

风物 深度

《怪兽与邓不利多的秘密》：为何“怪兽”无法再现《哈利波特》的往日荣光？

如果说《怪兽》系列曾经如同缺乏买气和消费者忠诚度的“名牌”，《怪兽与邓不利多的秘密》终于开始修正这些错误了……

《怪兽与邓不利多的秘密》剧照。图：网上图片

特约撰稿人 王文渊 | 2022-04-22

《哈利波特》曾经是两千年年代初最为鼎盛的火红 IP，小说与电影的同步连载、同步拍摄，激起了一般改编作品所难以企及的话题效应，因为即便你是原着书迷，在小说抢先电影完结之前，你也无法得知故事将如何收尾。《哈利波特》牵动了一整个世代，自《哈利波特：神秘的魔法石》出版的 1997 年至电影版《哈利波特：死神的圣物 2》上映的 2011 年，在这 14 年间，它就是那个时期人们所痴迷的漫威宇宙，它就是那个时期的《复仇者联盟》。

但随着小说与电影相继完结、隔年的《复仇者联盟》正式揭开漫威盛世之後，流行娱乐文化的主宰者也就此轮替。然而不出五年，J.K. 罗琳 (J. K. Rowling) 又带着《怪兽与它们的产地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them, 陆译《神奇动物在哪里》) 卷土归来，这次她将时间轴往前推移至上世纪二零年代，并向观众介绍了更为熟龄、也相对陌生一些的角色。但尴尬的是，《怪兽与它们的产地》系列仍无法全然重振《哈利波特》当年的雄风，尤其以一套目前已发展三集系列作来说，它甚至还没完全站稳脚步。

观众对目前三集的评价相当分裂，虽然这在《哈利波特》时代也是常有的事，但别忘了，《哈利波特》是有小说为本的，粉丝若对电影不满意，他们永远可以回去翻书，重回罗琳的字里行间找到更能满足自己想像力的细节描绘，但《怪兽》系列只有电影，电影演了什麼就是什麼，电影如果不好看，那就是真的不好看了，没有其它更好的版本可以让你欣赏。而《怪兽》系列给人的观感之所以复杂，又远远不是《哈利波特》系列当年所能比拟的。

“怪兽”系列危险处：没有确立类型

或许你会说，当年从第一本《神秘的魔法石》开始入坑的粉丝现在也早就步入社会了，但这就是另一问题的所在：这些成年角色真的对当年长大後的粉丝具有强烈的吸引力吗？

《怪兽》系列其一棘手的，是主创人员频频制造的公关灾难，一是强尼戴普 (Johnny Depp) 的“葛林戴华德” (Gellert Grindelwald) 换角风波，尽管他的家暴官司仍未落幕，但华纳兄弟仍事先选择切割自保，此举激怒了戴普背後的大批死忠影迷。

另外一起风波，则是罗琳对於跨性别议题的争议观点，这件公关灾难可能还比戴普的家暴疑云更棘手，因为力挺罗琳的人数其实极小众，不少书迷都是毫不留情选择公开挞伐，就连《哈利波特》系列电影的卡司群，多半也无法认同罗琳的言论，近几年的罗琳也因此常被讥“众叛亲离”；不过罗琳终究是魔法世界的生母，这个 IP 的生死大权全掌握在她手上，华纳兄弟再怎麽样也不可能判她出局。

《怪兽与邓不利多的秘密》剧照。图：网上图片

但若连最大牌的强尼戴普都能换掉，就代表其他演员只要一出事，也能随时被取代，而下一位最可能跟着被切割的，莫过於饰演魁登斯（Credence Barebone）的伊萨米勒（Ezra Miller），而且比起戴普和罗琳这种尚有“可议空间”的风波，米勒因多次失态对陌生人动粗而遭警方逮捕的暴力事件，是没有人可以帮忙说话的。

即使是在上映之後，《怪兽与邓不利多的秘密》（*Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore*，陆译《神奇动物：邓布利多之谜》）还额外衍生出中国院线版删除六秒钟同性恋台词的争议。不过好莱坞迎合中国的审查机制已是常态，这相对来说是规模小上很多的负面新闻。

