《封神第一部》能否开启"封神"之路? 导演乌尔善:让神话传说回归到人性故事

姜子牙持榜下昆仑,冀州苏护 反殷商,姬昌解围进妲己,文王 夸官逃五关……7月20日,历经数年打 磨的《封神第一部》正式开画,一幕幕观 众熟悉又与以往不尽相同的名场面被 呈现在大银幕上。在特效的加持下,在 费翔、李雪健、黄渤等一众戏骨的表演 中,这个流传了千年的"封神"故事被赋 予了新的韵味。

近日,影片导演乌尔善在接受记者 采访时表示:"《封神演义》里面吸引人 的东西太多了,元素太多了,大多都是 神魔大战、斗法,但是很难成为电影结 构的直接基础,所以我们这次最终还是 要回归到人,回归到人性的故事。"

五年时间改编

让神话故事落实到人类情感

电影《封神三部曲》改编自明代小 说《封神演义》与宋元话本《武王伐纣平 话》,两部作品格局体量庞大,故事情节 波澜起伏,登场人物错综复杂。导演乌 尔善和编剧团队经过近五年的讨论和创 作,确定采用"三部曲"的叙事格式,同时 也完成了对人物和情节的重新梳理,在 传承经典的前提下带来诸多创新改编。

记者:这次的商王不再是一个昏庸 无能、沉迷美色的形象,人物设定基于 什么?

乌尔善:《封神演义》里描述的商王 并不是昏庸无能的形象,历史典籍里描 绘的也不是。电影里的商王殷寿形象创 作灵感来源于两本古籍。在外形上,我 们参考了《荀子·非相篇》对他的描写, "长巨姣美,天下之杰也;筋力越劲,百人 之敌也";性格设定则来自《史记》里对帝 辛的描述,"智足以拒谏,言足以饰非"。

这次的商王就是如此,非常擅长精神 操控,言辞非常有说服力。他是一个很厉 害的君主,即使我们要把他塑造成一个绝 对的反派,也要塑造得更有质量一些,这 样才会给正面人物更大的压力和挑战。

记者:影片对"封神"故事的改编具 体有哪些方面?

乌尔善:一是关于封神榜的设定,二 是关于姬发的设定,三是殷寿与妲己关 系的设定。但核心剧情没有违背"封神" 故事的基本线,也没有违背我们对武王 伐纣这段历史的基本常识。

在《封神三部曲》里,封神榜是人类创 造者女娲娘娘留下的宝物,人类死亡以后, 生命能量会回到封神榜里,只有天下共主 可以开榜和调动这种能量。昆仑仙人要判 断天下共主到底是善良的还是邪恶的,所 以故事一开始姜子牙就放弃了自己的法 力,带着这个使命来到人间,寻找人间真正 的天下共主。这是一个很重要的改变。

同时,我们把姬发设定为质子,从小长 在殷寿身边,把殷寿当成精神上的父亲,反 而忽略了伦理上的父亲姬昌。在先秦时 期,质子制度是一个比较普遍的政治制 度。让姬发和殷寿有一个起始的人物关 系,然后通过人物关系的变化,展现主要角 色的成长以及其最终怎样战胜反派角色。

在殷寿和妲己的关系上,原本的故 事中,所有邪恶的事情都是妲己策划的, 但在电影里殷寿本身就有野心,狐妖读 懂他,又因为殷寿打开了她的封印,所以 妲己愿意帮助他。妲己没有善与恶的目 标,所有邪恶的根源都来自殷寿自己。

记者:为什么这样改编?

乌尔善:我觉得"封神"是一个国民 神话,大家对它都有一些基本印象,但如 果仔细去问,可能每个人都说不太完整, 说不清事件之间的因果关系,这就是我 们的创作空间。作为一个当代的电影创 作者,还是要基于当代观众的基本世界 观、价值观和情感关注去创作,而不是还 原一个明代小说作者对明代读者的满 足,所以一定要作出调整。

我们改编的内核是让神话传说回归 到人性的故事。我们没有神仙法术,但我 们每个人都有父亲、有家庭。这些基本的 人文情感是我们共同的经历,所以我选择 将姬发和姬昌、殷郊和殷寿两对父子的感 情作为贯穿《封神三部曲》的核心,用当代 的视角去讲述曾经的故事,在能够引起共 鸣的事件和情感中去展开叙事。

记者:电影想要传达怎样的观点?

乌尔善:故事肯定是正义战胜邪恶。 但什么是正义? 什么是邪恶? 我们想给它 作出具体的定义。比如违背人伦纲常、逼 着别人吃亲儿子、为追求私利欺骗天下的 殷寿,绝对是邪恶的;捡到孤儿、不论其出 身都选择去培养观察的姬昌,面对商王可 以替父亲去死的伯邑考,都是善良的代表。

选角的考量 有意追求古典舞台剧风格

费翔饰演的商王殷寿挥舞铜钺杀 气腾腾,李雪健饰演的西伯侯姬昌舐犊 之情发自肺腑,黄渤饰演的姜子牙用恰 到好处的幽默调剂悲剧氛围,与此同时, 一众年轻面孔诠释的质子热血刚毅,展 现出商周时期战士孔武有力的武魄,仿 佛将观众带入金戈铁马的古代战场中。

记者:能谈谈这次的选角吗?

