

視效出色 演員好戲

《封神第一部》 建構中國神話宇宙

《封神演義》的故事在中國流傳甚廣，宋元時期就已經出現《武王伐紂平話》，以及不同版本的民間傳說和神話演義，發展到現代，衍生出不少影視作品。這是一個各類版本都較多的神話體系故事。

由烏爾善執導，費翔、李雪健、黃渤、于適、娜然主演的奇幻神話電影《封神第一部：朝歌風雲》正在內地熱映，主創人員為傳統故事加入現代視角，重新建構一個具有突破性的「封神宇宙」。

葛若凡

▲影片中的妲己（右）扮相。

▲劇本加添了姬昌（中）收養雷震子的情節。

電影《封神第一部》海報。
補全設計劇情——將各版本、各歷史階段《封神演義》傳說故事中邏輯不合理或自相矛盾的地方，進行拆解、替換和補全，在史實和各個版本的原著中間進行篩選和拆解，重構出一個符合電影敘事，還要令衝突合理化的封神故事，並通過增設事件和豐滿人物設定等方式，強化戲劇衝突。

紂王妲己 角色設計突破傳統

《封神演義》中的商王殷壽（紂王，費翔飾），性格矛盾，他時而敏銳，時而愚蠢，且容易輕信他人。在這部電影中，殷壽被設計成一個極度聰慧，但是極度自私且有很強佔有慾的帝王。他不是愚蠢，而是把聰慧敏銳放在自己偏執在意的方面，這一點從邏輯上給予了合理的解釋，更補充了其早年不受父親喜愛，缺乏父愛的角色動因設計。

妖妃妲己（娜然飾）與商王之間的關係，設計得很有突破性。這一版本的妲己，不再是「美色誤國」的罪魁禍首，而是為了報答殷壽解封之恩，自願為他實現其內心深處不敢釋放的慾望和貪念。殷壽更多的也只是把妲己作為工具，他做的每一件事，都在他局限性的認知下，只為達到自己的私慾。

同樣進行邏輯補全和豐滿化處理的還有姬昌（李雪健飾）與姬發（于適飾）的父子關係，劇

組添加了姬昌收養雷震子（韓鵬翼飾）等劇情事件，逐步豐滿姬昌的人物形象，人設也更貼近於真實複雜的人性。作為姬昌的兒子，姬發也有了明確的人物行動線、動機，以及隨着電影中時間變化而成長的過程。

不同年代 封神故事表達迥異

正如導演烏爾善所說：「每個時代講封神故事，都包含當代價值表達，沒有絕對的客觀真實。每一代講述的，都是根據當時他們認為的真實去進行當代講述。」可以說，電影根據從古至今各傳說版本以及真實殷商歷史紀錄，將一個符合邏輯和電影劇本方式的多主線劇情結構，展現於觀眾面前。然而，由於人物眾多，要素過多，各主線事件和劇情也多，再加上需要平衡歷史和各個時期的封神版本，多主線的連貫性和線性不夠明確。

從製作和拍攝的角度來看，這部電影的設計和製作都堪稱國產神話類電影的標杆。從概念設計階段，每一個角色、每一個場景，甚至服化道細節，都經過細緻的考證和還原。服裝造型有七成來源於道教水陸畫，山西運城永樂宮壁畫等。費翔飾演的紂王殷壽身穿盔甲騎着戰馬，戰馬無馬鐙，他手持的武器是銅鉞，這是參照殷墟博物館原物進行1:1還原，就連其他將士頭戴獸面紋青銅胄和手持的短劍，都是根據博物館的文物進行復刻的，甚至電影中一閃而過的商王登基大典，都復刻製作了300多件古樂器，當中很多都參考了殷墟博物館、曾侯乙墓、湖北博物館的文物。

飾演姜皇后。

▲影片中不少特技鏡頭。

電影畫面構圖很精緻，值得一提的是，這部電影的藝術指導是香港電影美術指導葉錦添。在他的指導下，一幀幀畫面打造了一個中國的神話宇宙，以生動的電影構圖，展現了創作者對故事的理解。

此外，為了營造恢弘的設定和敘事，電影採用了大量的開放式構圖，借助畫外的空間傳遞敘事信息，暗示畫外空間和畫外可能發生的其他細節或支線劇情。

現代視角 神話傳說魔幻演繹

演員班底方面，《封神》啟用大量實力派演員的同時，更着力培養具有潛力的新人演員，這些新人演員都經過複雜且漫長的專業培訓。電影中的他們通過表情神態，肢體動作等方面呈現劇情，一顰一笑都是戲，雖然觀眾對他們還沒有很強的辨識度，也願意跟着他們的表演沉下去觀看。

可以說，電影《封神》將中國幾千年傳承的傳統文化和神話傳說，拍成了一部大眾都樂於觀看且具有現代視角的商業電影，十分難得，並且拍出了神話史詩級的視覺效果。正如有觀眾所言，烏爾善開啟了中國魔幻電影的元年。

