

开年首部重磅仙侠题材《镜·双城》收官,热度口碑低于预期

仙侠剧“出师不利”,何以扭转困局

■本报记者 黄启哲

作为2022年开年的首部重磅仙侠剧,李易峰与陈钰琪主演的《镜·双城》2月16日迎来大结局。该剧颓势无可挽回,其网上评分仅较开播时的3.8分回升0.1分。观众批评的火点,依旧集中在主角表演不到位、乱改原作、道具特效廉价等近年古偶仙侠剧“顽疾”。作为腾讯开年第一个S+级项目,《镜·双城》与去年底同是“鲛人”题材的《斛珠夫人》命运相似,甚至关注度还略逊一筹。据猫眼专业版的数据,该剧的全网热度已被同平台上线10余天的古偶剧《嫣语赋》反超,位列第八。

业界原以为仙侠改编屡战屡败已走到尽头,可没想到今年依旧赛道拥挤。据目前已经公布的2022年平台片单中,将有超20部古偶仙侠剧待播。其中肖战搭档任敏的《玉骨遥》故事与《镜·双城》有所关联,算作姊妹篇。杨紫、成毅领衔主演的《沉香如屑》,王鹤棣、虞书欣领衔主演的《苍兰诀》,鞠婧祎与郭俊辰主演的《花戎》等也将陆续播出。对比热度、口碑均大幅提升的现实题材影视作品,前仆后继的仙侠剧主创或许该反思——观众已经审美疲劳的当下,是复制流水线生产,选择在粉丝圈层“自我陶醉”;还是打开格局、优化内容,拿出更有竞争力的新作品?

擅改原作引发不满:纷繁故事线索驾驭不足

《镜·双城》改编自沧月同名小说。作为仙侠小说的初代作家,沧月这部十多年前出版的小说有着广泛的粉丝基础和8.6分的好口碑。影视改编消息一出,即引发热切关注。加上《镜·双城》是李易峰继《古剑奇谭》《诛仙青云志》后时隔五年再演古偶仙侠剧,该剧被寄予更高期待。

可一开播,书迷发现剧情与原着相差甚远。首先,原作小说以巴东少女那笙进入云荒大陆后为线索,通过二对分属不同族群的男女主角故事,展现幻想世界中空桑人、冰族、鲛人、翼族等几股势力间的较量。网剧则将故事主线集中在海皇之子苏摹与空桑郡主白璠之间,人物性格也与原作有较大出入。而争议最大的莫过于李易峰饰演的苏摹。原著中的鲛人最初没有性别,同时因为背负国仇家恨而生性阴郁多疑。然而在剧集中的苏摹出场时天真烂漫、善良阳光。他与白璠之间的

作为2022年开年的首部重磅仙侠剧,李易峰与陈钰琪主演的《镜·双城》日前迎来大结局。

感本因国家存亡命运的束缚而隐忍克制,然而到剧中演变成了英雄救美、误打误撞等题材作品已经用烂的俗套情节。

如果说只是删繁就简、挑选支线,剧情也完全可以别开生面。可剧集不少桥段的处理,让观众感受到主创的力不从心。就拿剧集第一个戏剧冲突点来说,鲛人一族设计夺取海魂珠的戏份,本可以在交待清几方势力与各自背景的同时,带来紧张刺激的观赏体验。可剧集却因叙事松散而引发观众“东一榔头西一棒子”的吐槽,为此选择“弃剧”的不在少数。

仙侠题材改编困境:庞大世界观最终沦为小情小爱

近些年,古偶仙侠剧逐渐成为爱情偶像剧的重要方向,与都市甜宠剧并驾齐驱。在平台泛娱乐背景下,其以“大IP+青春偶像”

的定向模式持续生产。某种程度上,热衷网文的幻想世界、偏好爱情故事“磕CP”与追捧青春偶像,可以说是当下青少年文娱消费主力“用户画像”的三大核心要素。因而从市场导向看,古偶仙侠剧可谓是平台制作方踩准要素,面向年轻观众的精准投送。

然而在这一过程中,仙侠题材的更多可能性被这一惯性思维所压制。仙侠小说之所以能够网罗一众拥趸,绝不只因男女之情,更重要的是凭借作者想象力与中国深厚文化底蕴所架构起的庞大奇幻世界。正如沧月起笔时的自述“决定构筑一个属于自己的世界”,《镜》系列小说中有占少女,也有驾驭傀儡的鲛人,甚至还有手持光剑的武士,可谓光怪陆离。有书迷如是总结——一个在云荒大陆风起云涌的时代里,少男少女们逆流而上摒弃旧制开创新世界新格局的故事。一众角色都在为了这个时代而战斗,怎么到了影视剧里,拯救苍生就沦为一句口号,连篇幅讲述的,不过是男女主角