但公关危机之外，《怪兽》系列的核心困境仍旧是在於故事，《怪兽》的大方向构筑并不如《哈利波特》来得完善，在类型选择和角色塑造方面，也不如《哈利波特》来得亲近青少年族群。

《怪兽》前两集是毫无类型定位可言的，作为一套商业娱乐大片，没有确立类型是危险的事，这可能会造成品牌形象不清晰，在行销上很难明确告诉观众这是什麼型态的作品。比方说《哈利波特》，它很明确就是以校园生活为主要取向，主角是一群学生，自然就会吸引到大量青少年读者和影迷，这群粉丝各个拥有

足以让粉丝作为正义伙伴，成为他们心目中的英雄，自然也就吸引了更多人重归于哈利波特影迷，这种物质上的满足想要就读霍格华兹、化身成巫师的幻想，《哈利波特》有着清楚、具吸引力的虚构偶像可供粉丝投射情感。

但《怪兽》呢？里头的主角群大多已是二三十岁的成人，这个年龄层自然对青少年族群来说就相对陌生了些。当然，或许你会说，当年从第一本《神秘的魔法石》开始入坑的粉丝现在也早就步入社会了，但这就是另一问题的所在：这些成年角色真的对当年长大后的粉丝具有强烈的吸引力吗？

纽特、雅各、奎妮、蒂娜都算是有其生命力的角色，但他们其实不太具有所谓的“主角相”，他们身上的特质都比较像稍微抢戏一点的配角，并非扛起整部戏的“英雄”。罗琳也没好好“包装”他们、把他们正确地摆在故事的正中央。第一集的主戏虽然都在四人身上，但坦白说，他们比较算是“刚好被卷入麻烦”的路人，跟正在发生的危机没有什么切身连结。

喜爱这些新角色的粉丝当然还是大有人在，但你不得不承认，这些新角色并不具有哈利、妙丽、荣恩、甚至是马份、麦教授、石内卜当年风靡全世界的热度，纽特他们还没享有那般“巨星规格”的高人气，真正记得住他们、会投入感情崇拜他们的，多半是非常核心的波特迷，一般大众根本不在乎他们，也感受不到他们对流行文化的影响。

《怪兽与邓不利多的秘密》剧照。图：网上图片

诡异光景：观众更关心的角色居然是配角

《怪兽》系列最尴尬的点就在这里，它毫无疑问仍然是个“名牌”，但却是个缺乏买气和消费者忠诚度的“名牌”

通常而言，主角和“正在发生的危机与大阴谋”会是息息相关的，譬如哈利波特是少数逃过佛地魔掌心的幸存者，也是将来最有机会打败这位终极魔头的救世主，这种人设会立即让观众觉得这号人物的重要性，产生“必须好好关注他”的心态。就算是《魔戒》三部曲里的哈比人，他们也算无端被卷入的路人甲，但整个剧情铺排有不断在暗示他们的纯洁和善良正是击溃索伦的最佳武器。然而，前两部《怪兽》很少在做这种铺陈（不是没有，但太少），是直到本集《怪兽与邓不利多的秘密》才开始稍微比较“务实”了起来。

但还有另一个尴尬的问题，那就是和“正在发生的危机与大阴谋”关系更紧密的阿不思邓不利多这次戏份加重了不少，这也意味着，有个人气更高的配角正在篡夺主角位置，正在分食纽特、雅各、奎妮、蒂娜的锋芒。这四人组对观众的吸引力都还没真正建立起来，邓不利多和盖勒葛林戴华德的情仇纠葛就抢尽了目光。

这形成了很诡异的光景，观众更关心的角色居然是配角，而本该让观众更关心的主角，却愈来愈边缘，两方就这样在一种很矛盾又冲突的情况下相互拉扯。反观《哈利波特》，它完全没有陷入这样的处境，学生是主角，老师就是配角，大家分得清清楚楚，摆在该摆的位置上，不会失焦，剧情顺得合情合理。