數看《封神第一部》

- 還原了超過**100**個古建築
- 搭建了**120**多個劇情場景
- **500**畝外景搭建
- 最多時有**2600**位工作人員同時工作
- 製作過程耗時**3**年
- 在內地已收逾**22**億人民幣票房（上映中）

▲《封神第一部》的演員有前輩亦有新人，右二為黃渤飾演的姜子牙。

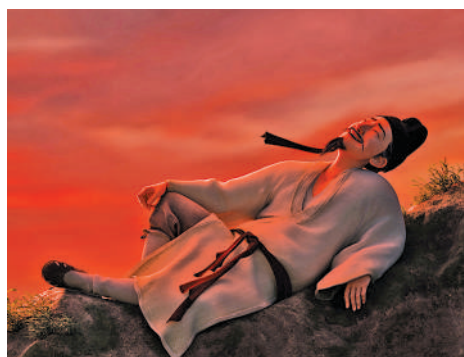

▲電影《封神第一部》朝堂戲有看點。

《長安三萬里》：詩意地棲居

劉毅

作為一部內地出品動畫電影，《長安三萬里》主創十分有魄力，他們敢於以歷史上極難塑造的「詩仙」李白為敘事主體，再通過李白這個人物勾勒出「夢回大唐，可看見遺留詩篇」的盛唐時代。整個敘事過程流暢而緊湊，貫穿始終的是一個個知名詩人及他們留下的不朽詩篇，既詮釋中國文人骨子裏的浪漫與情懷，亦展示在紛亂現世，詩人何為？又如何能做一个詩意棲居者？

▲中年李白登高感嘆。

《長安三萬里》在內地已累計收逾17億元人民幣票房，成為中國影史動畫電影票房第二名。8月25日，該片將在香港公映。

出世與入世的掙扎

影片開頭，以老年高適作為第一講述者，娓娓道來李白的一生以及二人的相交故事。過程猶如緩緩打開的盛唐詩畫，「詩聖」杜甫、「詩佛」王維、「詩隱」孟浩然等，一一現身，他們追逐人生理想的熱血故事，與今人並無二致。

影片時長近三個小時，敘事節奏卻並不顯拖沓，反而高潮迭起。上半部分是少年李白和高適的意氣風發，定要去長安，做那「扶搖直上九萬里的大鵬」，誰知卻屢屢碰壁；後半部分高適與李白裹挾在時代巨變中的浮沉，予愁腸滿腹的詩人更多悲涼。好在故事的結尾，詩人歷經的種種，都收在了那句

「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」之中。

高適和李白同為詩人，前者是唐代詩人取得最高官銜的邊塞詩人，後者則是不受人間約束的「詩仙」，二人在片中形成了美妙的鏡像關係，高適曾告知李白：「你是謫仙人，註定要回到天上；而我是世間人，只能在世間盤桓。」影片雖然虛構了李白與高適的交往，但二人的互為映照，也反映了古代文人在選擇入世與出世之間的矛盾與掙扎。

李白等人堅信「天生我材必有用」，但這恰恰是眾人悲劇的根源。唐代等級森嚴的階級制度，縱使如李白一樣的天縱狂才，卻也不得其門而入，終於還是流下了「世間道，走不下去」的辛酸淚；反觀高適，名將之後，高家槍舞得可上陣殺敵，卻連一位公主的歡心也討不來，最終還要憑藉亂世才能官拜三鎮節度使，真正印證了「文窮而後

▲《長安三萬里》中的動畫構圖充滿中國詩意美學。

48首唐詩緊扣故事

《長安三萬里》匯聚48首唐詩，詩歌出現都能緊扣故事線索，呈現詩人是在何種情形下創作了此詩。縱然是今人想像，但編進故事中，並不突兀。其中最精彩絕倫一處當屬李白創作《將進酒》時的場景，隨着李白面帶醉臥江邊的眾人作出「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。」之詩句，畫面就進入了想像空間，眾人駕鶴直上九萬里，跟隨李白遊「鍾鼓饌玉」的殿堂，與仙人同飲，徜徉於銀河星辰之中，浪漫且不失磅礴氣勢。

電影的場景設計、人物描繪、逼真畫功，都彰顯了製作團隊追光動畫在CG建模和3D渲染上的實力，不僅呈現「煙花三月下揚州」之時江南亭台樓閣、水榭烏篷船之唯美動人，亦展示塞外風沙、戰士拚殺之際「山川蕭條極邊土，胡騎憑陵雜風雨。」的大場面。

電影結束時的那句：「只要在，書在，長安就會在。」詩人所留下的是可以與歲月同老的精神財富，也是中華文化之根。儘管有人質疑，《長安三萬里》講述的內容與真實歷史有出入，但它能將教科書中的詩句，拍出中國人骨子裏的浪漫，以動畫形式傳承中華詩詞文化，自當受到肯定。