

刘昊然、陈思诚

《唐人街探案3》导演陈思诚：为“唐探宇宙”拓边

■文/本报记者 林莉丽

2021 大年初一,《唐人街探案3》终于兑现“三十晚上年夜饭,大年初一看唐探”的约定。

对于影迷而言,一年的等待让《唐人街探案3》显得更加弥足珍贵。截至2月8日,影片预售票房已经突破4亿,超越《捉妖记2》的3.7亿元,创国产影片预售新高。1月29日,《唐人街探案3》发布了由王宝强、刘昊然、尚语贤、肖央、张子枫、邱泽、张钧甯、陈哲远、李明轩、崔雨鑫、张熙然深情演唱的MV《想你的365天》。导演陈思诚微博发声,“为一部电影等待365天……这样的事没有过也应该不会再有……那是属于我们共同的经历、彼此的记忆。这辈子不长也不短,为你守候这么久,我希望……值得。”

故事讲到第三部,陈思诚忽然宣布放下导演筒。因为有更想讲的故事,也想为“唐探宇宙”拓边。

“唐探”品牌再升级

陈思诚的商业嗅觉和中国顶级电影资源深度融合,让《唐人街探案》迅速跃升为中国最具市场影响力的电影品牌之一。第一部探索、第二部巩固,故事讲到第三部,回到本格推理的故乡日本。唐仁、秦风接到野田昊的探案邀约,“CRIMASTER世界侦探排行榜”中的侦探们闻讯后也齐聚东京,排名第一的Q现身,一场亚洲最强神探之间的较量展开……

相比第二部在美国的紧张拍摄,日本的拍摄周期更长、准备更充分,让陈思诚有精力应付数千群演参与的一镜到底。采访过程中,陈思诚几次提及这是“唐探”系列电影中最好的一部,无论是思想深度还是作品完成度。

网影联动打通“唐探宇宙”

以2010年为中间点,新世纪的中国观众有两次“探案”冒险,《神探狄仁杰》和《神探夏洛克》。2015年横空出世的《唐人街探案》,用唐仁和秦风的组合实现了一次中西合璧,那时候还没有“唐探宇宙”的概念,陈思诚出于导演的商业敏感,规划了这个唐人街背景下的“侦探+喜剧”故事。

第二部电影剧本创作的过程中,陈思诚和编剧团队碰撞出了世界名侦探大赛的概念。陈思诚喜欢武侠小说,于是参照百晓生的兵器谱给出了名侦探榜单的设计。来自世界各地的上榜侦探让故事具备了一种空间性,侦探推理故事本身可以看作是对时间

的追溯和复原,有了时间性和空间性,也就有了建设“唐探宇宙”的基础。

后来的创作实践中,陈思诚通过网影联动的方式,勾勒出“唐探宇宙”的故事线:

电影《唐人街探案》、网剧《玫瑰的名字》;网剧《曼陀罗之舞》、电影《唐人街探案2》;网剧《幽灵邀请赛》、电影《唐人街探案3》……

“我希望不断有新侦探加入,让唐探结成一个社交网络,形成各自不同的特点。比如,林默的角色最初的设想就是一只游走的独狼,与霓虹喧嚣背道而驰的独狼,有强大的嗅觉。”陈思诚说,“侦探就应该像武林高手一样五花八门,满足漫画、卡通、中二等不同的观众需求。”

一路飙高走到第三部,陈思诚坦言,“电影《唐人街探案3》走到现在,既有我原来预定的故事和情节,也有超乎我预定的一些东西。”

这一次,推理的料下得更足

“唐探”系列的一个创作方法是一部电影创作同时,启动下一部电影的剧本创作。剧本创作的提前量保证了故事的连贯和悬念。陈思诚向记者介绍了编剧团队的甄选和剧本创作的方法论。

“我一直在做编剧选择工作,开始会根据创作需要出一些命题作文,根据完成情况筛选二轮的合作者;在具体的项目合作过程中进行二次筛选,我们会一起聊,但最重要的还是看落笔的效果。”陈思诚说。

