●●●剧说有料

不断再生的神话故事

□师文静

《白蛇传》《牛郎织女》《孟姜女哭长城》《梁山伯与祝英台》是最具有中国传统文化特色的四大民间爱情传说,也都是多年以来影视剧拍摄改编的重要题材。“白蛇传”神话的影视化改编可以追溯到1926年,在近一百年的时间内,这个神话故事原型被影视创作者融入新的想象、新潮的影视元素和审美风格,一遍遍地生成新故事,留给一代又一代的观众。

到了最近新上映的动画电影《白蛇2:青蛇劫起》,影视创作者改编“白蛇传”神话早已不再停留于对传统文化的简单继承,而是在神话原型的基本内核设定上,一方面深挖传统文化元素,构架更绚丽丰富的古风,另一方面又混搭现代潮流元素,赋予传统故事浓烈的现代风。借力传统又颠覆传统,成为一种创作趋势。

《白蛇2:青蛇劫起》与该系列第一部相比,风格、视觉审美的颠覆性更强烈。片中,水漫金山之后,白蛇被法海收服在雷峰塔下,青蛇则因心中有强烈的救姐姐的执念,被流放到了“修罗城”。故事的内核还是白蛇与青蛇之间的“情”,因“情”产生执念,到头来执念又是造成这一场劫难的起点,故事立意更深刻。但包裹这一内核的故事、视觉呈现却很新潮,很有科幻感,甚至很后现代。

修罗城世界观的设定,也很好地构架起影片多元素视觉风格的呈现。修罗城是一个时空混沌、妖魔混杂的世界,容纳各时空的妖魔鬼怪和人,只要心存执念、心有不甘的灵魂,都会坠落入修罗城中。所以,影片融合了东方式的水墨空间、镇魔降妖阵法,破败殿宇的末世场景、百尺危楼的废土世界,科技繁华与城市废墟对立产生的赛博朋克等潮流影片元素。小青脱下古装穿上“游戏服”,学会机车、枪械,在风、火、水、气四大劫难的修罗城中打打杀杀,不断被骗又不断艰难求生,最终逃出修罗城、推倒雷峰塔的故事线,也更像是穿越游戏副本,小青化身成为战斗天使。这部影片让传统神仙们简单招式的法术对抗演变成了更具视觉效果的近身搏斗,大大增加了观赏性。

据考证,第一部由《白蛇传》神话故事改编的影视作品,是1926年上映的《义妖白蛇传》。此后就是上世纪五六十年代香港电影对“白蛇传”神话的大批量改编,有《夜祭雷峰塔》《白蛇传》《白夫人的妖恋》《白娘娘借尸还魂》等。影片倾向于对“白蛇传”传统民间故事的回归,多数主题是“人妖奇恋”,人妖不能相爱,甚至白蛇还是作恶多端的大反派。

到了上世纪八九十年代,不断被改编的“白蛇传”传奇故事里,电影有林青霞主演的《真白蛇传》等。1992年播出、叶童和赵雅芝主演的电视剧《新白娘子传奇》则轰动一时,成为一代人的经典影像记忆。当时的影视作品,以许仙和白娘子经久不衰的爱情故事为主线,白蛇想和许仙牵手,要经历水漫金山、被压雷峰塔等波折和磨难,“千年等一回”的爱情观很吸引观众,主要传达对美好爱情与幸福生活的追求。尤其是《新白娘子传奇》流露出的白素贞和许仙勇敢追爱、勇于追求自我幸福的超前婚姻观念,得到观众的追捧,让这部作品成为经典。《新白娘子传奇》的改编与当时的电视剧创作潮流息息相关,重故事,重情节,重细节,在原有的“白蛇传”传奇框架下,填充了大量的诗词、典籍等传统文化内容。许仙和白娘子的性格也很饱满,他们相识、相恋的生活细节非常丰富。这部剧的代入感非常强,让很多观众至今仍觉得白素贞与许仙的爱情真挚又可贵。

1993年上映的徐克执导、张曼玉和王祖贤主演的《青蛇》,很多观众非常熟悉,是经常被提起的经典港片。《青蛇》改编自李碧华的小说,这个故事带有浓郁的爱恨纠葛的痕迹。《青蛇》中青蛇成为主角,小青从白蛇的丫鬟变成了朋友,法海从得道高僧变成了帅气和尚。片中,青蛇与白蛇、白蛇与许仙、青蛇与法海之间的感情纠葛很复杂,里面有爱情,有嫉妒,有占有欲,有诱惑,有复仇,有和解,是很典型的当时港片的风格,就是探讨“爱为何物”。借着“白蛇传”传说的故事,呈现的是很当下的主题。用现在的说法这是对原作的魔改,但魔改得很成功。探讨情感问题,就会有多元化、多角度的解读,也不容易过时。

