

都市奇幻剧： 脑洞没有边界

□师文静

近日，李敏镐退伍后首秀作品《国王：永远的君主》开播两集成爆款。韩剧流量扛把子合作金牌编剧金恩淑、大咖导演白尚勋，端上的又是一桌华丽又精致的奇幻大餐。同期在播的还有《重生》《那个男人的记忆法》《你好妈妈，再见》《你回来了》《超能警探》等不同趣味的都市奇幻剧。对韩剧编剧们来说，编织形态各异又精巧动人的奇幻故事早已成了熟能生巧的手艺活。爱情故事作为人类史上最有趣的创作题材，在脑洞大开的想象力中得以存活。

如果爱情故事不能跳脱现实，观众就容易疲劳郁积，而奇幻剧带给大家最大的安慰是它打破人的局限性来讲故事，跨越种族，跨越时空，性别交错，或赋予主人公特异功能，奇幻设定没有局限，关键看编剧脑洞的边界。奇幻设定打破传统的叙事风格，架起花架子，披上华丽的外壳，故事随之变得很神奇。

金恩淑早在2010年就开始尝试写都市奇幻爱情，《秘密花园》中男女主角互换灵魂的设定，在当时堪称惊艳，但这部剧本质上还是妙趣横生的现代版王子爱上灰姑娘，灵魂互换的

剧情篇幅很少，只作为浪漫爱情故事的点缀。2013年朴智恩创作的《来自星星的你》让观众见识到了韩剧在题材与想象力上的超越，老式悲情韩剧被彻底换新成这类新颖的作品。

作为顶尖级编剧，金恩淑当然不会缺席奇幻大剧创作，在她的《孤单又灿烂的神：鬼怪》《国王：永远的君主》中，奇幻构思不再是点缀，成为架构故事的强大基石，其作品的奇幻叙事比其他韩剧更宏大，故事背景复杂，元素丰富，文化底蕴更深。《鬼怪》从古老传说中寻找灵感，把当代都市人放在生死轮回中讲故事，剧里的爱情跨时空、跨族别，吹灭蜡烛就能召唤男朋友的剧情设定很甜宠，但爱又不是这个故事的重点。活在虚妄中且永生不灭的鬼怪，找到“鬼怪新娘”获得爱也就获得了生或死的解脱，人性与神性反复较量，人的意志和抉择最打动人。

到了《国王：永远的君主》，编剧则设定了“大韩帝国”“大韩民国”两个并行不悖的平行世界，且玩起了时间变速、世界平衡的奇幻构思，作为帝国皇帝的男主和作为民国警察的女主对爱情的守护、打开穿越大门的恶魔作恶多端，都会破坏两个世界的平衡，编剧最终怎么运用两个世界的时间速度不同来设置剧情走向，最终怎么安排这两个平行世界，以及男女主怎么对抗恶魔，都有很多悬疑看点。该剧最大的脑洞是两个平行世界中两拨儿长相同样的人过着迥异的生活，这个设定非常有趣，完美满足了很多人对“世界上另一个我”的想象。不过，不管故事背景多么猎奇、多么奇幻，韩剧往往都能给人物性格、行为、情感、故事走向注入强大的现实逻辑，让

观众相信这是精彩的脑洞而非瞎扯。

绝大多数奇幻类型韩剧不搞如此复杂的时间梗和世界观，而是通过一个精巧的奇幻构思来讲小而美的故事。《当恶魔呼喊你的名字时》是与恶魔做交易的现代都市版故事，剧中60岁的男主角徐东天拿灵魂与恶魔做交易，换取10年的年轻和在娱乐圈的功名利禄，但想撕毁赌约、维持现状，就要继续给恶魔寻找新灵魂。该剧还设定了灵魂等级来探索人和人的情感，懂得珍惜、感受痛苦与快乐的灵魂，更值得选择，所以最终讲的还是人的欲望与人性的故事。

“恶魔”“鬼神”“生死轮回”是韩国都市奇幻剧常用的元素，比如最近播出的《你好妈妈，再见》就讲了女主角在死后与转世投胎前重回人间再经历一遍人生疾苦的故事，可谓赚足观众的眼泪。在播的《重生》则讲了警察、刑警的恋人以及杀人魔32年后分别转世成检察官、考古学讲师、医学院学生，继续纠葛在一起的故事。

