

羊城晚报记者 李丽

20年后,电影传统精神让位电脑特效 《指环王》重映难称“王”

丽芙·泰勒饰演精灵公主

奥兰多·布鲁姆因饰演精灵王子而爆红

魔戒成为人类欲望的象征

上周五,已诞生20年的史诗魔幻系列电影《指环王》在中国内地正式开启重映。第一部《指环王:护戒使者》率先归来,但根据猫眼数据,该片重映首周末票房仅为2636.4万元。开局不利,本周五即将上映的《指环王2:双塔奇兵》以及尚未定档的《指环王3:王者无敌》也因此前途不明。作为全系列平均分高于9分的豆瓣高分作品,《指环王》在中国内地无疑仍拥有一大批粉丝。该系列最大的成就,在于其单凭想象力和传统电影手段,便打造出一个迄今难以超越的经典。在过度依赖电脑特效技术的当下,《指环王》及它所代表的电影传统精神似乎正在失落。

重映票房不如《阿凡达》

《指环王》系列此次重映的版本包括2D、IMAX、中国巨幕和CINITY版。这部诞生于2001年的作品,重映后依然没有3D版本加持。不妨与上月重映的“3D鼻祖片”《阿凡达》作个对比:《阿凡达》提供3D和IMAX 3D两个版本,首周末票房高达1.36亿元,《指环王:护戒使者》仅为2636.4万元。即使算上电影票的差价,两者重映后的受欢迎程度仍然天差地别。《指环王:护戒使者》于2001年12月19日在美国上映,次年4月4日登陆中国内地大银幕。而《阿凡达》在中国内地的首映日期是2010

年1月4日,比《指环王》系列晚了近10年。就中国内地影市而言,《阿凡达》比《指环王:护戒使者》拥有更好的怀旧基础。首先,两部作品诞生的年代不同,直接导致其“老观众”的规模有颇大差距:21世纪初的中国银幕数量与2010年代有着天壤之别,《指环王:护戒使者》首轮上映的票房仅为5620万元,《阿凡达》则为13.39亿元,是前者的23倍多。其次,经历过《阿凡达》首轮放映的观众年龄层更广泛,且大部分至今仍处主流观影群体之列;但“95后”“00后”等观众基本没在影院看过《指环王:护戒

使者》,如今自然没有重温的动力。值得对比的还有《泰坦尼克号》。这部诞生于1998年的影片于2012年在中国重映,拿下9.46亿元的惊人票房。但这一现象背后有两个重要原因:首先,《泰坦尼克号》作为一代中国观众的好莱坞大片启蒙作,其知名度非其他重映片可比;其次,影片重映时专门打造了全新的3D版,人们普遍相信进入影院“二刷”能获得更多视听快感。相比起来,《指环王》系列重映虽是4K重制版,但对普通观众而言,非3D版的重映缺乏足够的技术卖点。

《指环王》烧钱和省钱的那些事儿

拍摄前筹备了7年半

《指环王》三部曲拍摄于1999年至2000年,总共耗时约18个月。但在此之前,光各种道具就花了7年半的时间制作,前后总共打造了48000个道具,而且全部是手工制作。剧组专门成立了一个120人团队,负责影片中需要呈现的奇观,他们分成6个小组,包括奇幻生物、特效、化妆、盔甲及武器、微缩模型和模型特效。

彼得·杰克逊邀请了英国插画大师艾伦·李为电影场景描绘图纸,后者在《指环王》筹备和拍摄阶段跟组6年,包括一边在新西兰游走一边寻找合适场景。在剧组期间,他总共绘制了2500幅草图,同时帮助彼得·杰克逊制作各种建筑模型和道具。

真实搭建的“霍比屯”

夏尔是《指环王》中的霍比特人故乡,彼得·杰克逊在新西兰的一个农场搭建了一座真实的“霍比屯”。在正式开拍的一年前,这里就提前种下5000平方米的花草、蔬菜、树木。为了运输道具和器材,剧组

还专门建造了一条1.5公里的道路。因版权关系,“霍比屯”在《指环王》系列拍完后一度全部拆卸,但后来又依原样重建,成为新西兰最火游客打卡地之一。

大显身手的模型

霍比特人的居所是一种后半部隐藏在丘陵中的半洞穴住宅。“霍比屯”里包含37个大小不一的居所:为了不同的拍摄角度需要,这些居所所有的大至可以住人,有的则按比例缩小成各种模型,包括二分之一大小、四分之一大小、十四分之一大小,甚至三十五分之一大小。

模型制作是《指环王》剧组的拿手好戏。比如人类居住的刚铎白城,在影片中是一个宏大而辉煌的超大建筑群,事实上只是一堆小小的模型。此外,电影里气势恢宏的圣盔谷之战,实际上也是用模型结合后期电脑特效而成的。

省钱的三部曲套拍

花那么多心思和工夫,《指环王》不怕入不敷出吗?还真不怕,最大的秘诀就在于三部曲的一次性套拍。首先,光布景费用据说就省了1亿美元;此外,演

员的住宿交通也省了一大笔;更重要的是片酬稳定——再也不怕第一部公映火爆之后演员要求涨片酬啦!

