

《独行月球》：华语科幻新星球

▶ 林天强

经历三年疫情之后的2022年暑期档，电影《独行月球》票房10天破20亿，尽管还在公映之中，票房和口碑还存在变数，但该片已经可以成为值得分析和评判的科幻喜剧类型电影中新的现象级作品。张吃鱼导演也成为引起关注的完全导演候选人。

自从《流浪地球》开启中国科幻电影元年，业界就在期待新的科幻作品和新的科幻作者，至少要连续出现三部以上好的电影才称得上一个时代吧，于是不时有人调侃“科幻电影大门刚开启就关上了”。因此，由麻花影业等主导出品，张吃鱼导演，沈腾、马丽领衔主演的《独行月球》得到科幻圈和影视圈的广泛关注。

特色：科幻与喜剧的有效结合

关注《独行月球》，首先关注科幻与喜剧类型结合处理得如何。

开心麻花团队出品《独行月球》当然有其实力和追求。然而拍好科幻喜剧并不容易，科幻追求情景逼真意味着要花费大量特效、时间和金钱，喜剧的关键在于是否好笑，但每人对于好笑的定义和理解以及笑点的触发点是不同的。曾有不少影片尝试喜剧与科幻的融合，效果难测。早在2019年，根据刘慈欣原著改编，沈腾、黄渤、徐铮等人出演的《疯狂的外星人》就是大胆的科幻喜剧尝试，也曾经获得清华科幻季“永生奖”的肯定和鼓励。

科幻难点在于世界观设定和足够逼真的特效。

从故事设定背景来看，《独行月球》与《流浪地球》存在一定的相似性，都是以地球面临来自太阳系的灾难、人类可能毁灭作为背景设定，不同的是解决方案：一个是选择地球发动机搬离太阳系，

林天强（1988级电子系），
制片人、导演。

一个是选择“月盾计划”击碎小行星。导演张吃鱼认为，电影让一个喜剧故事发生在了月球上，如果观众怀疑月球环境的真实性，这个情境就成立不了；情境成立不了，它也就没那么好笑了。

科学细节上尽可能真实，才能放大电影的喜剧效果。

特效制作至关重要，观众的视觉感受将会直接影响到这部电影的呈现效果和主题表达。《流浪地球》中出现的一百多座地球发动机和冰冻的地表、东方明珠建筑以及木星的确非常震撼，但不容忽视的是，早前西方国家拍摄的许多末日类的电影中出现的景象也不逊色于此。如果说《流浪地球》作为一部成功的科幻电影，的确在科幻世界观与特效应用上比较突出，而《独行月球》的特效主要体现在月球广阔的坑洼表面和月球上的基地、独孤月的视角下的地球和陨石、金刚鼠建模以及一人一鼠追逐太阳时的震撼和仰望满天繁星时候的寂静。《独行月球》的太空与航天特效都是依据人类现有的科技水平能实现的，比如：载人登月、从月球看地球以及太空中的陨石碎片、高海拔地区的漫天璀璨繁星、月球探测器等，与影片中寻找独孤月的“探测

狗”基本形象一致。主导《独行月球》的特效公司 MOREVFX 曾参与《流浪地球》《刺杀小说家》等多部影片的特效制作。导演张吃鱼与特效团队中国的 MORE 合作过，不存在文化隔阂。这次特效的工程量本来预计控制在 1700 个特效镜头，实际超过 2000 个镜头。尤其是生物特效部分，在呈现金刚鼠一角时，团队运用了动作捕捉、面部捕捉等技术，将演员的表演和真实袋鼠的反应通过技术糅合，完成了逼真而奇幻的视觉呈现。《独行月球》特效的应用不弱于《流浪地球》，这样的设定让整体特效显得更加真实，观众更有身临其境的感觉，体验感和沉浸感更强烈。

导演张吃鱼认为，喜剧与科幻的确存在天然的矛盾，甚至可以说是两种极端。“一旦放大喜感，就会削弱其他的情绪，比如热血的、振奋的、浪漫的感受。”《独行月球》的故事发生地是月球及太空，沈腾饰演的“独孤月”与金刚鼠在月球上从一开始的“斗智斗勇”到后来默契地“合作共赢”，其间产生矛盾，又达成一致的过程以及地球上的人们生活发生翻天覆地变化的生活百态，诸多喜剧艺人本色出演，让人更加容易对其中的笑点产生共鸣。

