

《刺杀小说家》媲美好莱坞大片 中国视效团队历时三年“精雕细琢”

MORE VFX CEO徐建。

路阳导演。

郭帆导演。

2021年1月的电影市场着实有些冷清,随之而来的2月春节档却热火朝天。在扎堆上映的新片中,路阳执导的《刺杀小说家》是一个万众瞩目的存在。在猫眼APP上,有37.7万人想看该片。《唐探3》《侍神令》《封神榜:哪吒重生》等七部贺岁片捉对厮杀,而《刺杀小说家》一枝独秀,目前位居微博热度第一名。

不久前,《刺杀小说家》片方放出了电影的预告片,其奇幻风格的特效场面让人震撼。据了解,中国顶级视效公司MORE VFX承担了该片绝大多数视效工作。近日,封面新闻独家专访了MORE VFX创始人、首席执行官徐建,他向我们揭秘了该片视效工作的幕后故事,以及面对的种种艰辛和技术难关。这家公司曾助力《流浪地球》开启中国电影科幻元年,如今继续火力全开,为各种类型的国产视效爽片保驾护航。影迷的快乐,离不开视效团队背后默默的付出。

《流浪地球》之后 再次带来国产顶级视效大片

两年前的春节档,科幻片《流浪地球》颠覆了所有人对国产科幻片的认知。这部电影成功地塑造了地球未来的“废土世界”,同时也呈现了一个瑰丽壮观的太空奇境。作为中国电影工业的标杆之作,《流浪地球》最终斩获了46.9亿的惊人票房。

《流浪地球》中有2003个视效镜头,包括片中技术难度最高的镜头在内,75%的工作由MORE VFX、橙视觉等承担。其中,MORE VFX承接了800多个视效镜头,包括400多个高难度镜头,比如,令观众印象深刻的冰雪矿区、冰封北京国贸城区、地球引擎火焰“点燃”冲向木星等场景。可以说,《流浪地球》的口碑和票房双赢,这家年轻的视效公司起到了至关重要的作用。

而在《刺杀小说家》后期制作过程中,MORE VFX所承担的工作量、投入的人力物力、已完成的镜头制作数量则远起《流浪地球》。徐建说:“这部电影全片一共有1700多个视效镜头,其中我们完成了1600个左右,占到了95%左右的比例。”他还介绍,MORE VFX前后总共有六七百位专业人员为该片打造视效。

媲美好莱坞A类视效 上千个日夜进行“精雕细琢”

电影版《刺杀小说家》的故事中,现实世界和书中的虚拟世界交织。作家路空文(董子健饰)笔下的文字能改变现实世界中的人物命运,雷佳音饰演的杀手关宁被派去阻止他完结小说,没想到的是,他也被路空文写进了小说中。该片的看点是各个角色在两个世界的穿梭和转变,MORE VFX为了成功打造这种奇幻风格视效大片,不仅是视效镜头数量,在制作时间上也远起《流浪地球》。

《流浪地球》特效制作曾用了9个月的时间,而这次打造《刺杀小说家》,如同在创作一个更伟大的艺术品,MORE VFX用了上千个日夜进行“精雕细琢”。徐建说:“这部电影2018年11月开机拍摄,但是2017年11月左右我就拿到了剧本,就开始为该片视效制作进行筹备。2018年初主创开始集结,当时我们已经进行了首轮视效工作测试。”

2019年2月,《刺杀小说家》杀青,MORE VFX投入“重兵”制作特效,到现在刚好两年。算上之前初创阶段,三年多过去了。之所以要花这么长时间,在徐建看来,其中一个原因就是《刺杀小说家》的视效工作比《流浪地球》要难。因此,为片中涉及到的生物角色的视效制作是检验一家视效公司实力强弱的“试金石”,之前很少有国内公司敢涉足这个领域。

“其实困难特别多,因为它是一个特别系统性的工程。从我们的制作流程到制作方案,然后再到工具的使用,每个环节都很难,因为没干过,你都不知道怎么开头。”徐建说。有业内人士称,《刺杀小说家》有如此体量和密集程度的视效镜头,这在好莱坞也算是A类视效大片,而好莱坞视效公司接这种活儿,通常要收一亿美元左右的制作费用。

《刺杀小说家》大年初一将上映。

《刺杀小说家》的视效制作又有新突破。

对标“绿巨人” 突破国内生物角色视效瓶颈

不久前,《刺杀小说家》发布角色特辑,展现了郭京飞在片中饰演老僧和盔甲人两个角色的拍摄经历。老僧角色,秃头加上满脸皱纹的造型,需要上妆六七个小时。盔甲人则是郭京飞扮演的数字角色,需要穿着绿衣拍戏等场景,MORE VFX的视效人员再把他拍的镜头制作成电影中非常震撼的盔甲人形象。徐建介绍,《刺杀小说家》里诸多生物角色视效,从技术层面来讲,就属郭京飞的盔甲人制作难度最高,比如他衣服上每个甲片都能动。

