

中国神话电影如何破冰突围——以《封神第一部》为例

朱亚涛

南昌航空大学文法学院, 江西 南昌

收稿日期: 2023年9月19日; 录用日期: 2023年10月31日; 发布日期: 2023年11月6日

摘要

随着中国电影市场的不断扩大和人们对中国文化的关注度不断提高, 神话故事题材电影从默片时代就开始进行创作, 出现了一些具有艺术价值和受众基础的神话电影。近些年, 该题材更是层出不穷, 与以往相比观众并未买账, 千篇一律的同类题材毫无创新或侧重点过于片面化的出现在公众视野, 观众难免产生审美疲劳。本文将剖析中国神话电影的发展脉络, 指出其当前存在的困境, 继而以《封神第一部》为例, 指出该电影成功的策略, 最后探寻出中国神话电影破冰之路。

关键词

中国神话电影, 破冰突围, 《封神第一部》

How Chinese Mythological Film Breaks the Ice and Breaks Out—Taking *Creation of the Gods I* as an Example

Yaotao Zhu

College of Arts and Law, Nanchang Hangkong University, Nanchang Jiangxi

Received: Sep. 19th, 2023; accepted: Oct. 31st, 2023; published: Nov. 6th, 2023

Abstract

With the continuous expansion of China's film market and people's increasing attention to Chinese culture, mythological story theme films have been created since the silent film era, and some mythological films with artistic value and audience base have appeared. In recent years, the theme is endless, compared with the audience did not buy, the same kind of theme without innovation or

focus too one-sided in the public eye, the audience inevitably produce aesthetic fatigue. In this paper, we will analyse the development of Chinese mythological film, point out its current predicament, and then take "Feudal Part 1" as an example, point out the successful strategy of the film, and finally explore the ice-breaking road of Chinese mythological film.

Keywords

Chinese Mythological Film, Breaking Through the Ice, *Creation of the Gods I*

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

《封神第一部》票房大卖，纵观中国神话电影的发展从一开始的一路长红，到如今几年的瓶颈期，观众对神话电影并不买账，在此背景下，本文通过爬梳中国神话电影历史脉络，指出当今神话电影的症结，为中国神话电影创作指出方向。在学术领域对中国神话电影的研究并不充分，没有过多深入的研究，基于此，本文以《封神第一部》为例，从宣传，剧本编作，内容创作三个维度理性分析其为何能出圈，最后为中国神话电影指出可以借鉴的破冰之路。

2. 中国神话电影的发展脉络及困境

神话电影是以神话或传说为题材的故事片，现代较多地运用特技的摄影和制作。中国神话电影是以中国神话或者古代传说为原本，进行加工的二度创作形式，神话影片能否成功取决于多方面，在中国神话电影有着一百多年的历史，时至今日其显然进入了瓶颈。

2.1. 中国神话电影的发展脉络

从题材渊源上来看，中国神话电影中的神话题材创作大多取材于中国神话故事与人物原型，或中国古代传说[1]。默片时代就开始拍摄了《庄周梦蝶》题材，1913年，默片《庄子试妻》上映，这也是中国香港本土最早制作的电影之一；到了1926至1927年间，上海的中国天一影片公司便制作了由当时著名女影星胡蝶主演的《义妖白蛇传》(分上、下集)和《仕林祭塔》两部默片，其中《义妖白蛇传》是我国第一部以“白蛇传”为题材拍摄的电影；1939年至1955年期间，香港电影也拍摄了由陈燕燕、于素秋等当红女星主演的多部《白蛇传》改编电影，获得了不小的反响；1975年，中国台湾将聂小倩的故事改编成了一部古装鬼怪片《寒夜青灯》，相较李翰祥的《倩女幽魂》，该片于传统中国故事中加入西洋电影元素；进入80年代，出现了一系列如《聂小倩》《崂山鬼恋》《聊斋夜话之聂小倩》等改编影视作品；1995年在香港和内地上映，开始反响一般，1997年后通过互联网、盗版光碟等方式在大学校园广泛传播并迅速走红[2]；徐克也在1997年制作了动画《小倩》。2005年起，《聊斋志异》先后入选最佳华语电影一百部、影史百大华语电影、百部不可不看的香港电影名单。近些年，《封神传奇》，《三生三世十里桃花》，《捉妖记》等一系列的出现，并未受到人们过多关注，可见中国神话电影已进入瓶颈。

