继续在风格美学和制作标准上进行创新和突破,为中国电影工业化的进程提供新思路与新启示。

(作者单位:山东工艺美术学院)

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

《逆行人生》:
一种现实表达

■文/雷晶晶

今年暑期档的中国电影呈现出鲜明的创新特质,多部影片在叙事结构、视听语言和技术应用等方面进行了突破性探索,反映出近年来电影从业者对内容多样性和市场细分的深度挖掘,也满足了观众对新颖观影体验的多元化需求。

在这股创新潮流和分众化趋势中,现实题材的影片相对较少。《逆行人生》作为今年暑期档为数不多的现实题材影片之一,为观众提供了一种不同的视角。通过对近年来社会热点议题的呈现,影片不仅丰富了暑期档的整体结构,也促使观众借助电影对社会现实进行思考。

劳动者困境与中产视角

从剧情设置上看,《逆行人生》是将近年来的社会热点议题"中产破产三件套"与"困在系统里的外卖骑手"经由"脱下孔乙己的长衫"进行融合,通过主人公高志垒(徐峥饰)的经历,串联起城市中产者与外卖骑手两类群体,探讨了当代城市中劳动者的生存状态与现实困境。

《逆行人生》的可贵之处在于它超越了简单的职业描写,较为完整地表现了外卖行业的工作全景。影片不仅将外卖骑手接单、取餐、送餐的基本流程忠实再现,而且真实还原了他们在工作中所面临的时间压力、交通隐患、劳动环境以及与客户、商家、门卫等进行应对和讨好的情境,赋予观众与现实渐进的视听体验。

影片将时间管理这一无形的压力具象化。外卖骑手在算法驱动下,被迫在极短的时间内完成配送任务,这种紧迫感通过影片的节奏和镜头语言得到生动表现。除严苛的时间管理外,我们也看到了空间的"折叠"。当高志垒从程序员变成外卖员后,他进入了以前未曾注意到的空间。走正门的日常变成了走侧门的工作模式。而曾经视而不见的工作间与后厨,如今成了他每天都要进出的日常空间。这种空间的"折叠"不仅是对城市物理环境的重新审视,更是对社会分层的隐喻性表达。

尽管影片在还原外卖行业方面带来了可信的真实感,但对骑手生活的表述却稍显单薄。片中骑手的生活场景较为有限,仅有的几处安排也过于特殊,未能展现他们作为普通人的日常生活。这种处理方式导致了外卖骑手的形象不够立体,使观众难以全面理解骑手们的复杂生活状态。

与之相比,影片对城市中产者日常生活的呈现是比较充分的。影片虽在大部分篇幅里展示了高志垒作为外卖骑手的艰辛,但其焦点始终集中在一个中产家庭的生活变迁上,全片隐含的是一种中产的视角。中产视角在这里不仅推动叙事,也凸显了数智时代中产者可能面临的身份危机。

一个突出的场景是高志垒在美甲店外看到妻子为客人进行脚部美甲。这个场景构成了影片的"刺点"——这不只是一次偶然的目击,而是对高志垒身份认同的深刻冲击。在这个瞬间,他看到的并不仅仅是妻子的工作状态,更是自己生活和身份的潜在崩塌。隔开夫妻二人的玻璃落地窗发挥了镜像的作用,这面"镜子"击穿了高志垒原本坚固的自我认知,使他在心理上彻底感受到了身份的松动。

到了结尾处,通过高志垒一家逐步适应新生活,影片传递出一种自我调适与重建信心的转变。这种转变可以被视为影片所寻找到的积极出路,表明即使失去了原有的中产生活,也可以通过劳动和节俭重新找到生活的平衡。

银幕内外的"算法"

虽然影片选择了一种中产视角,但它却将算法锚定为共同的背景板,城市中产者与外卖骑手都被置于由算法所支配的生存框架之中。

算法作为一种技术,本质上是中立的,但技术的中立性往往会在实践中被复杂化。高志垒虽然拥有名校学历与业务能力,但在算法主导的企业环境下,他的职业价值被精确计算:用人与否依据的是数据与效率,而不是个人的表现或工作投入。外卖骑手的生存状况则更为严酷,他们的每一次配送都被算法严密评估与高度监控,工作时间与路线被最大化地压缩优化。这种算法驱动的工作机制,使得无论是哪一种劳动者,都面临着同样的生存困境——他们的职业价值、日常生活以及对未来的期望都被不可见的算法之手所掌控。算法的无情支配将他们同时推向一个更多不确定性和不安全感的未来。