罗琳成功将《哈利波特》的角色打造成“流行文化偶像”等级的存在，这些角色适得其所，在对的位置发挥对的功能，自然而然在特定的情节或转折主宰了自己发光发热的经典时刻。但《怪兽》的角色打从一开始就没有这些优势，更头痛的是，都已经拍到第三集了，这些角色还是没有被“组织”得很好。

那么剧情发展呢？罗琳有编织出足以让观众像当初追看《哈利波特》一样废寝忘食地关心进度、热情讨论、猜测后续走向的故事线吗？好像也没有，就像纽特那群新角色一样，真的很关心剧情、真的看得很入戏的人，恐怕也只有非常核心的铁粉，比较外围一点的粉丝、乃至於一般观众，基本上早就丧失了兴致，甚至从来就没产生过这种兴致。

《怪兽》系列最尴尬的点就在这里，它毫无疑问仍然是个“名牌”，但却是个缺乏买气和消费者忠诚度的“名牌”，现在人们还肯对它留意，也只因为它是个“名牌”，而不是真心喜欢它所推销给我们的产品，因为它的产品最近频繁出包，已经巨幅流失消费者对它的信任，而信任的流失也充分反映在了下滑的销量（票房）

上。它很用力想拉拢消费者，可是力气却往往用错地方，一再将消费者推得更远。

迟来的修正与先天“拖戏”体质

《怪兽》系列自一开头便规划不周，导致后期只能一边犯错一边改良，但在本系列的最终章来临的那天，能改良到何种程度，又会有多少观众愿意给予肯定？

不过这个“名牌”已有释出诚意想要挽回消费者的信心，《怪兽与邓不利多的秘密》取得的某些小进步即是证明。前面曾提到，《怪兽》系列的类型定位模糊，它让专门搞动保的主角纽特分神兼当邓不利多的专属情报员，同时又混杂了种族战争、政治算计、魔法世界望族的认亲大考验等庞大格局的情节；无法被归类在特定类型不见得是坏事，现在“类型混搭”正风行，但《怪兽》系列的“无法归类”已然对内容产生了不良冲击，导致《怪兽与葛林戴华德的罪行》剧情破碎、架构笨重、复杂得毫无必要，而《怪兽与邓不利多的秘密》开始修正这些错误了。

《怪兽与邓不利多的秘密》剧照。图：网上图片

这部第三集定调自己是一部魔法版的谍报电影，让邓不利多领军他的盟友展开欺敌又调包的偷天换日行动，藉此打击葛林戴华德的阴谋诡计，既像在上演《虎胆妙算》，也犹如 X 教授和万磁王两方阵营为了实现各自的人权理想而争锋相对。谍报类型的框架被勾勒出来後，焦点也就凝聚了不少。

但《怪兽与邓不利多的秘密》仍有此系列先天上的“拖戏”体质，罗琳刻意设计了很多额外的关卡去延长这整个《怪兽》五部曲的篇幅。实际上，《怪兽》系列可以是个三部曲就能完结的概念，但不知为何，罗琳偏要在这中间频频绕远路、追加大量“可有可无”的小规模危机，使得每一集的进度都只有一点点、一点点，但明明很多环节其实都可省略，直接切入正题也无妨。

尽管看得出《怪兽与邓不利多的秘密》稍有改进，但就外界目前的观後反应来看，不买帐的人依旧不在少数，这對於一套已经拍了三集、还剩两集要收尾的系列电影而言并非好预兆，这代表此系列都已经拍到中间段落了，居然连地基都还没扎稳，大部分的观众依然是兴趣缺缺，搞得好像华纳兄弟是在强迫推销一个我们不怎麼想看的电影似的。

在主创团队原封不动的前提下，四、五集还能再改进多少，又还能重燃粉丝多少热情，实在不敢抱太高期望。华纳兄弟估计也只能把已经洗下去的头继续乖乖洗完，洗完之後，再想想未来看是改拍其他人气角色的独立外传、开设其它支线，或是直接回头重拍《哈利波特》。

《怪兽》系列自一开头便规划不周，导致後期只能一边犯错一边改良，但在本系列的最终章来临的那天，能改良到何种程度，又会有多少观众愿意给予肯定，就要看华纳兄弟与其制作团队的造化了。