

记者 师文静

新编

从《无极》《画皮》，再到《长城》《捉妖记》《妖猫传》《刺杀小说家》，以及口碑折戟的《封神传奇》《阿修罗》《图兰朵：魔咒缘起》等作品，十多年来，国产东方奇幻大片之路可谓走得曲折坎坷，大多数作品在特效、人物、剧情逻辑、故事内核、视觉呈现等方面出现某种短板，引发观众吐槽。创作者们在不停摸索真正属于东方审美的奇幻大片，而作品品质的参差又让观众对此类型电影又爱又恨。

上映前，《封神第一部》也以拖后腿的预告片、不够精准的宣发，一度透出一种奇幻大烂片的气质。而真正上映后，观众发现影片对《封神演义》故事的重构，人物取舍搭建、故事戏剧冲突制造、古典视觉风的打造、情感关系的表达、当代价值观的注入等方面，其实都可圈可点。

后世所演绎的“封神”故事，其蓝本大多基于宋元时期的话本《武王伐纣平话》，以及明代神魔小说《封神演义》。电影《封神三部曲》循着《封神演义》的三段式结构展开。第一部故事结束，姜子牙刚刚携封神榜下昆仑，纣王无道发癲，质子 and 诸侯反出朝歌，太师闻仲还未得胜回朝，大概讲了封神故事的前三分之一。第二部集中于西岐大战，大破十绝阵；第三部讲述讨伐殷寿，人仙妖三界大战，封神天下。《封神第一部》故事铺垫纣王残暴罪行，诸侯叛殷的大背景不变，保留了苏护反商、狐妖附身姐己，姜王后以死进谏、杨戬哪吒出战，姬昌收养雷震子、囚西伯侯、烹杀伯邑考、文王食子、比干剜心等原著经典戏剧冲突，但该部分的故事叙事重心由简单化的暴君暴政，转移到对纣王、姬发等主要人物内心世界的刻画，以及男性权力世界中微妙又复杂的父子关系、君臣纲常的营造上。也正是叙事重心的转移，让电影很出彩。

在人物重构上，电影赋予了纣王殷寿、姬发、苏姐己、殷郊等主要角色很完善的人格。在以往的故事中，殷寿暴虐是受苏姐己的蛊惑和怂恿，“助纣为虐”是这个人物的核心看点。但《封神第一部》刻画了一个更加逻辑自洽、立体鲜活的殷寿，影片少了对纣王好酒淫乐、酒池肉林式腐朽生活的刻画，侧重呈现其性格中的欺骗性、猜忌性，对质子和诸侯的强大精神控制，内心无止境的欲望，以及工于心计的权术等，不是一个荒淫无度、智商低下的恶人，而是被权力和欲望攫住的、挑战人性的恶人。所以他诱导质子自杀尽忠、杀父、逼王后死谏、斩首儿子、逼迫质子弑父、比干剖心后又出尔反尔不杀姐己，乃至悖逆礼教纲常烧祖宗祠堂，最终顺理成章地发疯发癲彻底“黑化”，都有内在逻辑。

作为第一部的核心人物，殷寿称霸天下的野心和暴虐跃然银幕，人物刻画非常成功。与之相对的，姬发则经历人性的觉醒、个体自我意识的成长，从无脑忠诚的质子，到历经兄长被杀、父亲被囚，全程见证殷寿为权力和欲望发疯后，在姬昌的“你是谁的儿子不重要，你是谁才重要”的启发下，开始独立思考、明辨是非，认清殷寿的真面目，踏马飞驰回西岐，励志推翻殷商，又燃又热血。

影片中另一个很成功的改编是对姐己的颠覆性重塑。姐己不再是“红颜祸水”，王朝覆灭不再由女人背锅。影片中姜子牙描述殷寿是“心怀恶念，妖孽自至”，彻底为姐己昭雪。影片中的苏姐己被塑造成灵兽与女性的结合体，她忠心于以血唤醒她的殷寿，殷寿利用其超能力满足不断膨胀的欲望，姐己又是殷寿欲望与野心的分身与外化。姬发很燃，苏姐己虽坏但透着可爱，改编中给这两个人物注入现代意识，角色就活了。

对家喻户晓的国民神话进行改编非常难，《封神第一部》快节奏、高纯度提炼《封神演义》的人物和戏剧化情节，让其完全服务于影片的创新化表达，保留了神话的原味，让当代观众“上头”。

内核

大家所熟悉的《封神演义》神话故事中，武王反暴政伐纣是“臣伐君”，但以下犯上违背封建伦理，所以要“代天以彰天讨”“奉天命以伐无道”。但其实正义性政权推翻暴政这种宏大叙事还是太抽象，也是很古典的叙事体系。《封神第一部》当然无法颠覆性地去改写这个故事框架，就以父子关系、孝道忠义等“情感关系”作为抓手，去推进这个宏大叙事。

电影其实可以看做是“尊父”“弑父”“杀子”多元父子关系的接力和映照表达。殷寿精神控制四方诸侯质子们，让他们背弃生父做自己的“亲儿子”，甚至“承诺”姬发也可继承王位。诸侯“谋反”未遂，殷寿逼迫质子们集体弑父继承侯位，忠孝不能两全，每个质子的处理方式又截然不同。父子人伦、君臣伦理互相复杂纠缠在一起，集体弑父这场冲突大戏，成为影片中最好看的