事实上,彼得·杰克逊为了省钱,最开始只打算把《指环王》拍成上下集,甚至连故事都基本写好了。但新线电影公司的高层在看完一小段样片后,信心百倍地表示:为何不拍成三部曲呢?毕竟原著也是三部曲啊!彼得·杰克逊大喜过望,毫不犹豫地推翻了原来的剧本框架。

绝佳拍摄地

彼得·杰克逊是新西兰人,《指环王》的很多演员和幕后工作人员也都是新西兰人——该地的工资水平决定了《指环王》在新西兰拍摄更省钱。尤其是负责特效的维塔工作室(事实上就是彼得·杰克逊参与创立的),他们做《指环王3:王者无敌》1500个CGI镜头的费用只要4700万美元,仅为美国本土公司的一半价钱。再加上新西兰美景遍地,实在很适合拍魔幻大片。事实上,在《指环王》系列之后,不少电影都选择去新西兰拍外景。

实景实拍造就魔幻世界

有网友发出了如下疑问:当年《阿凡达》以一己之力推动了全球电影银幕的“3D化”,《指环王》系列又厉害在哪?真正的答案或许令人惊讶:《指环王》的厉害之处,恰恰在于当时的电影技术并没有那么牛。大量采用传统电影的拍摄和制作手法,再用刚起步的CGI(电脑成像)技术为这个充满了神秘、浪漫和残酷的中土世界加上点睛的魔幻色彩——《指环王》系列体现了在那个电脑技术还没被滥用的年代里,电影人在“造梦”这件事上能达到的极限。这种精神和能力,恰恰是现在很多大片所缺乏的。

20年前,该系列的第一部《指环王:护戒使者》为世人打开了中土世界的大门。这个世界里除了人类,还生活着不少奇异的种族:森林里住着神秘的精灵族,他们高大俊美,而且长生不老;个子小小、却长着超大脚底板的霍比特人生活在丘陵地带,他们热爱和平,与世无争;高山底下则藏着擅长挖矿的矮人族,他们有点贪财,却也爽朗仗义。这些族群的首领从黑暗魔君索伦的手中获赠一批能助他们统御族群的魔戒,但索伦手中还藏着一枚能统御所有魔戒的“至尊魔戒”。一场生死大战之后,“至尊魔戒”失踪,三千年后重新出现在中土世界。为了不让索伦毁灭世界,“至尊魔戒”必须被扔到末日火山销毁,那些有能力的人在接触魔戒之后被诱惑和异化,这个艰难的任务最终被交给了一个名叫佛罗多的平凡霍比特人……

《指环王:护戒使者》长达三小时,主

要依靠现实主义手法的实景和实拍,呈现了一场惊心动魄的正邪大战;同时以佛罗多的旅程为线索,充分展现了中土世界各种族栖息地的风貌。不同种族的形体和外貌差异极大,这基本靠特效化妆和“镜头的欺骗性”完成。饰演霍比特人的演员身高多在1.7米以下,当他们跟其他角色出现在同一个镜头里时,便采取“近大远小”的简单原理来体现身高差,远景时甚至采用侏儒身形的替身演员来当“背替”;当灰袍巫师甘道夫拜访霍比特人时,又使用缩小的房屋来衬托甘道夫的伟岸。《指环王》三部曲都是奥斯卡常客,“最佳摄影”和“最佳视觉效果”都拿了两次。

《指环王》的电脑特效场景虽然不多,但都用到了刀刃上。例如佛罗多每次戴上“至尊魔戒”,都能暂时从现实世界隐身,并进入一个视野扭曲模糊的“死者世界”。在电脑特效的加持下,观众见到黑衣骑士“戒灵”的真面目——他们是3000年前被索伦纳为奴仆的9个人类首领,真身是失去灵魂的白色骷髅。又例如,甘道夫被黑化的白袍巫师萨鲁曼背叛并关在高台上,在萨鲁曼对他痛下杀手的那一刻,甘道夫突然仰面跌下高塔,被巨大的老鹰救起后,他的一头白发在夜空中飞舞。当年,这一幕电脑特效场景堪称经典。值得一提的是,《指环王》系列的“咕嚕”一角还运用了最早期的动作捕捉技术。饰演者安迪·瑟金斯后来成了好莱坞的“动作表演专家”,金刚(《金刚》)、凯撒(《猩球崛起》)等都是他的代表角色。

