

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版《哪吒之魔童闹海》：
神话叙事中的“现实感”

■文/虞晓

神话叙事是指电影借助神话元素、主题、原型和结构来构建故事的一种叙事方式。它不仅仅是对传统神话故事的简单改编或再现,还包括对神话精神和叙事模式的借鉴与创新,通过电影的视听语言和叙事技巧,传达具有普遍性和永恒性的人类情感、价值观和文化意义。

《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)是在古典名著《封神演义》基础上的原创新编。创作者在这一场神话新编中,植入了相当程度的现实感,现实感让神仙打架变成了人世悲欢,让魔童的探险和成长能够与观众共情,更让影片有了强大的情绪感染力。

现实的人情人性

现实感最根本的来源就在于,《哪吒2》在神话叙事中建构了一个我们熟悉的“故事宇宙”。尽管故事与现实的年代不同,景观不同,但人与人的关系,人的行为有着一脉相承的共通。

影片中无量仙翁所执掌的仙界、哪吒父母所在的人界和东海龙王敖光看管的妖界,其实有着和现实社会颇为相似的,以正式规则和等级制度为特征的科层结构。不同的等级对应着不同的权力和资源,故事中那些角色所执着的得道成仙,也就与现实社会中大众所追求的阶层跃升遥相呼应。

而在神话叙事中那些被“权力所规训”的芸芸众生,他们的身上折射着类似于现实的人情人性。比如凡人对于神仙的谄媚和盲信,把臭屁认作口气;玉虚宫前等待考试成仙的长长队列,就是“千军万马过独木桥”的直观图解,太乙真人领着哪吒无需排队,暗示着平台和人脉的重要性;申公豹作为“故乡的骄傲”,他的“成功”经验被父亲传播,在弟弟和后来者们身上复制……。在神话的外壳之下,“仿造”现实的规则设置和人性表达,让观众对这个虚拟世界有了心有灵犀的熟悉感。

更进一步,在理解和洞悉人性的基础上,创作者对于角色的人物塑造和内心表达,也贴近了观众的情感经验。比如对于哪吒,他临去玉虚宫之前拒绝了母亲的拥抱,这一情节不仅和最终高潮段落中宁愿粉身碎骨也要拥抱母亲的哪吒形成了强烈的对比,它又符合青春叛逆期男生的普遍心理,既渴望父母的爱又要通过拒绝它来表现自己的独立和强大。而在玉虚宫有机会见到两个哥哥时,哪吒要用敖丙的分身去代替自己,这是怕对方失望,也是青春期自傲背后,其实一体两面的自卑。

这就是哪吒的故事打动人心的基础,现实人情人性的贯注,让观众熟悉了神话中的世界,理解并共情于神话中的人物。

对当下社会情绪的呼应

一切历史都是当代史,借用克罗齐的这句名言,可以说票房大卖的商业电影都是关于当代的,尽管影片讲的是历史甚至神话故事,但它必然要呼应当下时代群体性的心理情绪,满足和抚慰社会大众的心理需求。

正如诸多评论者已经指出的,《哪吒2》用影像和情节双重的隐喻手段,呼应着当下反抗西方霸权的社会情绪。如果说玉虚宫/白官、神仙玉牌/绿卡、炼丹炉/美元等形象上的对应,带给观众类似开盲盒般解密快乐之外,无量仙翁、鹿童、鹤童等角色外在道貌岸然实际是衣冠禽兽的人物设置,看似严谨公正的升仙制度实则满足一己私欲的情节安排,很自然让人联想起西方霸权强加给我们的“双标”待遇,以及所谓“基于实力的地位出发”的国际秩序。所以当哪吒冲破了天元鼎,他的胜

利就是我们的胜利,中国的观众会觉得即解恨又解气。

《哪吒2》也纾解着当下青年一代的心理症候,在奋斗有为的主旋律之外,社会热点中也不时暴露出焦虑、怀疑、躺平等群体情绪,在经济与文化高速发展的当下,通过权力“规训”构建主体身份的文化功能已经难以适应多元化的社会现实。“父亲”在电影中是威权的象征,《哪吒2》摒弃了前作中对“父亲”的反抗,无论李靖、敖光、申公豹以及太乙真人,在父子/师徒“团圆”的同时,父辈的经验也变得失灵和无效。影片中哪吒的问题是不知道应该有什么样的一个肉身/主体身份,当他不再纠结于此,甚至再一次主动毁灭肉身之后,他通过“心”确立了自我主体性,实现了勇敢和成长。