喜剧的难点是让观众笑。

《独行月球》的故事情境与开心麻花一直以来的喜剧风格贴近，想象力丰沛，情感浪漫。开心麻花团队聚集的搞笑元素很多，无论是沈腾与马丽的再度组合，独孤月与金刚鼠的相爱相杀，“两颗陨石不会落在同一个坑里”下一秒就被打脸，还是“夏洛特烦恼”的谐音梗是不是烂梗，李成儒出场一摔，黄子韬惊鸿一瞥地脱下发套现出火云邪神般的秃头，徐志胜与辣目洋子的出演以及动漫原著代表的亚太文化，统统遵从科学顾问团队打造的太空宇航奇景，或雅或俗，有褒有贬，都体现了麻花团队在喜剧方面的功底以及尝试科幻前所未有的投资规模和结合科幻喜剧的雄心，这种尝试值得鼓励。

《独行月球》导演张吃鱼

团队：工业化尝试与完全导演之路

关注《独行月球》，核心关注是完全导演团队与工业化程度如何。完全导演是导演、编剧、明星和制片人的功能整合，能够从创作、生产、运营团队角度有效解释《独行月球》的打造全流程。

从特效制作已经可以看到《独行月球》是一部工业化程度很高的电影，剧中的‘金刚鼠’光是毛发植入就达到 5000 万根。它出镜的时间有半个小时，每一帧渲染需要的工作量是 20 至 30 小时。开心麻花董事长张晨谈及该公司最新出品的电影时说，“中国的电影工业在奋起直追好莱坞。”

2016 年，华语科幻电影“星云奖”吹响了科幻电影与电影工业化的号角。2020 年，由国家电影局和中国科学技术协会联合发布的《关于促进科幻电影发展的若干意见》中指出，要建立促进科幻电影发展联系机制，建立科幻电影科学顾问库，为科幻电影提供专业咨询、技术支持等服务。同年年底，“中

《独行月球》剧照

国科影融合专委会”正式成立。

《独行月球》是开心麻花第一次涉足科幻喜剧，面临不少难题。导演张吃鱼是科幻爱好者，《独行月球》这个兼具喜剧与科幻元素的故事，对他而言有着无尽吸引力，但拍摄过程所需要攻克的难题却也是始料未及的。张吃鱼还是个痴迷于动漫的二次元宅男，写过网络小说，出版了《我的模特邻居》《青春是一场折腾》两部网络小说。2011年年底，开心麻花招编剧，张吃鱼应聘成功。到了开心麻花后，张吃鱼从编剧做起，写过网剧、话剧，后来开始写电影剧本。张吃鱼想把漫画《独行月球》搬上大银幕，经过长达五年的创作与筹备，包括剧本概念设计，月盾基地的搭建，虚拟拍摄等诸多前期工作。剧本创作阶段，科幻小说家作为顾问，在科学与艺术之间找到平衡。

2020年12月，《独行月球》正式开机拍摄。2020年底，《独行月球》制片人找到了科影融合专委会。由科影融合专委会牵线，该影片请来了更多专业人士：有做火箭发射的，有做卫星设计的，有研究地外行星的，有长期扎根航天领域宣传报道的……影片成片之后，科影融合专委会还邀请了几位物理、航天方面的权威专家看片，请他们提出专业建议。这些人的名字都出现在了片尾字幕中，用单

独一屏进行了展示。

拍摄过程中99%的镜头在棚内拍摄，采用了动作捕捉等大量特效技术。剧组使用了15个共计超4万平方米的摄影棚，95%的镜头涉及特效。同时，为了模拟真实月面，剧组在6000平方米的影棚中铺设200吨砂石模拟月面粉尘，100%实景搭建月球基地。从2018年的剧本开发到2022年上映，这是一个跨越疫情的超长周期电影项目，片尾滚动字幕，摄影、美术、视效等每个细分部门都有上百号工作人员，参与总人数过万。另外，像宇航服、月球车、空间站、飞行器等道具和美术设计，也都有专业领域的专家做技术顾问。主演沈腾曾表示：“驾驭这么大的一个片子，非常考验一个导演的综合能力，非常难。”《独行月球》从筹备到上映，张吃鱼自己也从31岁干到了36岁。

沈腾的表演基本上是靠多年功底来演绎独角戏，对他来说最难的是电影里面情绪的大起大落，大喜大悲。不同的大喜里面，要找到每一次大喜的特点；再在不同的大悲里，找到每一次大悲的特点；沈腾通过单相思的搞笑与金刚鼠的对战完成了自带喜感的独角戏，实现了本片的喜剧功能。

与沈腾有最多对手戏的不是马丽而是郝瀚。他经过长时间观察和训练，饰演的金刚鼠惟妙惟肖。

是一只被科研队遗落在月球上的战斗力超强的赤大袋鼠，也是独孤月口中最亲密的伙伴“刚子”。一人一鼠，从最开始的欢喜冤家拳脚相对到后来共同历险，成为生死之交，再到最后产生了如家人一般的情感。张吃鱼导演说，对于袋鼠的了解，郝瀚现在比许多人都要透彻得多。

