

□刘雨涵

《扬名立万》的口碑和票房一路升高，成为这个电影淡季档期的一抹亮色。杂糅着民国、悬疑、喜剧、动作等不同类型，甚至还带点文艺风格，《扬名立万》有着新人导演的生涩，也有着天马行空的创见。而剥去层层叠叠的类型外衣之后，《扬名立万》的内里是电影人的一场英雄梦：一帮在名利场中浸染多年的失意之徒，想要通过拍一部轰动大片抓住“最后的船票”扬名立万，而在真相和良知面前，他们却选择了和扬名立万相背的方向。

看到万合天宜出品、刘循子墨执导、韩寒监制，就能够想到《扬名立万》脱不了喜剧风格。万合天宜的《万万没想到》《报告老板》等作品，是国内初代网剧的代表作，而刘循子墨正是《报告老板》的导演，再加上韩寒监制，《扬名立万》呈现出了不同于一般电影的喜剧风格。开头大段一气呵成的台词仿佛密不透风的墙，无论无厘头的对话，还是在编剧讨论会中极尽吐槽讽刺之能事，都是非常万合天宜式网剧的喜剧手法。尤其是“我爸打我马”的戏点，配合上张本煜那张观众熟悉的网剧脸，更是达到了爆梗效果。即便后半段进入了正儿八经的破案环节，影片也会冷不丁地幽上一默，这又是韩寒电影中的常见风格。

喜剧是主创团队所擅长的，但如果用网络短剧的思路来做电影长片，很可能就会跑偏。刘循子墨也意识到了这种危险，正如他自己所说，“做纯喜剧很有可能会失控，万一做不好就会变成闹剧。为了一个笑点接着一个笑点，必须不断地去想‘包袱’，慢慢地可能故事的侧重点就变了。”于是他们先为《扬名立万》搭起了一个悬疑片的框架——一群电影人为了拍电影而揭露出一桩案件，然后才往里面适当添加一些喜剧元素，“在哪块合适，哪块能加就加，而不是硬加。”

该片编剧里八神介绍说，一般情况下，推理和悬疑题材是侦探和凶手的二人转，其他角色几乎全是NPC（非角色玩家），但他们不希望这样做，所以在剧本创作初始就着力去塑造人物群像。开篇的大段台词，快速利落地把主要人物的背景信息一股脑儿地塞给观众——记者转行编剧的李家辉，寻求转型的男演员关静年，香港归来的女演员苏梦蝶，被扣上“烂片之王”帽子的导演郑千里，海外武术演员陈小达，作为投资人的老板陆子野，让这场群像戏在开篇先扎稳脚跟。

当导演郑千里在脑洞大开的拍摄思路中让影片逐渐走向魔幻之际，编剧李家辉在桌子底下看到了拴住犯人的镣铐，才把影片拽入了悬疑推理的主题。有人将《扬名立万》称作首部华语“剧本杀”电影，一桌人围坐在一起开会，人手一本案宗材料，讨论作案手法和动机，舞厅里散落在地的邀请卡像是线索卡，还有勘察凶案现场环节，这一切编排都像当下火热的“剧本杀”，而民国、公馆、花魁、密室等又都是目前“剧本杀”的热门元素。但其实这只是无意中的撞题，该片导演刘循子墨和编剧里八

神表示，他们在2018年写剧本的时候，“剧本杀”还没火起来，片中开会讨论情节其实就是他们平时开剧本会的样子。而且早在上世纪50年代的影片《十二怒汉》以及十多年前前的电影《风声》中，就有过这样围坐讨论的电影戏剧结构。

但是，被贴上“剧本杀”的标签，让《扬名立万》立马显得时髦起来，不少人抱着新鲜猎奇的心理走入电影院。如果以高质量“剧本杀”或是专业悬疑片的水准来期待，那么《扬名立万》大概率会让人失望。凶手在一开场就交代出来了，剩下的只是还原，无论作案手法还是破案过程，在一个稍有经验的“剧本杀”玩家或是推理爱好者眼里，都只是小儿科级别。比起《唐人街探案》这样能够把悬疑和搞笑融合得炉火纯青的影片，《扬名立万》还没有褪去段落式拼接缝合的生涩感，一些突然冒出来的插科打诨，又让观众有种误入网络短剧片场的错觉。

