

汝之砒霜，吾之蜜糖

——从玄幻剧《香蜜沉沉烬如霜》看流行文化的绽放

◆李 姝

(成都大学 中国-东盟艺术学院 四川成都 610106)

摘要：近年来，随着台网类型剧逐渐分化，在强大的历史剧和现实剧的拥趸挤压之下，玄幻剧杀出重围，成为黑马。追剧的粉丝饭圈因为各种原因展开互撕。汝之砒霜，吾之蜜糖，有人欢喜，有人忧伤。受众为何痴迷玄幻剧？又为何在观剧的同时产生如此两级分化的情绪？影视创作与受众之间如何良性互动？本文借2018年的玄幻剧爆款《香蜜沉沉烬如霜》来一探究竟。

关键词：玄幻剧；香蜜沉沉烬如霜；流行文化

一部杂糅了古装、穿越、武侠、神话等题材的玄幻剧《香蜜沉沉烬如霜》(下文简称《香蜜》)是2018暑期档台网剧集的收视率(点击量)冠军，前期口碑风评都不错。《香蜜》赢得了十年来玄幻类剧集在豆瓣上的最高分7.3(在开播之初曾达到7.6)，远胜之前的爆款《三生三世十里桃花》，仅次于十几年前的经典《仙剑奇侠传》，但《香蜜》的剧情随着主角误会、黑化，后期配角支线剧情逐渐充实丰满，粉丝饭圈开启了为各自偶像的洗白团战，通过弹幕、微博等社交途径发表弃剧言论，《香蜜》的主创团队皆被卷入纷争。这是一个十分有意思的现象：汝之砒霜，吾之蜜糖，有人欢喜，有人忧伤。受众为何痴迷玄幻剧？又为何在观剧的同时产生如此两级分化的情绪？影视创作与受众之间如何良性互动？

一、故事架构的世界观与传统文化自信

据悉，《香蜜》在创作之初就借鉴了好莱坞的编剧中心制，邀请小说原著作者全程把关、聘请心理学顾问，搭建编剧团队和世界观部门，甚至不惜花费大半年时间与原著粉沟通意见。《香蜜》70%的经费都用于制作，没有大多数玄幻剧常被吐槽的五毛特效、没有雷人台词，更没有尴尬的面瘫演员，取而代之的是精良的服化道、走心的剧作改编、饱含东方神韵的配乐和全员在线的演技。

“太初有道，化生阴阳二气，清浊自分，这便是我们所知的天魔二界。阴阳交感，氤氲相合，诞出日月星辰，花鸟鱼虫，继而分出善恶正邪，其后万物各自修行，修出神仙妖魔，还有血肉之躯的凡人……”这是《香蜜》开篇第一集的旁白，配合惟妙惟肖的特效画面，香蜜的天、魔、花、人及其他未知三界共同构建的六界宇宙逐渐显现。和大多数玄幻剧不同的是，《香蜜》采用了道家哲学和古代汉民族的宇宙学说“浑天说”作为香蜜世界的哲学依据和基础构架。按照道家太极图的形象，阴中有阳，阳中有阴。香蜜世界中的关系也是如此，天、魔、花、人四界相互影响、对立统一。这是本剧最大的亮点，片中角色不再只是仙侠、人仙、仙魔等之间的配置，而是所谓“农贸圈”杂交、跨物种链的关系。剧中人物的真身都是动植物，比如葡萄、凤凰、游龙、孔雀、牡丹、胡萝卜等。正如《道德经》所讲，“道生万物”“万物皆有灵”，本剧中，世间万物不仅有觉知，可以相互转化，万物还有情，万物皆可修道修仙获得灵力。这是《香蜜》的创新，也是《香蜜》在传统经典中找到的文化自信。

二、人物角色的价值观与受众心理诉求

《香蜜》男主旭凤(凤凰)与女主锦觅(葡萄精)三世轮回、经历恩怨情仇、守望千年之恋，剧名《香蜜沉沉烬如霜》其实早已道破故事的内核。“香蜜”是指男女主的感情如蜜糖一样香甜。凤凰涅槃之日被人陷害，从天界误入花界，生命垂危，葡萄精心地善良，用香蜜救活了被她当作“乌鸦”的凤凰。“沉沉”寓意男女主会经历的情劫，女主降生之时便被母亲服下断情绝爱的“陨丹”，真身一直被封印，还被迫带着“锁灵簪”隐藏女儿身。总之，这份爱一直被压制，爱的沉重，永远在错过。“烬”指欲火重生，历经三世生死，千年轮回，最终男女主在人间找到转世