到了2011年程小东执导,李连杰、黄圣依主演的《白蛇传说》,“白蛇传”传奇的影视化改编开始大片化,因为受大片风潮和好莱坞电影的影响,这部片子在风格上偏向于好莱坞除魔片。片中法海和徒弟“能忍”使用各种手段降妖除魔,能忍在人与妖之间变化,爱上了小青,许仙在千难万险之下对白蛇不离不弃,讲的是人妖不同身份,依然可以产生真爱的主题。因为是大制作影片,在当时的观众眼中,这部影片对特效的运用到了近乎泛滥的地步。这部超级魔幻大片因为剧情苍白、槽点多,口碑不高。

近几年,“白蛇传”传奇故事依旧是影视改编青睐的对象。不少网剧改编自这个故事,有的网剧中法海与小青大篇幅谈恋爱,变成了情圣。这种改编被网友大力吐槽。这两年对“白蛇传”的改编中,最引人瞩目的则是《白蛇2:青蛇劫起》的前作、动画电影《白蛇:缘起》。《白蛇:缘起》开辟了“白蛇传”故事的新领域,讲述了白蛇与许仙的前世许宣的故事。白蛇和许宣在躲避法师追捕中产生感情,但许宣在守护爱情和故乡的大战中被杀害。这是把许仙和白素贞的爱情故事颠倒过来了,白蛇为爱牺牲变成了许宣为爱而死。故事变新鲜的同时,这部动画影片最吸引观众的是它的视觉特效。动画电影画风栩栩如生,打斗场面细腻好看,“缘分”的主题,高端的国风,让这部作品备受好评,被称为“国漫崛起”的代表作之一。

欧美的各类神话传说,一直被不断地移植到影视作品中,比如大家最熟悉的漫威电影中的诸神。韩剧中常拍常新的有“九尾狐”传说等。国产影视作品这两年也不断在“四大名著”、各类神话和传奇故事中寻找创作灵感。神话传说本身是一个过去时的故事,但影视创作者可以结合自己的经验和时代创作风潮去重塑这些古老的故事。个性化的、有新意的改造才能赋予古老的故事新灵魂,古老故事与时代很好地融合在一起,才能不断地产生经典作品。

●●●一期娱会

品味现实生活的苦与甜

□刘雨涵

《我在他乡挺好的》口碑逐渐发酵了。你可以说这部剧没什么出彩之处,因为它讲的都是每个人可能会遇到或者身边人遭遇过的事情。但是把这些情节丝丝入扣地攒到一部剧里,再向观众娓娓道来,让人感觉仿佛有一只大手攥住了心脏,然后又被轻轻地抚慰着。《我在他乡挺好的》弥漫着现实的味道,你先品,是苦;你再品,苦中带甜。

从类型上来定位,《我在他乡挺好的》可以说是一部北漂奋斗剧+女性群像剧,它讲述了四个来自小城的女孩在北京漂泊打拼的生活经历。北漂奋斗剧在2012年的《北京爱情故事》之后,基本就开始走向没落。女性群像剧自从《欢乐颂》开始走红,如今已经成为“流量密码”,但也有泛滥之态。目前,《北辙南辕》《我是真的爱你》加上《我在他乡挺好的》三部女性群像剧同档期播出,而偏偏是《我在他乡挺好的》这部没有名导、名演员的作品获得了最多的肯定。只有12集的《我在他乡挺好的》目前上线了8集内容,豆瓣评分8.3分,已经有不少网友将它预定为年度最佳剧集。

“编剧一看就是真上过班的”,以此来作为对一部作品的好评,有些黑色幽默。但也确实如此,因为观众已经受过太多“悬浮”职场剧的荼毒,能够做到扎根现实土壤不悬浮,可以算是值得点赞的上乘之作,《我在他乡挺好的》做到了。

来例假忍痛吃药也不敢请假,做完阑尾切除手术立马回公司上班,“在公司跑慢两步都生怕被人比下来,谁敢休息啊?”在早高峰的地铁里挤成沙丁鱼罐头,在晚上空荡荡的地铁里生无可恋,都是都市打工人的真实写照。周末看电影却在微信上被领导催工作:“我和其他同事在加班,你看电影,合适吗?”乔夕辰气势汹汹地打了一段话回怼:“我和公司签的是雇佣合同,不是卖身契!!!”在犹豫了几秒钟之后点了发送,又立即秒速撤回,最后用一句“OK”终止对话的拉扯,乖乖在影院拿出电脑来现场办公。有怨气,撒出来,再自己摁住,任劳任怨地继续干活,这种打工人的日常,是多少普通人现实情景的上演。就算是当上创业老板的纪南嘉,看似已经财务自由的她,也要为了给客户的两箱柿子而到处奔波,并没有呼风唤雨的“霸总”技能。