不过《扬名立万》的意图并不止步于再拍一部民国版《唐人街探案》。如果说喜剧是点，悬疑是框架，那么对电影的反思和对人性的挖掘才是灌注其中的血肉，是《扬名立万》真正的闪光点。《扬名立万》的原名就是《一部电影的诞生》，它借着拍电影的名义拍了一部电影，又通过摄像机在场制造出间离效果，反映了电影行业的众生相。比如导演郑千里对于“拳头、枕头、漂亮女人”大卖定律的推崇，演员关静年对于上位女演员“都是戏外下功夫”的恶意揣测，老板陆子野“十个项目九个凉，商业投资很正常”的感叹。

喜剧是表象，破案是驱动，人性才是根本，《扬名立万》呈现了属于电影人的英雄主义。这本是一群在名利场中浸淫多年的人物，老板陆子野利欲熏心，不惜通过买下凶宅拍摄影片以图翻身；导演郑千里拍摄烂片博名逐利；过气演员关静年趋炎附势、圆滑世故；苏梦蝶羡慕虚荣；武术演员陈小达外强中干；唯一想要寻根究底的编剧李家辉，也有着难缠的刺头和刻薄。而面对被揭露的真相和被拷问的良知，他们在最后生出了勇气和慈悲。关静年挺身而出发出质问，苏梦蝶毅然说出“我要演”，郑千里表示“老子也是一个有良心的艺术家”，陆子野放弃了“最后的船票”，跟大伙一路坐船奔逃到越南，通过拍摄电影记录下真相。有想要“踩灭火苗的人”，就有想保留下火种的人。一直为求真相誓不罢休的李家辉，最后放下了那只想要探求真相的手，选择让答案在风中飘。导演刘循子墨化用五月天的歌词说，“不打扰就是一种温柔。”

《扬名立万》在萝卜青菜一锅杂烩的天马行空之中，展现了电影的多面性。网友对此有着精到的评价——“这大概是边缘演员集结的《演员请就位》，毫无顾忌说话带刺的《吐槽大会》，拨开层层迷雾的《明星大侦探》，真相只有一个的《名编剧家辉》，青春最后一搏的《老男孩》，欲言又止啼笑皆非的《摄影机不要停》，战友情真的很重要的《上海十二时辰》，要不要坚守自己良心的《十二公民》，到底死没死去哪儿了的《消失的女孩》。”

□师文静

近日，引进日漫《国王排名》频频登上热搜，该剧评论中也满是“太催泪了”“破防了”“初冬的治愈”等积极评价。观众们一起在弹幕中“痛哭流涕”，还一起画男主角波吉的各种可爱头像。作为被一些观众抢先锁定的本年度最佳番剧，《国王排名》真有这么好看吗？

《国王排名》的故事中，国家的丰饶、麾下勇者的数量以及国王本人的强大程度，这些要素的综合排名，便是所谓的“国王排名”。主人公波吉是国王排名中排在第七名的伯斯王的大王子，但他却是一位又聋又哑、羸弱到挥不动剑，被全体国民嘲笑的孩子，众大臣和民众都轻蔑地认为他实在不是当国王的料。伯斯王去世后，被魔镜控制的二王子不仅当上了国王，还派波吉最信任的剑术老师去刺杀波吉。在一个崇尚力量、以国王武力值为荣耀的世界中，弱小不堪的波吉能逆袭成国王吗？该剧讲的就是波吉和他的影族人朋友卡克追寻勇气和力量的冒险之旅。

这部新番之所以热出圈，是因为相对于小众日漫来说，该剧有诸多让人眼前一亮的点。首先是它的画风很有趣，主要人物形象很低幼风，整部作品画风多变、元素丰富。《国王排名》的画风有宫崎骏动漫的唯美、治愈风，蓝天、白云、青山、绿草，色彩艳丽，很是赏心悦目。剧中惹人怜爱的男主角波吉，大头、小身体、大眼睛，还有笑起来就弯弯的小嘴巴，这是日漫图画书中很常见的小男孩形象，很像《晴天有时下猪》系列的男主角山崎则安，也很像长谷川义史《电梯上行》系列的小男孩。波吉王子的小伙伴卡克是日本动漫中常见的具有想象力的形象，作为影族人，它是类似二维的纸片人，全身黑色，只有两只很明显的大眼睛和一对小爪子，角色形象简单到不能再简单。该剧中其他人物的画风则复杂多变，各类配角人物塑造得也比较饱满，对其他场景诸如国王城堡、地域火焰深渊、地下冰库以及各个王国的呈现，画风也不同，有的很简单、很有童话感，有的很暗黑、很复杂，有视觉冲击力。

