

《超能一家人》导演宋阳:努力创造快乐,让观众开心看片

■本报记者李佳雷

从开心麻花舞台剧到《夏洛特烦恼》里给大家留下深刻印象的夏洛、大春、张扬,再到制造了许多“笑料”的《羞羞的铁拳》,宋阳、艾伦、沈腾这组开心麻花“铁三角”再度合作《超能一家人》,并于7月21日与观众见面。

这次导演宋阳加入奇幻元素,用更为天马行空的想象力为喜剧故事的展开提供了更充分的空间。影片讲述了多年前离家出走的郑前回老家喀西契克参加爷爷的葬礼,却见证一家人触发超能力,并与家人团结起来共同抵抗乞乞科夫的故事。宋阳希望《超能一家人》让观众感受到快乐的同时,也能够将中国式家庭的浪漫传递给大家。

目前,在《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》《封神第一部》等多部暑期档影片为市场“添柴加火”的情况下,喜剧电影《超能一家人》的加入能够从类型上满足观众的观影需求。不过,宋阳也坦言,“有压力,更多的还是担心观众对人物、情节的认可程度。”

“让观众开心是我的初衷”

今年是开心麻花二十周年,也是宋阳来开心麻花的第十八年。宋阳一直都在围着喜剧打转,从舞台剧演员到电影演员再到电影导演,他的身份不停变化,但唯独不变的是对喜剧的执着与热情。“抖包袱、展示喜剧情节的时候,听得到观众的笑声、看得见观众的笑脸,对我来说是非常满足的事。观众的快乐,是我做喜剧的最大动力。”

为了能够让《超能一家人》把笑带给观众,宋阳与其他主创在创作过程中不断尝试。首先就考虑制造喜剧感,让喜剧不断升级。片中,艾伦饰演的郑前是全家唯一没有超能力的“正常人”,但却是触发一家人超能力的“开关”,这个设定在电影中就引发了许多趣事。“在《羞羞的铁拳》中是戏剧情景最大化,而在《超能一家人》中涉及亲情展现,就考虑将人物特质最大化,通过将人物标签化、明确化,赋予特殊台词让观众先对人物有了初步认定,然后再给予观众一个惊喜,喜剧就来了。”宋阳说。

喜剧想要让观众笑,需要导演与演员碰撞产生新的火花。其中,沈腾在拍摄期间的即兴表演就贡献了不少欢乐片段。在出场时,沈腾饰演的乞乞科夫以“脚滑”一字马出场,与他自我介绍的台词“狡猾的乞乞科夫”形成了前后呼应的笑点。

在应对暑期档众多好片的市场环境下,宋阳打心底感到高兴,“每个剧组拍一个片子都很困难,大家能纷纷在暑期档上映,是件很开心的事情。希望《超能一家人》作为一部喜剧电影,能够给观众带来快乐,这就是我最初的初衷。”

奇幻喜剧是新方式,也是压力

《超能一家人》历时170多天的拍摄,取景地遍及国内外六个地方,包含超过1700个特效镜头。据了解,为了打造更真实的场景,剧组在东方影都影视产业园建造了24000平方米的置景,其中最大的单体摄影棚达到了10000平方米。

对于宋阳来说,这次用奇幻的方式讲一个喜剧故事是给了他不少压力。“大片不是我追求的效果,但影片因为跟超能力有关,为了能够与国外超能力题材的电影进行区分,做中国本土化超能力的落地,就考虑做出童

话感,这就必然会让影片的制作成本升高。”宋阳也坦言,奇幻喜剧在制作成本上会给自己很大的压力,但是奇幻喜剧也具备着其他喜剧类型没有的空间和优势。

除了在类型上进行新的尝试,宋阳也在尝试让观众“重新”认识艾伦。这次艾伦在片中饰演的角色不再像以往喜剧中“傻乎乎”的模样。“其实艾伦很放得开,只是观众最早认识他,是《夏洛特烦恼》中的‘大春’的角色,印象太过深刻。但艾伦身上有很多面,我希望通过更多电影和作品给他放出来,艾伦每一面都表现非常出色。”