以电影《唐人街探案2》为例,电影还没公映,《唐人街探案3》的剧本筹备就开始了。“这既是困难的地方,又是创作中最有意思的地方。你永远要跟观众斗智斗勇,既要满足他们的希望,又要给他们惊喜。我觉得创作者跟观众之间,永远是一种类似捉迷藏一样的关系。”陈思诚说。

陈思诚习惯把导演比作厨师,这一次他把推理的料下得更足。《唐人街探案2》更偏向社会派,动机高于细节。这一次,我们回到了本格的故乡,相信深度推理迷能找到更多的梗。”

综合“唐探”系列和《误杀》的经验,陈思诚相信,“观众的升级特别快,所以不怕梗多、不怕深,就怕没有。”

机场一镜到底

相比前两部,《唐人街探案3》跳出了唐人街的局限,开始了更广泛维

度的视角风格呈现。比如说秋叶原、涩谷、新宿……因为日本对私权的重视,这样的拍摄显得特别困难和珍贵。

为了呈现东京繁忙、拥挤的日常,剧组使用了大量的群众演员,“他们只是扮演繁华街市上的路人,我们希望给观众一种充分沉浸式的感受,让他们忘掉摄影机的存在、忘掉虚假性的、戏剧性的存在。”陈思诚说。

电影开场,陈思诚用一镜到底的方式呈现了人海中的刺杀和反刺杀。“这样的故事概念有一镜到底的需要,路人变成刺客,护卫队反刺客,百十人的混战,我希望中间不要被打破。”

《唐人街探案3》全程采用IMAX摄影机拍摄,“它的取景器比一般摄影机要大,更接近人眼的感受,特别适合外景拍摄,适合类似东京这样信息量非常丰富的国际化都市。从单一画面看,可能还没有那么强烈的感觉,连成电影就会发现气势上的与众不同。”陈思诚期待通过这样的努力,帮观众实现真正意义上的视听升级。

“气势上不一样,感受上也会不一样”。据介绍,为了展现更宽阔的取景范围,片中重场戏用到了数千名群演,非常震撼。

让侦探结成一个社交网络

这些年对电影市场观察的一个重要收获就是对电影社交属性的重视,陈思诚期待用电影和网剧帮名侦探们织就一张社交网络,帮“唐探宇宙”拓边。

他介绍了电影《唐人街探案3》中的侦探角色,“唐仁、秦风、野田昊、杰克贾四位亚洲侦探联盟,每一个人对我们的案情都有推动作用,野田昊外号花蝴蝶,是浮夸且有香水气质的男人;托贾尼是特别糙的感觉,甚至有一点点油腻……”

“拍完这部戏,我们都不知道未来的戏该怎么拍了……”这是合作之后,日本团队给陈思诚的反馈。“我们这次的拍摄在日本是前所未有的,他们的市场规模决定了他们的制作规模比较小,大概都是三四千万人民币一部电影,不会像我们这么为了感官的视听感受而不计代价。”

采访的最后,陈思诚提到了库布里克。“我特别欣赏他一生能拍摄14部风格迥然不同的作品。导演要通过创作解决自己的问题,去了解、认识世界,我想作更多尝试。”陈思诚说,“《唐人街探案4》将由青年导演执导,我会做监制,希望给‘唐探’品牌一个新的开始。”

《侍神令》导演李蔚然：用平衡的逻辑创作东方奇幻故事

■文/本报记者 林莉丽

《中国电影报》:请您介绍一下电影中的世界观?

李蔚然:电影呈现了一个独立的世界观,这里的妖不是志怪小说中的异类,不通人性或是很奇怪。在游戏的世界观中,妖怪都偏可爱、很有人情味,形象也都很唯美。

《中国电影报》:在建立这个世界的过程中,最难的是什么?