更新颖、更有趣的奇幻剧，来自韩剧编剧们神奇的想象力，跨时空不算新奇，跨次元恋爱也拍了多部，而超能力者、外星人、多重人格、漫画虚拟人物、游戏虚拟人物都可以做主角……只有你想不到的奇幻设定，没有编剧写不好的故事。

《内在美》中，男主角定期换脸，变成另一个人，这个奇幻设定只能说编剧太敢写了。《你回来了》中，一只猫于大千世界、极小的概率中遇到了能让他变身人类的那个人，也就是女主角。男主角在猫和人之间自由变幻，与女主角展开撒糖剧情，当他终于下决心告诉对方真相时，该剧奇幻设定的点睛之笔来了：因为猫的寿命比人类短太多，男主角会迅速死去。开一个巧妙的脑洞，讲了爱而不得的痛苦。《那个男人的记忆法》中，男主角有超忆症，记忆严重过载，人物有特异功能让剧情有点奇幻，但该剧是杂糅了悬疑、犯罪的爱情剧，超忆症这个特异功能很有可能是坏人犯罪的动因。

另一位大咖编剧宋载正的《W-两个世界》也是奇幻悬疑剧。一次偶然的机会，女主角竟然进入了父亲创作的人气漫画《W》中与男主相爱，男主角作为一个漫画角色竟然有了自主意识，在漫画的二次元世界和现实世界中穿梭，制止漫画家画死自己，也寻找画家死亡的疑点。《W-两个世界》的脑洞太超前，该剧播出时观众都有点惊为天人的感觉。《阿尔罕布拉宫的回忆》写的是AR游戏世界与真人世界之间互相纠葛的故事，玩家和游戏到底谁控制谁？思考的是未来的问题。

韩剧中的都市奇幻类型剧每年都会出多部爆款，披着奇幻外壳，讲不同的故事，思考不同的问题。脑洞已大到出奇，却让观众着迷，最根本原因还是韩剧虚构的外壳下填补的是有趣的人物、生活化的细节、细腻的人物情感、有价值的思考，创造一个高度奇幻的新奇世界，然后再用符合人性的现实逻辑做内核，现实价值才是都市奇幻剧引发观众共鸣的东西。

□刘雨涵

仿佛是出于有意的反讽和回击，张艺兴在《我是唱作人2》的最新节目里，演唱了一首自己创作的新歌《爱莲说》。他身披白色斗篷，唱出“予独爱莲出淤泥而不染”，而这正是黑粉们对他极力嘲讽的“白莲花”形象。作为一名标准的流量偶像，张艺兴一方面享受着粉丝的万千宠爱，一方面还要承受着外界的恶意和鄙视，这是加载在流量偶像身上的魔咒。一直以“努力”为自我标签的张艺兴，能够靠着“努力努力再努力”来打破魔咒吗？

“我不参加这个节目，一辈子没有人知道我是自己做音乐的。”张艺兴在《我是唱作人2》的节目里说出这句话，有些自嘲，有些悲哀，有些不忿，有些可笑。张艺兴来参加这个比拼原创音乐的综艺，无疑是为这个节目引流的。他被安排最后一个入场，原本散漫的其他几位音乐人全部集体起立迎接，这种礼遇似乎正是向流量势力的躬身请安。

张艺兴的出现，同时也成了节目中的靶子。不管是玩民谣的还是玩说唱的，不管是网红派还是独立派，谈到张艺兴这样的流量偶像，大家的态度都开始变得微妙。似乎是在无意识间，大家都变成了同仇敌忾的同一个阵营，流量偶像则是处在音乐鄙视链的底端。马頔说，“我不排斥流量明星，但我排斥他在自己的专业领域里什么都不不是。”就连一向“暖男”的霍尊，都带着些许冷意说，“在我看来他什么都不缺，没必要证明自己。”更不要说“摇滚老炮儿”郑钧，此前他炮轰流量偶像搅浑了音乐市场，撂下狠话，“要是之前知道是这个情形，开始的话我绝对不干这个职业。”