投胎的彼此，凤凰找到霜花(女主的真身)，二人也收获了如霜花般纯净无暇的真挚爱情。

如果只是爱情这条线，甜宠虐恋、爱恨痴缠未免落入俗套，虽然编剧明明知道这样很保险，玛丽苏战胜黑莲花的故事也有忠实粉丝。但创新人设与让支线更饱满的确是《香蜜》冲破玄幻剧套路的大胆尝试。正如本剧制片人在接受新闻采访时说的，《香蜜》并没有天生的爆款相，只是扎扎实实把应该做的正确的事情做好了，把玄幻剧曾经被人吐槽的地方修改完善了。四条故事线，爱情(“火龙果”的三角恋、鎏英与奇鸷、水神与花神、天帝与天后、扑哧君与穗禾、邝露与润玉、长芳主与老胡)、友情(锦觅与肉肉)、亲情(锦觅与水神临秀姨、旭凤与父帝母后、润玉与天帝)、冲突(权力与地位、爱情与友情)，每一条线都尽力与铺排架构，你中有我，我中有你。

原著小说以女主锦觅第一人称来叙述情爱，经过影视化的精心改编，前后逻辑更加清晰，多人视角的群像图谱得以建立，小说中的男女之情也被无限延展，几乎所有剧中人物都拥有了合理的情感寄放之处，香蜜的六界宇宙方得到立体呈现。女主锦觅从单纯美好、不谙世事，到重情重义却历经“陨丹”种下的生死情劫，最后以大爱平息天魔之战。旭凤从阳光正直，善良却养尊处优的傲娇太子，变成众叛亲离之后学会低头体恤他人疾苦，甘愿守护妻儿的凡夫俗子。《香蜜》后期被部分观众撕的最惨的男主润玉加戏和女主鎏英的支线爱情，恰恰是对男女主爱情历经劫难饱受风霜的托衬及男主黑化的导火索和辅助线。至真至善、至仁至义的男女主角固然是作品的标杆，受众心中的道德准绳不容践踏。但剧中的各路神仙、所有配角的“生、老、病、死、怨憎恨、爱别离、求不得”才共同构建起了主角生存的仙侠世界的合理性与人性的桥接点，所谓“越虐越好看”，“越苦越真实”。主角们虽自带万年寿，却也同凡人一样需尝遍人间疾苦。没有完美的剧集，欣赏人物角色的成长才是观剧的正确打开方式。最终，男女主角的美好结局依然是在平凡的人间实现，《香蜜》传递的现实价值观也得以显现。

三、玄幻剧中的流行文化与《香蜜》的启示

当下，以《香蜜》为代表的玄幻剧能够与历史剧、现实剧形成三足鼎立，掀起跨年龄段观众的观剧热潮，除了网络文学IP+网络游戏的粉丝经济助力，与武侠、科幻、魔幻等从东方到西方的当代世界流行文化兴盛不无关系。

玄幻剧的受众心理根基是对天人合一、万物有灵之境的追求。人们对于未知世界和不可控之物的恐惧催生魔力、宗教和科学。而人类对魔幻世界超自然外力的向往，贯穿着整个文明的历史进程。从小说、动漫、游戏到影视的各个领域，科学(宇宙爆炸、时空重叠、人类危机)、宗教(此生修真以求来世得到成佛)的外衣裹挟魔力，已经成为文艺创作新的“现实主义”。世俗生活的重负，外部世界的纠葛，让芸芸众生在玄幻的世界里找到一片净土。什么是真？什么是假？玄幻剧中主角们的虚拟开挂人生恰恰是现实中观众们的真实痛点。明知剧中人物不是真实人设，却甘愿沉浸于天马行空的剧中世界。如《香蜜》塑造的六界，主、配角们虽历经三世沧桑、生死轮回，但最终都幡然醒悟，在香蜜宇宙中获得了自由、忘我、超自然的慰藉。诚然，以现实主义为大旗的主流文化也许还无法接受玄幻剧的流行，但有理由相信，《香蜜》带来的热议现象会让更多的观众理性地看待玄幻剧背后的社会心理诉求，《香蜜》所开创的人设和宇宙观也为中国传统文化鸣锣开道走向世界，弘扬文化自信提供了崭新的路径。

作者简介：李姝，女(1984.4-)，汉族，籍贯：四川成都，硕士，副教授，研究方向：广播电视文艺。