自《夏洛特烦恼》后，开心麻花接连打造出多部电影作品，成功从话剧转型投身电影市场，成为国内电影市场的明星厂牌之一，《独行月球》是新的标杆，完全导演团队的精益求精是《独行月球》成功的关键。

应该说，科幻电影之前有郭帆团队，如今有张吃鱼团队以及开心麻花这样的厂牌出现，是值得庆祝的事，已经形成的完全导演团队在《独行月球》的制作和流程验证，在国内科影融合事业上起到了里程碑式的作用。《独行月球》是科影融合团队所期待的那个“样板间”。

价值观：人性、蓝星与致敬

关注《独行月球》，观众最为关注在东西方科幻语境中本片的突破是什么？

在现有的国际电影话语体系中，以好莱坞科幻电影为代表的西方电影占有优势，这两年华语科幻受到中国主流社会乃至西方关注，则是与以刘慈欣为代表的华语科幻作家的世界性崛起密切相关的。于是中国电影界有了根据刘慈欣原著改编的科幻电影《流浪地球》和《疯狂的外星人》等，中国科幻电影有着迥异于西方科幻电影的特色，建立了东方科幻的新角度。然而，有没有新作品来体现区别于西方科幻的东方科幻特色，新作品能不能超越《流浪地球》，又紧接着成为华语科幻时代的新命题。

西方文化的一大优势是可以其他民族的故事来改编成好莱坞电影，比如取材于北欧神话的漫威（Marvel Comics）超级英雄电影系列和取材于中国

传说的《花木兰》和《功夫熊猫》就是典型案例。中国现在的发展更加重视文化的传承。据《周易》的《贲卦·彖传》云：“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”，中华文化向来就有和而不同，天下大同的理念。

《独行月球》的一大创新之处是电影不是改编自中国作家的小说，而是改编自韩国漫画家赵石的同名作品。无论是电影中袋鼠的设计，还是携核弹撞小行星 be (bad ending) 式结尾，都极高程度地还原了赵石的同名漫画原著，也仿佛和某些科幻名片的情节有相似之处；而其中对漫画最大的改编，

是增加了女主马丽演的马蓝星，她是月盾计划的负责人。

不意外的是，本片致敬了很多经典名作：影片中有一处情节是在一片黑暗中一点孤灯照亮茫茫前路，明明是生死时速却又燃又好笑；两个圆滚滚的宇航服包裹住的生物腾空而起，致敬了《ET》中的经典镜头；电影中独孤月台词——“I will be back”，独孤月的3D加特林机枪加上朋克装扮造型同样是在致敬《终结者》系列中的施瓦辛格；黄才伦饰演的葫芦丝儿在向全球直播时说的台词——“祈祷太阳永不下落，因为下落特烦恼”，是“谐音梗”了《夏洛特烦恼》。

最奇妙的是，主角名字的设置让人遐想。独孤月，不仅是男主，也是Lonely Moon的意思；马蓝星，不仅是女主，也是Blue Planet之意，也就是地球的

另一种描述。而英文字幕“Yue & Xing”，是每次电影字幕上对他们名字的翻译。男女之爱才有了星月相伴的含义，孤独的月，又守望着这颗蓝色的星球，最后又呼应了星环地球的美丽风景。这种设定，无意中巧妙消解了人类从地球进入宇宙的黑暗森林难题。

刘慈欣在他的科幻小说《三体》中曾说：失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。中华文化思考科幻和宇宙的不多，其中黑暗森林设想就是对人性进入太空之后的宇宙社会学假设。《独行月球》在其改编过程中既无动力也无精力对科幻哲学进行验证思考，于是巧用名字的含义，将基于地球田园以及工业时代的男女爱情与假想太空宇航时代的蓝星家园大爱结合起来。沈腾演的独孤月正是因为默默爱马蓝星，才能坚持下来。添加了爱情的因素不仅仅是动人，也给了独孤月更坚实的行动逻辑。因为爱人在地球上，所以他不惜一切代价要回到地球；因为爱人在地球上，所以他愿意牺牲自己救地球。从另一层含义上讲，“沈马配”又蕴含着人性对地球家园之爱，于是沈腾化身星环围绕地球的情节成为可以媲美盘古化身山川大地的壮举。