首场原创曲目，张艺兴带来的是《Joker》。歌曲内容和舞台设计都取自去年大火的美国电影《小丑》。张艺兴化着小丑的妆容，像一只野兽一样匍匐在地，说着“why so serious”（干嘛这么严肃）的台词，跳着片中小丑的踢踏舞名场面。编

曲是《Joker》的最大亮点，GAI看到编曲后面也是张艺兴的名字，拍着胸口说出了嘻哈歌手的接头暗号“艺兴，respect”。下场后张艺兴还不忘强调，“我不是挂名的。”回到房间里，他说了大概在心里憋了好久的话，“我不参加这

个节目，一辈子没有人知道我是自己做音乐的。”郑钧有些漫不经心地说，“我第一次知道。”

小丑，在公众面前表演假面微笑，要随时随地隐藏好自己的癫狂，内心的赤诚得不到别人的认可，反而被当成笑话。这样的处境和命运，和张艺兴这样的流量偶像有着几分相似。《我是唱作人2》中的张艺兴，沉静了许多，甚至可以说是有阴郁，和《极限挑战》里那个有着甜甜酒窝的阳光大男孩已经相去甚远。

在大众的认知层面里，长期以来，张艺兴最成功的代表作就是综艺节目《极限挑战》。第一季第一期节目时，张艺兴拿着装有金条的箱子，一次次被孙红雷骗走。最后张艺兴气到黑脸，一个人愤然离开，在地铁上偷偷抹眼泪。孙红雷捂着胸口有些不忍，“艺兴是个好孩子，骗了别人还好，骗了艺兴心里真的很难受。”像孩子一样的天真坦诚、人畜无害，让张艺兴获得了孙红雷、黄渤、黄磊几位哥哥的无限宠溺。孙红雷携张艺兴在自己主演的电视剧《好先生》中出演后厨小蔡，大家说张艺兴只是本色出演，孙红雷立马护犊心切地回应，“能够在表演中流露出本色就是一种很厉害的演技，那么多演员，有几个人能够做到本色出演？”黄渤在自己的导演处女作《一出好戏》中，把戏剧性最强的角色安排让张艺兴出演，称他是“自家孩子”。

可是，离开了粉丝的宠爱和哥哥们的宠溺，张艺兴很快遭受了来自现实的毒打。大概是从两年前张艺兴加入杨天真的壹心娱乐开始，他的黑料就变得满天飞。假装人畜无害的“白莲花”，处心积虑营造“小绵羊”的虚假人设，频频打脸的谎话精，牛皮震天响的大话精……网友们还找出张艺兴各种用力过猛、体态不佳的截图来力证他的油腻。这些所谓的黑料，其实基本上是对过去物料的断章取义、捕风捉影、无中生有。不过黑料的威力是巨大无穷的，甚至有黑粉在演唱会上向张艺兴身上砸去玻璃瓶。处在风口浪尖的张艺兴去年上《吐槽大会》时先打了预防针，“能多拍我几个笑的镜头吗？我怕一会儿笑不出来，是真的笑不出来。”

要说苦心经营人设，张艺兴从始至终苦心经营的只有“努力”这个人设。他的微博名字是“努力努力再努力x”，并且从还没有成名时就一直是这个名字。他说，“当有一天我真的努力不动的时候，我一定会把我的微博名字改成张艺兴的。”17岁成为韩国SM公司旗下练习生，张艺兴的嗓音条件和身体条件都没有太大优势，他只有靠努力来找补。公司规定上课时间6小时，他给自己加到12个小时。光是加长时间还不行，他还要在自己的身上绑沙袋，练到一身伤病，练成了组合里的舞蹈担当。这种死磕和找虐，让张艺兴感到爽，“你给自己留后路的话，这个游戏就不好玩了。”在《我是唱作人2》里，张艺兴也是抓住一切机会努力进步。听完别人的曲目表演，张艺兴就在键盘上敲出和弦进行研究，让节目组给他送上了“和弦研究专家”的称号。有人说张艺兴像刘德华，靠着勤奋努力在圈内立足。但是，能够让人们褪去对于流量偶像的偏见的，不是努力，而是实力。但愿张艺兴可以让努力的量变引起实力的质变。

扫码看视频