的虐恋情深。

再者,仙侠小说里也有对于中国神话历史的继承与发展。这绝不只是体现在“四海八荒”“三世六界”这样的极致表达。拿近年在九州世界与镜世界均有出现、又被密集搬上荧屏的鲛人来说,便是中国神话体系中的神秘生物,自先秦时期的《山海经》到北宋的《太平广记》均有记载。人身鱼尾的形象与西方神话中的美人鱼相似,但泪水能够化为珍珠的传说显然更具有东方浪漫色彩。这也是为什么,每有仙侠剧“出海”,总能收获不俗收视成绩——与其说是海外观众为作品本身买单,不如说是对于中国传统文化与神话历史日益表现出的浓厚兴趣。

多年前,中国观众曾为《指环王》《权力的游戏》等所构架的西方奇幻世界惊艳不已。多年后的今天,主创能否摆脱依附“粉丝经济”,转而倾注心力完善仙侠小说中的世界,为中国观众带来有着更庞大格局的影视剧,或许是仙侠剧创作扭转局势的可行路径。

强IP渐显疲态,《大侦探》如何打破“综N代”魔咒

■本报记者 卫中

每周五是芒果TV名牌综艺《大侦探》的播放高峰,01案和02案单日播放量分别为9300万和9800万,数次位列微博综艺影响力榜单榜首,例如仅01案播出后就收获全网热搜78个,微博主榜热搜15个,可谓成绩亮眼。综艺衍生环节《大侦探合议庭》也得到法律界专业人士的好评。

然而,和前六季的平均分8.85分相比,走到第七季的《大侦探》难掩疲态,网络评分已下滑到8.0。与此同时,推理探案综艺赛道越来越拥挤,同类型节目的涌现也带来了观众分流。这档王牌综艺所面临的不确定因素前所未有之多,如何打破“综N代”魔咒,成为绕不过去的难题。

稳定优质的剧本是《大侦探》系列长盛不衰的基石

剧本持续精彩,保持稳定“输出”,是《大侦探》

良好口碑的基础。最近一期,出狱后的“父亲”张若昀以为“女儿”吴昕嫌弃自己的不光彩过去,长期以来不敢接近女儿只敢远远看一眼,直到在其他玩家的帮助下才知道“女儿”没有了“父亲”的记忆。听着父女两人把这段故事拼图完整,嘉宾何炅、大张伟、王鸥、魏晨眼睛湿润,声音也变得有点哽咽。何炅扮演的“何药药”主动站出来鞠躬道歉:“我失去了自己的快乐,所以偷取别人快乐的回忆。”面对这样一个诚恳认错又积极主动提供破案线索的“何药药”,其他嘉宾选择原谅他——没想到案情真相大白后才知道他原来就是“凶手”,其他嘉宾当场炸锅,观众打出弹幕“何老师疯了”。

不可否认,出色的嘉宾为观众贡献了很多精彩的看点,但归根结底是优质剧本基石为嘉宾提供爆发点和表现空间。例如,大张伟的谐音梗“我是一个高跪的人”及其话痨属性让人忍俊不禁;而吴昕一惊之后张开双臂保护大家也让观众看到了她的勇敢善良。

必须看到的是,优秀的剧本杀不能只追求猎奇的故事,也应当从文娱作品的“喜闻

乐见”上升到承载一定的“责任担当”。新一季的《大侦探》沿袭了关注社会、关注现实的优良传统,分别涉及校园霸凌现象以及对“空巢青年”现象的关注。尤其是与最高人民法院联合推出的《大侦探合议庭》环节,由现实中的法官们复盘案情并普法,武汉大学教授秦天宝认为这是节目的社会责任所在。

疲态显露,不断创新是“综N代”的唯一出路

《大侦探》毫无疑问是强势IP,但目前的处境或可用“内忧外患”来形容:自身陷入“综N代”的窠臼,而新出现的对手又分流了一部分观众。业内人士认为,需要对节目进行创新研究,不断改版,增加新元素,才能焕发新的生命力。

有观众在评论区写道,“现在看《大侦探》是靠前几季情怀的支撑”,很多网友点赞支持了他。事实上,有资格被称为“综N

代”,一方面可以说明《大侦探》系列有许多成功的经验,但同时也表明节目的套路开始让观众产生疲倦感。资深观众已总结出不少“定律”:“每个案子里上集的故事和人设,到下集里肯定会反转”“作案动机不重要,肯定是人人都有动机,关键只看谁证就可以”……