2.2. 中国神话电影当前困境

自华语电影诞生起，中国神话便是影视化的绝佳改编题材。早期神话电影创作从观念、取材到表现形式上也都可以看到来自戏剧的深厚影响。在默片时代，神话题材电影剧情大多忠于原著，内容改编部分较

少；并且受限于当时影片的制片技术，影片普遍以戏剧表演为主，部分影片配以音乐伴奏和标题字幕。直到有声电影的发明和普及，观众才能在银幕上欣赏到影片的戏剧唱腔和配乐效果，这些并未影响观众对影片的认可度，反而一些影片家喻户晓。随着技术不断发展，一些神话电影只注重特效，忽略内容，使得影片并没有受到观众买账，甚至于一些影片严重脱离现实，过于偏向虚幻，电影《封神传奇》甚至于多国团队负责特效制作，《三生三世十里桃花》只试图靠粉丝经济拉动票房，《捉妖记》更有在发行上打国际牌，然而效果可见一般，《封神第一部》的出现可以说是为中国神话电影提供了一条成功的典范。

3. 《封神第一部》“破冰”策略

《封神第一部》是由乌尔善执导，费翔、李雪健、黄渤主演的神话电影，于2023年7月20日在中国大陆上映，该片作为三部曲之一，票房大卖，而其三部曲每部平均成本仅10亿，却足以被封为中国的神话史诗巨作，本部分将从宣传，剧本编作，内容创作三个维度理性分析其为何能出圈。

3.1. 跨媒介宣传和发展 IP 经济

在发行前，宣发团队就已成立了多平台的账号进行宣传，而后期以电影作品为内容将该片进行跨媒介碎片化呈现，为大限度的吸引观众。《封神第一部》不仅仅是一部电影，而是基于中国古代神话传说创作的综合艺术作品，电影上映后，它还通过相关衍生产品如音乐、漫画、游戏等形式出现，以满足更多观众的需求，并进一步丰富并扩展故事的影响力。这种跨媒介的碎片化传播，让中国神话故事能够以不同形式和媒介呈现，让观众在审美上具有期待，同时依托原有的粉丝经济，衍生一系列的粉丝经济，为影片助力。这是其能够破冰策略之一。

3.2. 电影语言表达和技术手段运用

《封神第一部》通过电影的视觉、音效和剪辑等方面的表现，将中国神话故事中的奇幻、史诗感和仪式感展现得淋漓尽致，其中姜子牙与哪吒杨戬入宫片段，就是通过两队不同人物的剪辑交叉出现，实现象征意义上的不同，纣王让子弑父片段，音响把紧张感突发了到极致。特效技术的运用使得神话人物和场景栩栩如生，更具沉浸感，影片以军队讨伐苏护开场，兵临城下的壮观感和两军作战的场地，都是特效技术还原的，为观众带来了视觉震撼；同时电影中运用的中国传统音乐和主题曲等元素也为观众创造了独特的情感共鸣。通过这些电影语言和技术手段的运用，电影成功地展现了中国神话故事的本土特色和独特魅力。重视内容创作是该片成功之二。

3.3. 角色和故事情节的现代化改编

中国神话体系庞大、故事完整、人物众多，其中不乏十分出彩的人物，改编这些故事并不容易，如何通过人物为底融入价值观，怎样赋予它新的内涵，如何安排合理的情节和叙事手段把它表达出来，而且观众接受度并不容易把握。《封神第一部》在改编上进行了符合当代观众审美的突出了现代人性、情感和价值观的表达。对经典角色的重塑和故事情节的改编，使得故事更加紧凑、情节更具张力，并关注到人物内心的思想和情感变化。仅以姜子牙为例，已该其以往神仙形象，该编剧把其塑造为普通人，更能让观众有代入感，同时通过姜子牙主动下凡，烘托的是当代以集体利益为重的价值观。影片中每个人物都进行了或多或少的改编，这种基于本土化的创新为观众提供了与角色更为紧密的情感联系，同时让观众能够在故事中感受到更多的人性关怀和情感共鸣。