沈腾饰演的独孤月从一贯终的“中间人”人设突破了好莱坞电影中“个人英雄”的人物设定模式，体现出有中国特色的“小人物救地球，平凡人最英雄”的中华价值观。独孤月化为星环挡在地球和陨石中间拯救地球，金刚鼠通过直播的方式成为地球顶流最终回归，这个情节设定把韩国漫画、澳洲袋鼠形象和美国乡村民谣结合。创作团队既善于利用各国文化特色，但又完全不违背独孤月这个“个人”的人性设定，因为他不仅是大英雄要拯救人类，也是一个普通男人，会记挂着心中的美女，愿意单相思而默默付出的人。最后那句“马蓝星，带我回家”，终于在某种程度上实现了独孤月回到地球的心愿。

一开始影片并没有交代为何作为工程师的独孤

月会接受维修工的“月盾计划”岗位，大部分观众可能会认为是因为工程师名额招满了于是退而求其次接受维修工这个岗位，但是电影用倒叙的方式向观众交代了真正的原因：独孤月本来是不接受维修工岗位的，但是离开时在电梯上与马蓝星的对视让他心动了，因为想靠近、了解这个女孩而选择留下做有些“大材小用”的维修工作。“我的目标不是星辰大海，而是终结孤独”。于是，普通人独孤月追马蓝星追到月球上，就有了哲学意义上的升华。

马蓝星作为月盾指挥长又是地球盖亚（Gaia）的象征，马丽的角色脱离了喜剧人设，成为价值观设定，她的不苟言笑和理性选择就有了哲学意义。当地球存亡和独孤月安危作为选择，摆放在马蓝星面前时，她有痛苦，有犹豫，但最后还是选择了前者。这其实不是二选一，而是单选题，如果地球都不存在了，独孤月又怎么能生存下来呢？马蓝星懂，独孤月也懂，所以他们没有怨怼，只有理解，只有不舍。“你是真冷血，我是真喜欢。”这种在爱情上不可理喻的单相思作为卫星对母星，个体对整体的绝对之爱就有了新的含义。独孤月作为被遗漏在月球的人类并没有因此怨恨马蓝星，而是理解、认可了马蓝星的“对的选择”，他自己的甘愿牺牲行为也最终感动了马蓝星，这是双向的理解和奔赴，因为理解彼此本身就是一场心的相互奔赴，是比爱更加宝贵的感情。开心麻花这部电影设定的中国平凡“小人物”“中间人”是对西方电影中“个人英雄”的超越和升华。

独孤月不是西方塑造的“美国队长”这样的角色，那样的角色往往“高大全”却少了人的软肋和温情，拟人性却有西方个人主义的狭隘。在独孤月面临是否冒着一起死的风险回去救金刚鼠的时候不是没有纠结，在听到马蓝星说“当时看到自己但没有停下时”不是没有失望，在面临是否牺牲自己的选择时不是没有过挣扎，但挣扎后

还是遵循了内心的选择，如果我们是独孤月，我们该如何选择？独孤月在返回基地时宁死也要掉头去救回毒打自己多次的金刚鼠，他用很可爱的“我要回去给我家猫做饭了”拒绝面试官做维修工的话语，从这些情节都不难看出他是一个内心很柔软、平等地爱着一切生命的人，绝对不是自私狭隘的小人，他最后化身于蓝紫色的地球星云之中，守护在地月之间，超级浪漫超级酷！

片中一再出现的那首老歌《Country Roads Take Me Home》，此时却成为了催泪炸弹：“就让我乘着风，变成落叶，变成流星，坠入你的心中。”当他乘着风直直坠向小行星碎片，冲击波化为巨大瑰丽的星云，在宇宙中无声地爆裂开，地球上下起了一场白昼流星雨。独孤月化作陨石的碎片，永远环绕着地球，守护他的爱人，是极致的浪漫；人们为宇宙尺度的爱情故事感动，落泪，却不是悲伤，连金刚鼠都成为了英雄雕像，独孤月更会永生。影片片尾的一行字“宇宙这么大，我们还会遇见”是创作者的主动表达：独孤月和马蓝星，所有分别的人还能够在超越时空的维度中再度相遇。

月球上的孤勇者，为了爱情来到月球，但最终却意外成为“全宇宙中最后一个人类”，他就是《独行月球》的男主角独孤月，一个真正的即使没有站在光里依旧是英雄的普通人，一个大写的人！一个人在月球无疑是寂寞的，哪怕有金刚鼠的陪伴，但是当他万念俱灰的时候是地球上的人们让他知道人类还活着，他爱的人还活着，这才点燃了独孤月活下去的希望，同样在最后，独孤月也成为了全人类活下去的希望，向世界传达了中国人不怕牺牲、热爱家园的情怀。

在此意义上，《独行月球》是中国科幻电影的一个新星球，值得关注。🍷