同类节目的竞争对手增多,也是不争的事实。线上剧本杀综艺的市场红利被《大侦探》独占了相当长一段时间后,各家视频平台终于坐不住了,开始纷纷跟进。爱奇艺在2021年里一口气推出《萌探探案》《奇异剧本杀》《最后的赢家》三部剧本杀综艺后,今年将继续制作《萌探探案》和《奇异剧本杀》的第二季;而腾讯的《推理计划:十一号公堂》和优酷的《游戏的胜利》也将挤进剧本杀综艺市场,不断分流观众。

老牌综艺要留住观众,唯有不断创新。天津师范大学新闻传播学院教授陈立强认为,需要对老牌综艺调整,进行前期研究,知道观众喜欢哪些地方,从而决定哪些地方该更换,以提升观众的新鲜体验。

■本报记者 汪嘉诚

从《春江花月夜》中“滟滟随波千万里,何处春江无月明”的幽静画面谈起,聊到“每个人的生命都是一个短暂的过程,人和世界是有关联的”等人生哲学——在互联网平台上开设古诗词课,让复旦大学中文系教授骆玉明成功“破圈”,网友甚至感慨:“误会了语文多年,语文竟是如此有魅力的存在。”

一段时间以来,诸多学者在网络平台上讲古诗词,圈粉大批Z世代。骆玉明教授自今年1月上线B站的诗词课视频已经获得了50万次点击量,南开大学教授叶嘉莹的《中华诗词之美》系列视频有5000多条弹幕评价;打开抖音,华中师范大学教授戴建业讲述李白的视频也获得超过183万的点赞量,北京师范大学教授康震的授课视频下,仅留言就有3500多条……

业内人士认为,名师选择在网络平台上讲授古诗词,一部分原因是网络平台的风格和Z世代的气质颇为吻合,原本艰涩甚至略显遥远的诗词意境可以通过动态的画面传递给受众;另一方面,教师在学校的三尺讲台之外找到一种打破传统师生关系的发声渠道,将自己的人生智慧和对于诗词

Z世代在网上追更古诗词讲解时,究竟在追什么?

相比知识性普及,情怀、人生哲学、表达爱与美的能力更能引发共鸣

的理解合二为一。但与此同时,Z世代是否过度依赖网络的方式来汲取古典文学、传统文化“他们能否在浩瀚的碎片化信息海洋中汲取精华”“如何更好地通过短视频来传播传统文化”等话题引人深思。当Z世代在网络平台上听古诗词讲解,他们究竟在听什么?

诗词之外,情怀和人生哲学更能引发网友共鸣

在网上听古诗词讲解和在课堂上有何区别?诗情画意跃然眼前。随着悠扬的《渔舟唱晚》,古典诗词中的意象随着一幅幅山水画卷的铺开而呈现。这是叶嘉莹诗词讲座的开场画面。视频所具有的天然优势,让古典文学的魅力得以更直观地展现。而就内容本身,Z世代通过网络视频学习古诗词

课程,想要聆听的不仅是名家对于古诗词的解读,情怀和人生哲学的深度分析更能第一时间抓住听众。

比如,“春江潮水连海平,海上明月共潮生”出自唐代诗人张若虚的《春江花月夜》。在许多人的认知中,它勾勒诗人对着空中的月亮叹息悲伤情绪;但是在骆玉明的网络课程中,却上升到“人在莫大的宇宙面前有着无尽的感慨”这样的情怀和人生哲学。人们发现:相比单纯的古典文学知识普及,授课者基于几十年光阴的感悟更能引发广大网友共鸣。

再比如,《江南逢李龟年》是唐代大诗人杜甫的作品。安史之乱后,杜甫漂泊到湖南一带,和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢,回忆起在岐王和崔九的府第频繁相见和听歌的情景,不由感慨写下此诗。人们常拿它来形容世境的离乱、年华的盛衰、人情的聚散,但“文学才

子”高盛元给出更为独到的理解——杜甫看到李龟年,也看到了青春时候的自己。这份“重逢”不仅是杜甫与李龟年的重逢,杜甫与盛唐时代的重逢,更是杜甫与自己的重逢。唐代诗人崔护的《题城南庄》中的“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”,多用来形容对于失去美好事物的怅然,高盛元却从中看到“人生的偶然性”。听了他的阐述,网友大呼:“诗词赋予了我们一种表达悲伤、表达爱与美的能力。”