从前作的“我命由我不由天”,到续作的“我是魔,那又如何!”,哪吒的形象也顺应着青年一代群体情绪的渐变。创作者在刻画那些和哪吒形象类似,外表丑陋奇怪,甚至蠢笨无能的妖怪群体时颇见叙事功力,正如影评人梅雪风所说,影片中八爪鱼吃自己烤熟的触须,诡异、残忍、日常、蠢萌的对照让这些角色突破了概念化的存在,让观众无法忽视它们。这些身处底层的妖怪身上,和我们类似,有着人性的缺陷,也有着活泼的欲望。它们才是这部影片真正的正面人物,它们的消亡,不只是一个背景或道具的隐去,“而是一个个有趣又可恨的具体生命的消失”。

正是这些对社会大众情绪,时代群体心理的呼应和抚慰,让《哪吒2》成了一个当下的故事,一个在仙侠斗法中讲给普通人的故事。

对类型叙事的缝合

类型电影是在充分的市场竞争的前提下,电影生产者和消费者之间达成的一种默契,它指代依照叙事范例的规则和习惯。《哪吒2》是一个神话题材中确认自我身份的故事,故事开始于太乙真人用莲藕重塑哪吒和敖丙的肉身,结束于哪吒在天元鼎中自毁肉身,以魔珠的原型救助众生。故事中融合了两种类型,其一是“如愿以偿”的魔法故事,这类故事的主旨是真正的魔法就是做自己,其二是“被制度化”的故事,讲述的是个人与集体、团队和某种规则之间的博弈与抗争。

从类型叙事的角度,《哪吒2》的故事隐隐有着“断裂”的危险。在影片的前半部分,哪吒并不是推动情节发展的动力,他没有升级进入仙界的诉求,而且在伏妖的考试之中,是敖丙见证了土拨鼠和石矶娘娘如何丧身于仙界的骗局。也可以说,哪吒既没有上“成仙”的当,也没有经历妖界的苦,而在影片的结尾,他又必须承担起反抗这一制度的重任。

创作者采用了强烈的(原始)情感和喜剧效果来缝合叙事,哪吒、敖丙、申公豹等最终推翻骗局的英雄,无不是因为这种制度伤害了他们的母子、父子、兄弟之情。在某些情节上,影片用情绪驱动替代了情节的逻辑,让哪吒从魔童成长为英雄,也在个体叙事和宏大叙事之间搭起了桥梁。

《哪吒2》的全球票房仍在不断攀升,中国内地观影人次已超过3亿,这部影片也被称为中国电影史上“最大规模的共情”,创造了中国电影产业史上的里程碑,它的成功来自工业水准、叙事能力以及时代机遇等多方面的合力。本文想要强调的是,这部电影再次证明了,与观众共情、与时代共鸣是一部商业电影成功的必要条件。在我们的翻拍和改编作品往往还“水土不服”“不接地气”的当下,《哪吒2》更具有标杆和榜样的意义。

2月20日,经典默片《神女》4K修复版在第75届柏林国际电影节经典单元亮相。作为20世纪中国电影史上的代表作,《神女》以其深刻的人文关怀和深厚的艺术魅力,赢得了广泛关注。习近平总书记多次强调,历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的宝贵资源。要让这些文化遗产与当代文化相适应、与现代社会相协调,以人们喜闻乐见的方式推广开来,弘扬跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神。此次《神女》4K修复版的亮相,正是这一精神的生动实践。

保护电影遗产,
赓续中华文化精神

历史文化遗产记载了一个民族的发展历程,承载着丰富的文化内涵。习近平总书记指出:“历史文化遗产是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西,保护好历史文化遗产,就是保护我们民族的文化根脉。”《神女》以深刻的现实主义精神反映了当时社会的现实,体现了对底层人民的人文关怀。此次4K修复,通过技术手段真实还原历史风貌,让当代观众感受到影片所传递的中华文化精神和历史内涵。这不仅是对物质形态的保护,更是对中华文化精神财富的传承。

创新科技手段,
激活电影文化生命

习近平总书记强调:“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀传统文化资源。不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。”《神女》作为中国电影历史上的

神女“影”无恙,当惊世界殊

——从《神女》4K修复版看电影文化遗产的保护与传承

■文/徐驰

经典之作,是中华民族电影艺术发展历程的重要见证。此次修复的成功,得益于中国电影资料馆在电影胶片保存、整理工作上的持续努力,也体现了“把历史文化遗产保护放在第一位”的时代共识。在修复过程中,中国电影资料馆修复团队采用了国际领先的电影修复技术,极大提高了电影修复的效率和质量。同时,影片配乐也采用了当代作曲家邹野的作品,以现代审美观念诠释历史经典,体现了修复团队在电影文化遗产保护中继承传统与开拓创新的精神,实现了“让文物活起来”的目标。

讲好中国故事,
提升中华文化影响力

习近平总书记指出,要让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩文明一道,为人类提供精神指引。此次《神女》4K修复版登上第75届柏林国际电影节经典单元,收获大量好评,正是“让更多文物和文化遗产活起来,营造传承中华文明的浓厚社会氛围”以及“积极推动文化遗产领域国际合作”的具体实践。