乌尔善:李雪健老师是我们心目中 文王的唯一人选,他本身具备了角色所拥 有的慈爱与坚定,尤其是他后来身体比较 弱的时候,更是一个特别让人心疼的父亲 形象。同时他的智慧也很符合姬昌善于 占卜、"拘而演周易"的形象。我把剧本给 雪健老师的时候,他非常喜欢这个角色。

我跟费翔老师之前在《画皮Ⅱ》合作 过。他是一个非常优秀的演员,善于挑战 极端的角色。他看到剧本和殷寿这个角 色时欣喜若狂,说这个角色太丰富、太有 张力了,而且邪恶得很真实,他很愉快地 接受了邀约。而且他的形象就和《荀子》 里描述的"长巨姣美"一样,非常吻合。

至于姜子牙一角,在这部电影里是 个"白首牢骚类野人"的形象,同时连 接着仙人的睿智和普通人的烟火气。他 能够在龙德殿里见微知著地看透殷寿, 也会在城门口贿赂不成反被卖,感叹"40 年前这民间不是这样的"。黄渤老师就 具备这种多样的气质,我觉得这种幽默 感和搞笑气质很适合带着观众进入这个 故事,承担思考与启发的重要作用。

记者:夏雨、袁泉等几位演员都有丰 富的戏剧舞台经验,这是选角的特别考 量吗?

乌尔善:对。《封神三部曲》的电影形 态端庄严肃又带有古风,台词中也包含 了文言文,比如比干的"天弃我大商",姜 子牙的"福祸无门,唯人所召""天下非一 人之天下,乃天下人之天下也"。自然松 弛、生活化的表演方式,不是这部电影需 要的表演形态。我们选的演员基本都有 丰富的舞台剧经验,希望他们能用非常 庄重的戏剧式表演来匹配强烈的戏剧性 剧情。我们对新人演员的训练也是这个 要求,6个月的表演课程让他们感受和习 惯这种具有古典气质的戏剧表演方法。

封神独特美学

汇集巅峰艺术提炼经典感

从大气磅礴的朝歌城、雕梁画栋的 龙德殿,到祭祀用的青铜器、精致考究的

合,汇集多个朝代的美学元素,构建起一 个专属于"封神"的奇幻世界。主创团队 走访山西、陕西、河南等地的博物馆和历 史遗迹,去探寻一个中国的、原创的、只 属于《封神三部曲》的美学世界

记者:如何确定整部电影的美学设 计?参考了哪些内容?

乌尔善:《封神演义》是明代虚构的,作 者大多基于明朝现实状况和此前存留的一 些道教壁画、彩塑去进行虚构。而在历史 上,殷商王朝是一个奴隶制的时代,用历史 去讲述《封神演义》的故事是完全不成立 的。我们的电影本身是神话类型,所以参 考明代人的幻想可能是最好的策略。

在人物造型方面,我们参考了元代永 乐宫壁画,进行了包括人物穿戴、表情、形 象、肤色、服装的取材,这些元素也符合 《封神演义》原著中的描述。为了增加时 代感,在青铜器纹样、图腾和装饰细节上, 我们补充了殷商考古学上的元素。在自 然环境方面,我们参考了宋代的山水画, 比如电影中的昆仑世界就来自北宋王希 孟的《千里江山图》,采用了金色的背景、 石青色的山,非常有超现实的仙界氛围。

无论殷商的青铜器、宋人山水画还是 元代的水墨画,都是中国传统艺术里巅峰 的美学形态。它们的重新组合,能产生-种中国艺术高度浓缩提炼后的经典感。

记者:在实景搭建方面怎么设计?

乌尔善:按照真实的考据,殷商时期 没有那么辉煌的宫殿。考虑到电影需要 的壮观威严的视觉效果,我们整个制式是 按照紫禁城来设计,比如龙德殿的规模和 故宫太和殿是一样的,非常宏大。但整个 建筑的元素组合是来自殷商文化,比如建 筑是白色石头砌起来的,宫殿的柱子全部 是木雕,柱子上面是饕餮纹,是非常典型 的殷商纹样。考虑到当时的年代没有瓦 片,所以宫殿的殿顶采用的褐色草顶。

成立视效公司

靠质量打破"视效大片"刻板标签

青面獠牙的雷震子,勾魂摄魄的狐 妖妲己,气势恢宏的朝歌城,华丽壮观的 登基大典,战火中倒塌的冀州城寨…… 《封神第一部》不但是一部神话史诗,同 样是一部视效大片。在追求视觉冲击的 同时,主创团队也希望通过品质的提升 和故事内核的挖掘,打造属于中国的神 话史诗巨制。

记者:可以介绍一下这次的特效制 作情况吗?

乌尔善:《封神三部曲》的视效制作 用了6年。电影里我们能看到千军万马 的骑兵冲锋、成千上万的奴隶建造祭天 台,每个人都在做各自的事,这些全部是 集群动画做出来的。雷震子、墨麒麟、九 尾狐这些神话生物当然也是特效做的。 《封神三部曲》的故事类型是神话史诗, 肯定回避不了这些数字角色,所以我们 开始就在思考怎么解决这个问题。

我们先去了美国、新西兰考察世界 最顶尖的视效公司,跟他们谈项目。结 果发现,他们有能力做,但不可能配台 么长时间,我们的预算也不允许。所以 我们只能自己成立一家视效公司进行资 源重组来完成后期制作。我们在全球找 了8家公司,根据不同的难度层级去分 包制作内容,最后由我们的视效公司统 -管理验收,最终交付结算。

作为电影创作者,我们不能靠辩论 和说服,只有通过作品质量的提升来证 明自己。因为有视效的帮助,我们有机 会讲好故事,呈现那些充满想象力、也充 满电影魅力的幻想类型片。据羊城晚报