有人徜徉于知识的新世界里,也有人迷失在学习的假象中

随着网络的普及,在线学习已然成为风潮。以B站为例,过去一年里,知识区创作者规模增长了92%,超过1.83

■本报记者 董薇菁

“演艺大世界·上海音乐剧艺术中心”在小剧场音乐剧板块创作力高涨,根据《烟雾》《面试》两部人气作品衍生而出的音乐会《不贰》前天起连续两晚亮相FANCL艺术中心。由徐均朔、何亮辰、刘令飞、刘阳、周默涵等音乐剧实力派唱将组成的人气阵容,在110分钟里点燃了观众的热情。随着近年来上海音乐剧产业的飞速发展,市场的愈发繁荣,这些音乐剧新秀们纷纷在上海大展拳脚,他们在这里寻找到了人生的发展轨道,尽情释放自己的才华和魅力。

在音乐会《不贰》的舞台上,青年演员何亮辰迎来了他的第一场《面试》。歌剧专业出身的他,回国后在上海音乐剧圈找到了发展的坐标,凭借优异的嗓音和唱功,在《赵氏孤儿》等各种题材的音乐剧中大放光彩。何亮辰说,自己曾在意大利留学,罗马虽是意大利的首都,但更多的歌剧演出机会却是在米兰。“上海之于音乐剧,就像米兰之于歌剧,对于有志于音乐剧行业的年轻人来说,吸引力太大了。”2022年或许将成为何亮辰丰收的一年,即将到来的3月,他将举办首场个人演唱会,之后参演音乐剧《四两青春》《面试》等作品,一颗音乐剧界的未来新星正通过一部部作品的试炼冉冉升起。

与何亮辰饰演对手戏的徐均朔,亦是年轻一代唱将中的佼佼者。他曾在综艺《声入人心》中“一唱惊人”,更因外形与唱功俱佳成为诸多粉丝心中的“音乐剧王子”。去年,徐均朔主演了上海出品的音乐剧《赵氏孤儿》,中文版音乐剧《粉丝来信》《面试》等多部佳作,收获满满掌声。徐均朔对记者说,自己18岁时决定考上音乐学院音乐剧系就是一个“最明智的决定”,此后简直“一路好运相伴”。“梧桐树,摩天大楼……上海的一切都是我喜欢的,整座城市的氛围,就像我的家乡福州一样亲切而温暖,这里又处处充满了机遇和人生的惊喜。”他深深地感受到,因为音乐剧产业的蓬勃发展,自己成为“潮流中的一朵幸运的浪花”。

疫情虽然阻挡了海外演出的脚步,却加快了本土音乐剧自制的步伐,身在行业之中的徐均朔亲身体会到这种“加速度”。不仅向他邀约的演出越来越多,剧本质量、制作理念和规模也迎来创新与升级。“这两年,国内音乐剧行业是被‘卷’到了,这是一种非常积极的市场状态,大家都有着劲儿朝着好戏——既有品质又有市场的作品迈进。”徐均朔说,一部佳作的诞生,也吸引着越来越多的人,观众涌向这个领域。

音乐会中,两部音乐剧作品《面试》《烟雾》首次“梦幻联动”,30余首脍炙人口的金曲悉数亮相。近年来,凭借精良制作、艺术表演、互动体验等元素于一身的特点,小剧场逐步受到新一代消费“后浪”的热捧,转换为一种新型文化消费需求。但小剧场的魅力不止于此,如何在现有的成熟作品中发掘亮点,以“爆款”衍生“新款”,将系列剧目品牌化,开拓单一驻场模式之外的新思路,成为“演艺大世界·上海音乐剧艺术中心”打造这台剧目衍生音乐会的初衷。

上海文广演艺集团总裁马晨骋说,“演艺大世界·上海音乐剧艺术中心”将通过作品内容继续“破题”,打开市场,创造小剧场的多元面貌。未来,音乐剧、衍生音乐会、脱口秀、工作坊等多样化产品都将逐步落地,让小剧场品牌承载更多艺术属性,开拓全新的驻演模式。据悉,以此次音乐会为“暖场”,音乐剧《面试》《烟雾》中文版首轮演出驻FANCL艺术中心小剧场。据悉,《面试》今年首轮演出将于3月9日至17日上演,《烟雾》亦将在四月与观众见面。同时,一部全新的原创小剧场音乐剧也正式投入孵化,日与观众见面。

根据《烟雾》《面试》衍生而出的音乐会《不贰》。

青年实力派唱将们这样说:「上海之于音乐剧,就像米兰之于歌剧」

音乐剧新人为何涌向上海?