柏林电影节作为国际三大电影节之一,拥有深厚的艺术积淀与广泛的全球影响力。《神女》在这一高端舞台获得认可,表明中国电影遗产在国际间的价值再一次得到彰显,成为世界认识中国文化的重要窗口。

传承优秀文化,
增强民族文化自信

习近平总书记指出:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设深厚滋养。”电影作为群众喜闻乐见的文化传播形式,能够生动直观地呈现中华文明的历史风貌与文化精神。《神女》作为中国电影史上的经典之作,通过此次4K修复再度焕发出时代光彩,不仅为当代人尤其是年轻一代深入了解中华文明提供了生动的教材,也有助于激发公众对民族文化的认同感、自豪感和自信心。经典作品的修复与推广,让中华民族优秀的文化精神更好地融入当代社会生活,也彰显了电影文化遗产在新时代增强文化自信方面的积极作用。

《我会好好的》以宠物视角诠释人生课题

本报讯 近日,正在热映的人宠题材电影《我会好好的》发布“不说再见”告别主题特辑,导演董宏杰阐述创作初衷:“不是为了教大家如何说再见,而是想让大家能从中获得温暖和希望。”特辑从宠物视角切入,将影片中告别故事里蕴含的希望与力量传递出去。

特辑的开头是多位宠物主的真心发言,他们都曾经历过宠物离世的悲伤,或是照片或是名字,他们用自己独特的方式纪念自己最爱的“毛孩子”。影片导演董宏

杰认为告别是每个人必须面对的人生课题,对于监制及编剧薛晓璐来说,想要学会这样的人生课题却无比困难,“和自己爱的任何一个生命形式说再见都是非常难的”,正如影片中的赵小满(张子枫饰),被困在妈妈离世的阴影中无法走出,抗拒建立亲密关系以防止再次面对告别的痛苦。而流浪狗小意的到来却让赵小满逐渐转变了想法,从抗拒告别,到能够直面告别,再到最后可以带着记忆与爱继续前行。导演董宏杰表示拍摄这部影片并不是想要教会观

众如何说再见,而是希望大家能从电影里获得希望和力量,正如本片领衔主演张子枫对片尾那句“我会好好的,你也是”的解释,无论挂念的人在多远的地方,自己都要好好的。

影片上映至今获得许多好评,不少观众表示自己被影片中真挚的人宠情感所感动,也被电影中蕴含的希望和力量所触动,“相聚时用力去相拥,离开时好好去告别”“用日常细节堆叠出生命的重量”“在相遇与告别中读懂爱”。(影子)

公路喜剧电影《苍茫的天涯是我的爱》发布首支预告

本报讯 由刘震云担任艺术总监,陈孝良执导,曾毅、周奇、孙艺洲领衔主演,柳岩、王玉雯、王迅、张智超特别主演的公路喜剧电影《苍茫的天涯是我的爱》近日发布首支预告及“车窗外”版角色海报。

伴随着凤凰传奇《最炫民族风》的旋律响起,赵天涯(曾毅饰)和于虹(周奇饰)的公路之旅就此展开。在此次发布的首支预告中,赵天涯和于虹这对“冤种师徒”一上路就火药味十足,于虹对赵天涯的音乐品味发起致命吐槽,直言凤凰传奇是网络歌手,对曾毅“贴脸开大”。不仅如此,于虹还对赵天涯犀利评价三连:“他技术不行”“人缘不行”“也就素质还行”。两人你来我往、互不相让,场面一度失控。

同时预告也释放了众多新阵容,德云社老搭档孟鹤堂和曹鹤阳惊喜加盟,还有王迅、许吴彬、赵海燕、范明、蒋诗萌、雷淞然、印小天等一众喜剧人组团齐聚,全领域喜剧人上演“全员变形记”。

《苍茫的天涯是我的爱》讲述了固执的老司机赵天涯(曾毅饰)和自命不凡的年轻Rapper于虹(周奇饰)意外碰撞,就此携手踏上了一段充满欢乐和惊喜的公路之旅。两人也在这段旅途中,逐渐找回了真正的自己。作为五一档公路喜剧,“笑梗”密集。从预告和海报的气质还可以看出,与传统的公路喜剧电影不同,《苍茫的天涯是我的爱》将“国风”元素与喜剧巧妙结合,把横跨祖国南北5000公里的大好风光全景式展现,让观众在观影时

既能哈哈大笑,同时还能领略祖国山河风光,带来崭新的观影体验。

与预告一同发布的“车窗外”版角色海报,设计也巧妙吸睛,海报以贯穿故事全局的赵天涯的大货车作为核心元素,从大货车

的窗外视角切入,将电影中的主要角色一一呈现。海报采用手绘的方式,伸出“一只手”与角色展开趣味互动,为海报增添了几分活泼与俏皮。

该片将于5月1日全国上映。(影子)