电影创作永远不是导演一个人的创作,而是整个团队的创作。宋阳就表示,“之前执导影片的体量没有《超能一家人》大,当时拍摄的处理方式从现在来看比较简单。到了《超能一家人》时,我是一边学习一边拍摄,在艺术指导、摄影老师等团队的帮助下,尽量将想象中的童话感、人物情感之外的情感等方面呈现出来。”

遗憾固然有,但行动起来更重要

不论是《消失的她》的监制陈思诚、《八角笼中》的导演王宝强,还是《超能一家人》的导演宋阳,都能看到演员到导演之路转型的突破。从演员到导演身份的转变在宋阳看来,是责任和幸福感的不同,“演员的责任就是把自己的工作全部完成好,符合导演心理要求,将人物塑造成功。观众认为我是‘张扬’或者‘刁副主任’,这是做演员的幸福感。当导演要看全局节奏,肩负的责任与演员有很大不同,但是当导演时,把脑海中的想法变成现实,感觉很幸福。”

电影又被称为遗憾的艺术,因而做导演不得不面对就是遗憾。面对未完成的影片时,宋阳会觉得像在高考一样,“没交卷之前总想着要再检查一下,再改一下哪里”。宋阳还是希望能够在现阶段自己能力下,“将影片做到最好,不用嘴说,因为没办法表达我的内心,做就好了。”而他也把行动派贯彻在片场的执导中,“我在片场讲戏,有时候可能讲不太清楚,然后我就以我的方式演一遍,如果其他人觉得不好,那更好的方式是什么,再进行选择就好。”

深耕喜剧创作,带大家快乐是导演不变的初衷,他表示,“未来做喜剧是一定的,但是用什么形式与喜剧结合还要看机缘巧合。”

宋阳(左)

《超级英雄美猴王:齐天儿》导演、制片人元梅晓:用创新方式将中国神话呈现给全球观众

■本报记者姬政鹏

7月29日,《超级英雄美猴王:齐天儿》将在国内上映。这部历时五年制作的动画电影以现代的视角和表现方式重新演绎了“齐天大圣”这一经典IP。

影片导演、制片人元梅晓希望将中国元素融入国际化表达,用创新的方式将美猴王这个传统角色搬上大银幕,通过国际级的视觉画风将石猴降生花果山、地府改写成死簿、东海龙宫取神兵,大闹天宫等耳熟能详的中国神话典故呈现给全世界观众。

“不同的时代,大家对‘美猴王’都有新的期待,我们开拍‘齐天大圣’,就希望能跨越原来故事本身,再赋予它一些时代特色。”元梅晓表示,“我们希望这部电影不仅能吸引中国观众,也想让这个中国的超级英雄,通过这部电影走向世界。”

元梅晓

以现代视角重述神话经典

取材自《西游记》,但在剧本改编过程中,没有选择之后的九九八十一难,而是聚焦在孙悟空从石猴到齐天大圣的成长过程。元梅晓表示,《超级英雄美猴王:齐天儿》是一部目标全球市场的动画电影,作为该系列动画电影的第一部,“齐天儿”需要将人物的成长线索呈现给全球观众,“我们创作系列电影的初衷不仅仅是在中国播映,还要在海外播映,所以我们不仅有中文版,也制作了全英文版本。”

“中国观众从小就看《西游记》,对‘齐天大圣’的故事都耳熟能详。”元梅晓说,“但对于国外的电影观众来说,他可能只知道‘孙悟空’这个角色,并不清楚整个故事的脉络如何,所以我希望能够从‘美猴王’的出生开始,讲述‘齐天大圣’的成长故事,所以就选了从石猴出生到大闹天宫的这一段,作为我们系列电影的第一部。”

上个世纪60年代,上海美术电影制片厂也曾拍摄过动画电影《大闹天宫》,风靡全球,为中国动画片赢得了巨大的世界声誉。经典作品在前,元梅晓希望《超级英雄美猴王:齐天儿》能够赋予这段神话故事新的时代意义,让它能够跟时代结合得更紧密。