李蔚然:如果把妖怪的世界建构得太特殊、太复杂,观众很难消化,甚至会影响到情节的带入,因此要把握一种平衡,又要满足观众的好奇心,有闯入新鲜世界的兴奋感,又要让他感觉这个世界也是很容易理解的,跟人类的社会有很多共通点,也有情感、也有阶级、也有人情世故。

《中国电影报》:请您介绍一下电影的视觉体系?

李蔚然:这个电影所有逻辑都面临一个平衡的问题,一方面要考虑普通观众的感受,另一方面也要兼顾游戏玩家的欣赏习惯。完全是“和风”,观众接受起来有困难,这毕竟是一部中国电影,需要有中国人的情感代入。但是完全跟“和风”没关系,脱离了这款游戏,游戏固有的粉丝群体也会抱怨,电影的基石可能会不稳。所以,我们在视觉上面临了很痛苦的选择,既有“和风”的元素,又要呈现出一个独特的电影视觉观,这是我们一直坚持做的事。

《中国电影报》:影片本土化的过程中遇到的困难?

李蔚然:为什么一定要将故事本土化?最基础的逻辑是这是一部中国电影,要面对中国观众,一定要是一个纯正的中国故事,或是一个东方故事。这是我们一开始就明确的定位。我们会考虑游戏粉丝的感受,我们会考虑他们的感受,在电影中还原一些很典型的场景,比如晴明庭院,还原度都比较高。让熟悉游戏的观众能在电影里看到熟悉的意象,找到一些亲切感。

游戏提供的角色都比较二次元,如何将角色从一个二次元的角色转换到真实度很高的角色上,我们花了很多功夫。琢磨生物的形态、装扮、行为,实现角色从卡通感到真实的转变。

《中国电影报》:在本土化过程中,做了哪些本土元素的参考?

李蔚然:参考了很多东西,比如古代的壁画、塑像、中国传统建筑。从材料到建筑的形式,不同朝代的特点都有研究。在这个过程中,我觉得比较重要的是你要确定一个坐标,中国各朝代的建筑形式是完全不一样的,每个朝代都有很明显的标志,要考虑跟游戏原始风格的契合,如果风格变化太大观众可能会产生很多疑问,影响观影体验。所以我们把建筑形式基本确定在唐朝,再吸取一些其他元素进行融合。

妖怪的形象方面,游戏提供了一些,我们主要考虑如何让他们更具可表现的特征,适合电影的视觉表现力。中国古代的塑像给我们提供了丰富的视觉参考。

《中国电影报》:人物的动作风格有什么特点?

李蔚然:清明的动作风格是比较飘逸的、比较灵性的;百旎的则比较庄严大气;柏雅更注重力量和爆发;慈沐比较诡异,神乐的动作偏喜剧、可爱一些;雪女是比较狠;八彩没有那么多动作,因为她是一个类似于蝴蝶的妖怪;小僧比较像一个武林高手;黑无常看起来比较恐怖……

《中国电影报》:第一次拍如此大视效量的电影,会有担忧吗?在拍摄过程中,有哪些挑战?

李蔚然:最初的想法是挑战数字角色、纯数字的生物。这在国产片中是一个很极端的挑战,必须借助很高端的技术才能完成。技术以外,还要有很多很多关于数字技术的经验才行,这也是我们这个电影非常难拍的地方。故事的设定是妖怪进入人类的世界,如何让他们在电影中活过来,这不仅是设计上的挑战,也是制作上的挑战。

《中国电影报》:电影中众多棚景您最喜欢哪个?为什么?

李蔚然:我最喜欢海先楼,它符合我对这部电影奇幻气氛的所有想象,我把它们都放在这个场景里了。

《中国电影报》:陈坤的哪一场戏最惊艳?

李蔚然:不止一场,有好几场。我看过他的很多电影,这个角色真的是从他第一天来,第一个镜头就有附体的感觉,展现出他在别的作品中没有呈现过的一种状态,一种很真实的、很有质感的、很有魅力的状态。