然而,算法本身并不决定这些结果。算法的设计和应用背后隐藏着更大的问题:如何平衡效率与人性化的关怀,如何在技术进步与社会正义之间找到一个合理的界限。高志垒开发的"路路通"小程序,看似为骑手们提供了一种依靠算法"打败"算法的方式,但影片的开放式结尾隐隐透露出恐怖色彩:尽管高志垒好像获得了新的职业机会,但这并不意味着真正的光明结局。如果他最终加入了外卖平台的核心团队,"路路通"的数据很可能会被整合进平台的整体算法中,成为进一步优化配送效率的工具。这样导致的结果不难想象,骑手们所面临的时间压力将会更加严苛,他们的交通安全也将更加充满隐患。

而在影片之外,算法引发的信息茧房也导致了讨论的极化。影片上映前后,由于算法推送的影响,许多人在未曾观影的情况下,通过社交媒体上的片面信息和评论对影片产生了强烈的情绪反应,认为这是一部由"富人"演绎"穷人"的作品,并因此表现出抵触和拒绝。这种情绪化的反应不仅限制了观众对影片内容的客观评判,也在一定程度上反映出算法引发的信息茧房如何塑造和加剧了社会中的对立情绪。

在算法主导的信息传播机制下,观众容易被固定在某种偏见或狭隘的观点中,难以接触到全面的信息和多元的视角。要打破这一局限,只有真正走进电影院,并通过多渠道获取信息以及理性参与不同立场的讨论,观众才可能更全面理解和评价《逆行人生》这样的影片。这种努力不仅有利于恢复公共讨论的理性和深度,也有助于推动社会在复杂议题上达成更为广泛的共识。

电影《红楼梦之金玉良缘》:
市场、改编与文化自信的再思考

■文/王海平

胡玫导演的电影《红楼梦之金玉良缘》自上映以来,引起了广泛的关注和讨论。尽管该片的市场表现不尽如人意,但作为一名长期研究并关注《红楼梦》的编剧,我深知《红楼梦》这一题材在市场上的独特地位和价值。

胡玫与《红楼梦之金玉良缘》:经典在市场的永恒魅力

近年来,各类与《红楼梦》相关的文化演绎频频在市场上取得成功。例如,南京的一家年轻人工作室推出了现代舞版的《红楼梦》,在全国各地巡演,并获得了234场的演出成绩。这不仅展示了《红楼梦》题材在年轻人中间的广泛吸引力,也证明了经典作品在现代社会中的持久魅力。此外,芭蕾舞版的《红楼梦》同样受到了观众的热烈欢迎,舞台艺术片昆曲《红楼梦》获得金鸡奖,在摩纳哥电影节也获了奖。这些例子无不表明,《红楼梦》在当代依然具有强大的市场影响力。

市场的永恒魅力不仅仅来自于《红楼梦》本身的经典地位,更在于它所承载的深厚文化内涵。它不仅是一部文学作品,更是一部文化宝藏,蕴含着丰富的历史、社会和人性洞察。正是这种多层次、多维度的文化价值,使得《红楼梦》在不同的时代背景下,始终能够找到与观众的共鸣点。胡玫导演的《红楼梦之金玉良缘》正是在这种文化背景下诞生的,带着对经典的敬意,也带着对市场的信心,她的作品无疑将延续广大读者观众这一经典的热情关注。

改编的艺术:忠实与创新的平衡

《红楼梦》作为中国文学史上的巅峰之作,其改编一直以来都是一个充满挑战的课题。如何在忠实原著的基础上进行必要的艺术创新,是每一位改编者都必须面对的问题。胡玫导演的《红楼梦之金玉良缘》不仅展现了《红楼梦》中的贵族生活,更深入挖掘了那个时代社会凡俗人群的情感,将这一切真实而深刻地呈现在观众面前。