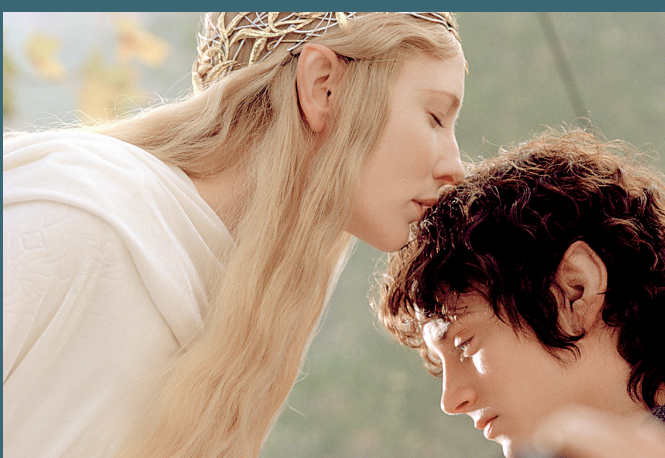
剧作水准超越《霍比特人》

《指环王》的剧作同样值得回味。故事改编自英国作家J.R.R.托尔金的长篇小说,包括导演彼得·杰克逊在内的多位编剧将它改编成跟原著结构完全一样的三部曲。有了原著当基础,《指环王》系列最终成为影史最成功的电影三部曲之一:跟很多硬生生拆分成多部电影的作品不同,《指环王》每一部都有完整的起承转合。在豆瓣上,该系列呈现“一集比一集更高分”的奇特现象,三部曲得分依次为9.0、9.1和9.2。在奥斯卡的领奖台上,《指环王3:王者无敌》也拿下了全系列最多的小金人——以11奖的数量拉平了《宾虚》与《泰坦尼克号》的纪录。

很多年轻观众对中土世界的印象主要来自2012年开始公映的《霍比特人》系列。事实上,《霍比特人》的故事发生在《指环王》之前,原著的创作时间也比《指环王》要早,其主角是佛罗多的舅舅比尔博·巴金斯。但《霍比特人》原著并非三部曲,其剧本远不及《指环王》的工整紧凑。加上彼得·杰克逊亲自抱怨过创作时间太短,因此其口碑并不如

《指环王》系列。不过,该系列自2013年开始连续三年在中国内地上映,分别拿下了3.16亿元、4.62亿元和7.61亿元——托中国电影市场飞速发展的福,票房比当年的《指环王》可观得多。

20年后重看《指环王》,很多观众发现这部史诗级魔幻巨制背后藏着不少人生哲理。佛罗多对自己的能力不自信,精灵女王鼓励他:“就算最小的角色也可以改变未来。”咕嚕因为长期接触魔戒被异化成怪物,但甘道夫说:“很多活着的人都应该死去,很多死去的人也应该活着,但就连智者也不能判定一个人的生死。”在第一部尾声,甘道夫以及精灵、矮人、人类和霍比特人组成的九人“护戒小组”已接近解散,佛罗多意识到有些路自己注定要孤身走完;而在接下来的两部中,他一边想家,一边离家越来越远……这些关于人生的隐喻让不少在多年后“二刷”的观众心生感慨。有网友说:“20年前觉得自己是精灵王子,再不济也是佛罗多;但20年后,发现自己其实只是一个咕嚕。”

精灵女王祝福佛罗多

四个霍比特人小伙伴踏上冒险

“动作专家”安迪·瑟金斯饰演咕嚕

特效化妆活灵活现

剧版《指环王》海报

“霍比屯”成为新西兰网红景点

链接

剧版《指环王》第一季耗资4.65亿美元

据好莱坞多家媒体报道,正在制作的亚马逊剧版《指环王》第一季制作成本将达4.65亿美元。该系列预计拍摄五季,被认为是亚马逊历史上最贵的剧集,成本或赶超之前的大热美剧《权力的游戏》。

剧版《指环王》第一季由胡安·安东尼奥·巴亚纳(《侏罗纪世界2》)执导前两集,韦恩·叶(《绊脚石》)执导部分分集并担任联合监制,布莱恩·考格曼(《权力的游戏》)担任剧集顾问。剧版故事发生在《指环王》三部曲的3000年前,也就是《指环王:护戒使者》开头的回忆部分:黑暗魔君索伦打造“至尊魔戒”,精灵、人类和矮人结盟,团结起来推翻了索伦。

剧版《指环王》的男主角由在《权力的游戏》中饰演年轻版奈德·史塔克的罗伯特·阿拉马饰演。莫菲德·克拉克(《黑暗物质三部曲》)饰演年轻版的精灵女王凯兰崔尔——在《指环王》中,凯兰崔尔是唯一能经受住“至尊魔戒”考验的种族首领。还有不少网友提出:别的演员可以换,伊恩·麦克莱恩请留下。伊恩·麦克莱恩在《指环王》中扮演甘道夫,1939年出生的他今年已经82岁高龄了。他的另一个脍炙人口的角色是《X战警》系列里的“万磁王”。值得一提的是,伊恩·麦克莱恩也曾说过:甘道夫一角非他莫属。