影片整体采用Q版卡通风格,筋斗云自带语音导航功能,和齐天儿组成“冤种”搭档上天入海,玉帝成了“麦霸”,牛魔王披上了机甲,哪吒则成为“小胖墩”。

“不同的时代,大家对‘美猴王’都有新的期待,我们开拍‘齐天大圣’,就希望能跨越原来故事本身,再赋予它一些时代特色,在创作中,我们给它加入的不仅有神性,还有很多人性化的东西在里面。”为了呈现出时代特色,元梅晓和创作团队在美术、造型、音乐等方面付出了很大心血,“我们希望影片在角色造型上能有比较大的跨度,在影片的美术和音乐设计上也有一些大胆尝试,强调舞台感、注重现代感,我们在片中设计了非常多Rap,影片的节奏也会非常快、很现代。”

元梅晓表示:“我们希望这部电影不仅能吸引中国观众,也想让这个中国的超级英雄,通过这部电影走向世界。”

在画面和声音上精益求精

《超级英雄美猴王:齐天儿》曾获第35届中国电影金鸡奖最佳美术片奖提名,评委会专家的认可背后,是创作团队在美术设计上的投入和努力。

元梅晓带着整个中外美术创作团队走了六七个省进行采风,获取灵感、抓取细节。片中天宫御花园中的小桥流水来自苏州园林,渔村的风格源自乌镇,功夫学院的设计来自嵩山少林寺……

“大家观影后可以发现,我们在造型上没有那么多棱角,设计都是圆润的。”元梅晓说,“中华文化讲究‘和’,

我们也在影片的细节上能够体现中华文化元素中一些很有特色的东西。”

影片的音乐在采访中多次提及,电影《超级英雄美猴王:齐天儿》的音乐由德国著名音乐家汉斯·季默的电影音乐制作公司Bleeding Fingers Music公司原创呈现,该公司曾创作过《狮子王》《功夫熊猫》等知名动画作品的电影配乐。

“我们把片子通篇的动态分镜做完,也铺了我们想要的一些音乐,就跟汉斯直接联系,看完全片之后他很激动,他觉得这个片子跟好莱坞的动画电影有非常大的不同,片中传递的中国式温情也很打动他,他当时就说,这个事情我愿意做,我可以先给你们写一个5分钟的小样。”

除了在配乐上和汉斯·季默合作外,片中的电影音乐录音来自柏林交响乐团。元梅晓认为,音乐是电影不可或缺的部分,“我们希望观众影院里面的这100分钟,不仅能通过视觉获得享受,观众听到的声音也应该饱含感染力,这就是我们这次花这么大力气去做电影音乐的原因。”

“动画电影是讲述中国故事的优质载体”

近年来,中华优秀传统文化和影视作品结合得到了行业内外的持续关注。在元梅晓看来,动画电影是向全球观众讲述中国故事的优质载体,“动画形象往往能够跨越文化的不同,在文化差异上能够有更好的接受度,而且动画电影的覆盖度更大,观众辐射的人群也更广泛,我觉得动画电影是讲述中国故事非常好的载体。”

在《超级英雄美猴王:齐天儿》的创作团队中有近三十位外国技术人员,为了创作这部影片,他们在中国生活了三年。元梅晓表示,只有生活在国内,才能够真正理解中华优秀传统文化的内涵。

“中国人生活中的很多点滴都非常感动他们。”元梅晓举了个例子,“一家老小吃完晚饭在河边,老人领着孩子遛弯,这种在中国人看来再普通不过的生活,但是在外国人看来觉得特别温暖,他们对这种感觉很特别期待,我觉得这就是中国传统中家庭观念的体现和传承。”

经过讨论,创作团队将不少中国人日常生活中的温情瞬间融入到电影故事当中,也希望外国观众能通过这部电影体会到中国式的家庭温暖。

“我觉得要通过中国动画电影把中国故事讲给世界,需要我们这些创作者一起努力。”元梅晓建议,动画电影在造型等细节上要充分体现中国元素,同时要把中华优秀传统文化在精神层面的一些追求融入电影故事的讲述中。此外,考虑到外国观众对中华文化的了解程度和接受程度,她还建议在故事的讲述方式上可以用更为朴实、简单的方式展现中华文化理念,“让外国观众能够更好地读懂和接受。”