被工作的重拳一次次砸中,生活的逼仄也是让人难以喘息。大城市打拼的年轻人,往往都遭遇过老家亲戚突然来访的尴尬,乔夕辰在最新的剧情中,也遇到了这样的“亲情结”。爸妈带着大伯、大娘来北京看病,给亲戚开酒店出去住,被视为没有待客之道;自己出去住,又会被当成“挂脸子”。这样一来,一室一厅的小房子突然要容下五口人,晚上睡不好只能白天躲到顶楼打瞌睡。初来北京的大伯想吃全聚德的烤鸭,想挂名医的专家号,在亲戚看来这些只是微不足道的小事,在北京待了这么多年的侄女肯定有办法。可是他们却不知道到市区吃一顿全聚德车程要俩小时,挂一个专家号要早上五点出门去排队,对于一个自顾不暇的都市小白领来说,都是棘手事。

日常的难题也是接踵而至。租房遭遇黑中介,乔夕辰牢牢地手抓门框,泪眼婆娑地恳请房东宽限两天搬家。遇到生活习惯不良的合租室友,自己糟心。一个人租房又缺乏安全感,只能靠买男鞋放在家门口和安装摄像头来提高防御能力。没有租房烦恼的纪南嘉面临着相亲的问题,相亲对象直言:“你这个年龄太大了,还生得出孩子吗?”家里人把她当成没人养老送终的孤家寡人,童言无忌的小外甥已经开始惦记上小姨的遗产。

如果说甜宠偶像剧是要造梦,那么现实话题剧就擅长制造焦虑。就像观众所说的,《都挺好》一点也不好,《小欢喜》一点也不欢喜,《小舍得》非常舍得,而《我在他乡挺好的》其实也不太好。不过《我在他乡挺好的》并没有止步于此,当主角被现实按在地板上摩擦,总有一双手把她拉起来拥抱住。

生活和工作中的苦,有爱情的甜来调和,而且是高品质的自然糖分,不是直接投喂的人造糖精。成年都市男女之间的感情是直白洒脱的,同时又是试探躲闪的,《我在他乡挺好的》将这种感情的高级质感拍出来了。面对简亦繁的再三示好,憋不住的乔夕辰直接发问:“你是不是对我有意思?”当得到了对方的肯定告白,乔夕辰又落荒而逃,一边自言自语地反问自己“敢问你还跑”,一边又抑制不住嘴角上扬的微笑。纪南嘉面对小男生欧阳说出来的喜欢,手一挥打趣道“撤了,喝大了”,得到了欧阳“倍儿酷”的评价。

来自亲情的暖也是极大的抚慰。许言带着妈妈去商场买衣服,她妈妈提前跟店员打招呼,让对方推脱说没有合适的尺码,自己只去看打折区的衣服。乔夕辰的爸爸看似在大哥和女儿之间一直帮外不帮里,但是当大哥大嫂不讲理地把闺女的猫给扔出门,当爸的还是立刻炸毛:“你们这不是折腾孩子吗?我早就不乐意了,反正谁要是欺负我家姑娘,我就跟谁过不去!”这一幕让许多观众破防泪奔。如同剧中台词说的,“父母是最强硬的铠甲,也是最珍贵的软肋”。

友情的护持和陌生人的善意,也软化了大城市坚硬的城墙。一开场就离世的胡晶晶,她的好友们并没有让她就此离席,而是通过蛛丝马迹慢慢拼凑出她短暂的人生,并且依旧可以为了她而集体与渣男对峙。当乔夕辰独自在仓库熬夜加班时,平时不算深交的同事心照不宣地假装路过,给予她照拂。坏了好久的行李箱,搬家师傅不计报酬地顺手修好。这些点滴的暖意汇聚起来,驱散了冰冷的寒意。

该剧导演李漠说:“剧中每个角色都是带着梦想与希望在努力生活,也希望传递给观众,无论面对何种困难或逆境,都能更坚强地生活下去,对生活充满希望。”《我在他乡挺好的》让观众看到,也许很多时候人都是孤身行走在沙漠上,但是一抬眼,还是能够望见绿洲。