4. 中国神话电影破冰突围之路

宣发渠道单一，颠覆式改编，特效失控已然成为近些年中国神话电影的弊病，那些让受众具有期待

值的影片，最终令观众失望。而借鉴《封神第一部》的成功破冰为今后创作提供了具有参考性的地方，本部分为中国神话电影今后创作方向指出三点可以改进的地方。

4.1. 注重线上线下多渠道及 IP 产业链形成

观众介入叙事中，沉浸式剧场似乎是通过这种介入策略为观众提供了可以影响表演、创造动作的机会[3]。所谓介入就是我们要和某个场所发生一种行为上的交换，需要进行双向的、而不是单向的互动，需要有无媒介阻隔或转化的信息交流。看电影是一种单向互动，观众不会真正和电影院里面的角色发生交互。进行线上宣传，通过抖音小红书知乎等各种平台，了解这部电影，它可以是一种双向互动，但是它却有媒介的阻隔，当然线上宣传电影当然会有很多好处，比如说由片方掌控花絮、片段、路透图的宣发节奏，同时对于观众来讲，他们也可以在一种非物理距离的方式和明星偶像演员贴贴：采用弹幕或评论。而线下路演没有任何媒介阻隔，观众可以最大限度的了解影片过程，《封神第一部》进行了十余次路演，把观众介入达到最大化。粉丝在现场追星也是这个原因，即便可以通过网络直播间的方式以弹幕交互来星，但是在线下看他一眼，而不是隔着屏幕这样的媒介阻隔，也会引起很强烈记忆增的幅，同时利益粉丝经济让影片形成完备的 IP 产业链，能为团队获利的同时，也宣传了影片，让观众更加了解影片，实现另一种意义上的建构。

4.2. 故事情节及人物基于现代化理念表达

国内电影产业对优秀电影剧本的需求与日俱增，好剧本难求是目前业内不争的事实[4]。神话的本身是来源生活的，传说也是基于生活，其中有很多是基于当时价值观的需要构建出来的，本质上来讲这是一种不符合当今需要的意义建构，而如何重新建构意义，是编剧要在电影开拍前要做的工作。合理的改变情节必须基于当今社会的现代化理念，不能太跳脱观众的认知价值，人物的设定本身就是情节当中不断推动情节的，《封神第一部》的诸多情节和人物在改变过程中并没有过于颠覆性，反而都符合当今的价值审美，这种基于现代化理念的创作形式，是最能吸引观众的。这也是中国神话电影未来能够破冰可以借鉴的地方。

4.3. 合理利用技术手段实现史诗视觉震撼

媒介技术是人类社会的组织方式之一，在通过叙事进行内容生产的同时，也参与到了人类社会形态与文化结构的解构与重构当中，影响着人类文明、经济、生活的方方面面。诚然，技术的力量是巨大的，然而学界对于技术的过分关注，却导致了对人的主体性的忽视[5]。从好莱坞导演来看，从卡梅隆到诺兰等众多的导演都在重视特效技术，而中国神话故事极具本土特色与好莱坞架构的电影体系本质上是有很大区别的，不能追求《阿凡达》的特效和《盗梦空间》般的空间特效，如何有度实现视觉震撼，此类影片必须慎重思考的问题。《封神第一部》在场景特效和人物特效上并没有过多的使用，团队真实取景，人物特效能用演技就用演技的方式，给影片在不失真感的同时也是现在视觉震撼。基于此，神话史诗要在技术手段上保留真实性，区别中国神话史诗和好莱坞体系的不同也是破冰的关键之处。

5. 结论

神话电影作为电影的主要类别之一，在讲述中国故事和传播中国文化方面有着重要的意义。而影片能否成功远比一个影片出现更重要，纵观中国神话电影史，许多经典现在依然存在，但是也有大多数石沉大海，思考《封神第一部》的成功为中国神话电影创作带来破冰之路，如何在实践中解决瓶颈，是每一个电影人避免不了的命题。

参考文献

- [1] 黄梦菲. “神性”到“人性”的嬗变——“射日-奔月”神话重写型小说研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京师范大学, 2015.
- [2] 钟雯杰, 左其福. 媒介化视域下《西游记》改编的症候分析[J]. 文艺论坛, 2018(2): 112-117.
- [3] 京锐. 沉浸式戏剧策略初探——从《了不起的盖茨比》谈起[J]. 剧作家, 2021(1): 133-139.
- [4] 尹家美. 中国电影剧本优化研究[D]: [博士学位论文]. 长春: 东北师范大学, 2018.
- [5] 李昊泽. 人文主义技术观下的数字电影叙事研究[D]: [博士学位论文]. 长春: 吉林大学, 2023.