《红楼梦》的伟大之处在于它不仅仅是讲述一个爱情故事,更是对当时社会、历史和人性的全面反映。毛泽东曾称其为"封建社会的百科全书",因此,电影在改编时需要抓住这部作品的核心精神,通过具体的人物关系和情感纠葛,反映出社会的矛盾和冲突。就像英国文学中的"哈姆 雷特"可以有千种诠释,《红楼梦》也同样如此。每一位观众都会有自己的理解,每一次改编也都可以是不同的诠释。

胡玫导演在《红楼梦之金玉良缘》中,通过对宝黛爱情的描绘,折射出社会的种种矛盾与冲突,展现了爱情与礼教、个性追求与社会环境之间的张力。这种改编方式不仅忠实于原著精神,个人的追求与人生境遇也同样是当代的话题,在这个意义上,使得作品具有了时代性与市场价值。

《红楼梦之金玉良缘》中的创新还体现在她对宝黛爱情的重新演绎上。通过对原著中爱情与婚姻的矛盾张力的挖掘,她展现了传统文化中的爱情观与现代观众对爱情的理解之间的共鸣。这种改编不仅使得原著中的爱情故事得以在当代焕发新的生命力,也使得观众在欣赏电影的同时,能够反思和思考现代社会中的爱情观念与价值取向。

电影是视觉和美学的艺术。《红楼梦》中的大观园,不仅是小说中的一座园林,更是作者曹雪芹对人生理想与现实冲突的隐喻。胡玫通过电影语言,将大观园这一象征性场景以现代电影技术展现出来,使观众不仅能够感受到其外在的美丽,更能够通过影片的叙事结构,体会到大观园作为象征背后所隐含的深刻内涵。这种对空间的重新诠释,既是对原著的忠实传承,也是对观众视觉体验的一次全新提升。

文化自信与时代呼应:电影的当代意义

《红楼梦之金玉良缘》的上映恰逢其时,它不仅仅是一部改编自经典的电影,更是在当前社会背景下对中国文化精神的一次深沉呼唤。随着新时代文化思想的提出,我们需要思考现代化进程中的传统文化应如何传承与弘扬。电影作为一种大众传播媒介,肩负着这一重要的文化使命。

十年磨砺!使得这部电影不仅在艺术制作上达到了国际一流水准,更在文化传承上具有重要意义。在当前,年轻人面临的主要矛盾和挑战,与《红楼梦》中宝黛爱情的困境有着共通之处。《红楼梦》是传统的,但它所诠释的人文精神是跨越时空的。

随着中国文化在国际舞台上的日益被关注,如何通过电影这种全球化的媒介来传播和弘扬中华文化,成为了中国电影人面临的重要课题。《红楼梦》作为中华文化的瑰宝,其在全球范围内的影响力不可忽视。而电影《红楼梦之金玉良缘》的制作与发行,则为这一经典作品在全球范围内的传播提供了新的载体。

电影的跨文化传播不仅仅依赖于内容的本土化改编,更需要通过视觉和叙事手法的创新来吸引全球观众的关注。胡玫导演在《红楼梦之金玉良缘》中,通过对《红楼梦》核心精神的深入理解和再创作,将使得这一经典作品在不同文化背景的观众中产生强烈的共鸣。无论是在东西方文化的交汇点,还是在全球化语境下,这部电影都将展现出中华文化的独特魅力和强大生命力。

电影作为一种全球化的文化载体,具有跨越国界和文化差异的能力。《红楼梦之金玉良缘》这部作品,将通过电影语言的创新表达,使得《红楼梦》这一经典作品得以在全球范围内传播。这种跨文化的传播,不仅是中国电影的一次突破,更是中华文化自信的一次有益尝试。

电影不仅仅是一种娱乐形式,更是一种文化表达。《红楼梦之金玉良缘》向我们展示了电影人如何在传承经典文化的同时,实现对当代社会的深刻洞察和艺术创新。这部电影无疑将载入中国电影史,它具有里程碑意义。

(作者为中国视协编剧艺术委员会会长)