该剧讲的是一个聋哑善良小王子的逆袭故事，主要角色采用绘本低幼风，想必是创作者有意为之。可爱的波吉王子，无论是大笑、大哭还是忽闪着大眼睛表达善意，都能让观众怜爱，弹幕满屏的“心碎了”“好心疼”等评价，也说明该剧首先在人设和形象上抓住了观众。同时，在一个冒险的成长故事

中，一个低幼童话风的人物也才能与邪恶的力量、黑暗的世界以及人性的复杂形成强烈的反差，更能表达弱者也能凭借勇气、力量逆袭的主题。

《国王排名》主角是一个萌萌哒的孩子，但剧情不低幼。该剧的主线是弱小风男逆袭成热血少年，成长为英雄国王的故事，这个主线非常普通甚至俗套，但一些细节的设置比较有意思。比如，波吉的国王父亲如此强大，为何波吉如此弱小？这是因为波吉的父亲与魔鬼签下契约，以牺牲儿子的寿命和能量换取自身能力的不断增加。波吉不是生来病弱，他是权力和“国王排名”的牺牲品，他需要反抗契约，反抗自身的宿命感，也让观众思考强权父亲与弱者子女的伦理问题等。波吉王子在成长的过程中，还要面临不同国家和国王的行事风格，各种力量之间的博弈、人性的多变复杂都要尝个遍。波吉善良、单纯、执着，有简单的理想信念，就像一个理想主义者的化身，身上有着令人无限向往的东西。

在播出的6集中，该剧剧情兼具怀旧风和“反套路”创作，快节奏不断反转的剧情让观众欲罢不能。熟悉西方童话的观众，可以看出《国王排名》中有非常多的对经典童话的映射或者致敬。善良的波吉把衣服都送给卡克，光着身子走过大街，被居民嘲笑，像极了《皇帝的新衣》的情节；波吉和卡克的相伴，也很像《小王子》的故事；剧中一些后妈、暗黑魔镜、潘多拉魔盒的设置，又来自《白雪公主》等。这部还融合了《悬崖上的金鱼姬》《幽灵公主》《拇指姑娘》《农夫与蛇》等一些观众喜闻乐见的剧情梗，很有怀旧感。

有怀旧，又不觉得老套，是因为该剧对这些观众熟悉的元素进行了“反套路”运用。影族人卡克以抢劫为生，看似粗鲁，但内心藏着种族被灭绝的痛楚；后妈皇后本来应该是恶毒的，但却是真心爱着波吉王子，分外柔情；波吉最信任的剑术老师，观众以为会一直帮助波吉，结果反手就把波吉推下地狱之门；“反派脸”的二王子要当国王，竟然不靠魔镜恶势力要靠自己的力量；令人爱戴的国王，竟然靠牺牲儿子换取能量等。这些剧情不断反转再反转，也让观众直呼想不到。《国王排名》无论群像人设还是剧情，都让观众在熟悉中看出了新鲜感。

看似老瓶里装的是旧酒，但其实都是新酿，这才是最有趣的。这种故事叙事方法，既能吸引更多观众，也能更好地呈现故事内核。用通俗的元素，讲一个通俗内核的故事，但在剧情、人物的反转、铺垫、“反派谱化”上做足了功夫，也能出好作品。这就是影视作品有生命力的一种体现。为精彩、细腻的剧情鼓掌，为弱小又勇敢的波吉流泪，是《国王排名》吸睛的原因。最近大火的《鱿鱼游戏》《你的名字》，包括这部低幼风的《国王排名》，都是在用真诚的态度讲一个普通主角逆袭的俗套的故事，但都吸引了观众的目光，引发了不少人的情感共鸣。在影视剧故事越拍越繁复、曲折，在日漫故事越来越追求奇异、脑洞的当下，相对简单的故事、简单的画风，甚至简单的治愈，都会令人眼前一亮。

●●● 剧说有料

童话风的热血故事

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑：孔昕 美编：陈明雨

●●● 一期娱乐

电影人的英雄梦