徐建表示,要在电影里呈现那个奇幻世界和一个个鲜活的人物,视效工作的整个流程涉及到十几个环节。“很复杂,我们也是经过前面几部片子积累了一些经验,最后在《刺杀小说家》里完成了突破。”徐建称,对于MORE VFX的视效人员来说,最有挑战性的是要让电脑CG特效制作出来的角色看上去真实。

“观众要感觉这是一个真实的人物,他是有情感的,也是有情绪的。在视效艺术的表现上,这非常难。”要把生物角色皮肤上的毛孔纤毫毕现地还原出来,这对世界上任何一家视效公司而言都是一个挑战。这个挑战摆在MORE VFX面前,更是一个前所未有的技术难关。徐建说:“我们攻克了很长的时间,最困难的地方就是真实还原生物身上的毛孔。在一些不太讲究的电影里,毛孔画上去就可以了。我们刚开始也是画的,但是后来怎么看都觉得别扭,最后反应过来是毛孔的问题,因为人脸的毛孔根据表情的变化有不同的挤压拉伸,能在脸上产生不同的纹理。”

徐建还称,《刺杀小说家》里的生物角色参考对象是《复联》里的绿巨人。“我们一直努力的目标是能做成漫威电影那种级别,因为我们是第一次完成这样的作品,即使没达到那个程度,但也是非常接近了。”

郭帆和路阳导演 都是追求完美的“技术控”

这次制作《刺杀小说家》是徐建和路阳导演的第二次结缘,在此之前,MORE VFX参与了《绣春刀2:修罗战场》的后期视效,而这部影片是路阳的成名之作。徐建说:“当时我们参与了制作《绣春刀2》最后一场悬崖大战的视效,这也是电影里规模最大的一场戏。电影里观众看到的悬崖和吊桥,基本都是我们后期做出的。”此外,MORE VFX还在路阳参与执导的《金刚川》担任过视效制作。

在《流浪地球》中,MORE VFX和郭帆导演更是联手让国产电影迈入科幻元年。路阳和郭帆是中国新锐导演中的“双子星”,和他俩都进行深度合作的徐建感触很深,对于两位导演的不同风格,他举了一个很有意思的例子,“他们有不同的审美,如果拿动漫的兴趣取向来说,郭帆比较喜欢《篮球飞人》或是《七龙珠》,路阳可能是对《JOJO的奇妙冒险》和《铊梦》比较high。”

还有一个有趣的地方就是郭帆和路阳都是“理科男”。“所以他俩不像其他纯文科导演,对技术比较排斥或者抵触。可以说他们都是复合型的技术控。”徐建说。

兵马未动粮草先行 三部国产科幻片蓄势待发

即将在大年初一上映的《刺杀小说家》已经吊足影迷的胃口,而更让人期待的是,在徐建的牵头下,MORE VFX今年还参与了三部国产重磅科幻片的视效工作,犹如三记漂亮的“组合拳”,让中国科幻电影产业在全球同行面前不落下风。

第一部是陈思诚编剧执导、黄渤主演的《外太空的莫扎特》。该片已经杀青,目前MORE VFX正在做该片的后期视效,电影预计今年暑期档上映。

张吃鱼导演、沈腾主演的《独行月球》目前正在青岛拍摄,预计今年四五月杀青。据徐建介绍,片方给他们留了一年多的时间做视效。而接下来,MORE VFX工作的重中之重就是助力郭帆导演打造《流浪地球2》。

2020年11月26日,《流浪地球2》宣布定档2023年大年初一。所谓兵马未动,粮草先行,该片虽然还未开机,但徐建和他的团队已经在开始为该片的视效工作进行前期筹备。“对于这部电影细节不能谈太多,虽然它现在还是剧本阶段,但是我们很多技术上的测试工作已经开始了。”

封面新闻记者问徐建:“当《流浪地球》成功之后,对于太空题材电影的视效呈现,你们是不是已经游刃有余?”徐建谦虚地说:“不能这么说,每部片子都有每部片子的需求,每部片子都会碰到自己的问题。”也有影迷期待《流浪地球2》的视效场面会比前作有着更为惊艳的表现,对此,徐建的解答颇为巧妙:“很难把两者进行对比,因为两部影片表达的重点有所不同。”

封面新闻记者 杨帆 实习生 李昊南