封神宇宙 史诗化

跨越几千年时间长河，“封神”神话故事在历代被以不同艺术形式改编，演绎瑰丽的东方奇幻世界。随着国产动画电影以及国产工业特效大片的崛起，“国民神话”《封神演义》再次成为取之不尽的素材宝库，影视化作品不断涌现。正在上映的神话史诗大片《封神第一部》口碑不断发酵，票房不断攀升，再次证明了构建起东方古典视觉体系、给传统神话注入当代视角的价值观表达，依旧能引发观众强烈的共鸣。

文戏。而殷寿杀子与西伯侯姬昌舍命救子，形成鲜明的价值观对比关系，一种是毁灭式的伦理关系，一种是尊卑仁爱、孝悌忠信为内核的正统伦理道德表达，以及对家国情怀、周代礼制的铺垫。殷寿的癫狂摧毁了与质子们的父子君臣之道，被效忠的“精神父亲”形象坍塌，他泯灭了孝道忠心，那么质子们就奋起反抗其权力。一个很宏大的叙事就落地到亲情、伦理、善恶、牺牲、觉醒等当下观众非常具有代入感的个体化的情感上来，爱恨的冲突非常有戏剧性，展现极致的人性，故事就能很好地吸引观众。电影以高密度、快节奏情节来呈现多种复杂关系，可解读的空间很大。

近年来口碑不错的《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《新神榜：哪吒重生》《新神榜：杨戬》等取材于“封神故事”的动画电影作品，都在保留优秀传统神话基因的同时，恰当

改造了人物性格，融入现代价值观念重塑故事内核。这些作品中的哪吒、姜子牙、杨戬，都展现出当代人的个体意识和追求。《哪吒之魔童降世》中，哪吒故事的内核是“我命由我不由天”，生而为魔童，但心向美好，在不断的失望、失落、愤怒中，与命运和陈塘关的偏见世界展开孤独的抗争。《封神演义》中哪吒就有“剔骨还肉”的悖逆精神但不彻底，《哪吒之魔童降世》就讲了一个当下观众非常能感同身受的精神困境故事，很燃很炸。

《姜子牙》讲述封神大战胜利，姜子牙因一时过失引得昆仑大乱，被贬北海，为世人所唾弃，十年后，为重回昆仑，姜子牙寻回自我，也发现了当年真相的故事。这个故事的主题内核是姜子牙救人反神，反抗“封神世界”权威至上以及合理性的反抗性，故事也有现代思维，有人物独立人格精神的发现，他从服从师尊的弟子成为“守护苍生的真正的神”，但这个故事想讲的东西太多，权威制服权威的叙事改编不够彻底，而被迫反抗权威似乎没有哪吒的个体自主抗争更能打动人 and 吸引人。

《新神榜：杨戬》中，封神大战一千五百年后，天界衰落，杨戬法力丧失，天眼受损，被师父欺骗，沦为落魄的赏银捕手，偶遇了外甥沉香后，沉香劈山救母，杨戬则修复亲情，保护家人，维护天界，获得重生。电影将杨戬和沉香经典传说结合，讲了一个迷失自我时如何冲破压力挫折自救的故事。

不过，这些单角色电影，不管是不是同一家制作公司创作，都未出现人物、叙事情节、时空背景等有效联动，都是单打独斗，英雄成长模式没有统一的构建，无法形成统一的世界观，更无法深度地挖掘“封神IP”。中国古典小说中的“神话宇宙”丰富多彩，影视创作现阶段还集中于《西游记》《封神演义》等超级大IP上，其实还有《山海经》《淮南子》《镜花缘》《聊斋志异》《搜神记》等独特的神话故事值得现代化改编，可以通过传统故事传达更多当代精神内核。

奇观

“封神”题材之所以能承载起中国神话史诗大片的崛起，是因为这个气势磅礴的神话战争故事中，蕴含着传统文化密码，是独特的本土表达。

《哪吒之魔童降世》等动画更容易打造惊艳绝伦的中国风视效。脖子套着乾坤圈、身披混天绫、手拿火尖枪、脚踏风火轮……“封神”题材影片中所有的哪吒一帅气出场，观众刻在DNA里的文化认同感就开始涌动。电影中对道教法器、神仙世界人物、八卦符号等文化元素的呈现，对于几千年前礼仪、风俗、器皿的呈现，对山川河岳、城池营垒、大千寰宇、天上人间的想象，都是独特的东方视觉奇观。

真人化《封神第一部》则更加依赖电影的工业化，只有强大的特效和工业技术，才能去营造和呈现想象中的中华文明创业时期磅礴壮阔的史诗画面。虽然这部电影差点难产，但该片服化道、场景搭建是国产大片中数得着扎实和精细的作品。导演乌尔善与美术团队根据神话史诗电影的特性，以元末明初水陆画系统作为依据，并融合商周青铜器元素和宋人山水的美学风格，承古创新，构建此部影片贴近现代审美的古典视觉体系。影片对昆仑山诸神、饕餮、雷震子、申公豹、麒麟、九尾狐、魔家四将等形象的刻画，下了功夫也充满神韵。恢弘大气的朝歌城、雄伟压抑的祭天台、虚灵的昆仑仙境，来自古代绘画审美的服装都值得细品。《封神第一部》的视觉效果很具有冲击力和压迫感，来自典籍记载的人物、神话景观得以还原，原创的文化和审美、世界级的技术标准，让中国神话想象完美落地。

奇幻故事、审美韵味、主题内核都是属于东方的，用恢弘大气的方式完成对“国民神话”的当代表达，让传统守旧的神话故事，成为有人情味儿、充满现代气息的恢弘视觉体验和感受。让古典题材跨越时间之河再次展现魅力，这部电影有其自身的标志性意义。国产神话史诗电影类型拓荒和电影工业化探索，又向前推进了一步。