

视界

『电影感』打开剧集创作新视野

□ 张斌宁

《平原上的摩西》剧照

“电影感”剧集创作集中涌现

“电影感”一直以来被视为对剧集品质的一种褒奖。因为电影业比剧集业早发展几十年,在中国剧集业刚兴起的时候,从业人员很多是从电影业转行而来。他们将电影的制作理念和技巧引入剧集领域,对剧集创作产生深远影响。而电视频道迅速增加,需要大量作品填充播出时段,导致剧集生产一度呈现短平快的状态。在这些因素作用下,一些从业者和观众形成了“电影比剧集制作更精良、更富有艺术质感”的固有观念。《大明宫词》《橘子红了》等由电影导演跨界创作的剧集作品强调精耕细作,呈现出与高品质电影比肩的审美格调和艺术价值。为了将这些作品与一味追求效率的粗制滥造之作区别开来,“电影感”的概念应运而生。

近年来,《我的阿勒泰》《繁花》《平原上的摩西》《微暗之火》《漫长的季节》《长安十二时辰》等剧集创作又从视听语言、叙事手法等不同角度对“电影感”进行诠释,使这个概念愈发充实起来。富有“电影感”的剧集迅速增多,其实是短视频冲击下剧集行业的自我更新行为。当前,用手机刷短视频逐渐成为人们日常娱乐生活的重要选择,在一定程度上挤占了人们看剧的时间。面对这种情况,剧集领域开始积极探索破解之道。

富有“电影感”的剧集涌现,也与影视产业人才流向有关。现在以微短剧为代表的剧集行业发展迅猛,很多人从电影业转向剧集领域。比如,王家卫、周星驰等知名电影人在进行剧集创作时,会不自觉地践行他们在电影行业沉淀下来的创作习惯和审美标准。不仅如此,中国高校电影教育也处于人才批量化涌现的时期,这些受到电影专业教育的科班人才流向剧集领域,也使剧集创作的“电影感”越来越强。

视听画面的信息密度更大

那么,剧集“电影感”究竟是什么?它首先体现在视听品质上。受电视荧屏尺寸限制,剧集习惯运用中近景过肩镜头切换,依赖对白推动叙事,让观众聚焦于密集反转的情节本身。而电影面向大银幕,以场景叙事为基础,更倾向

于借助丰富的视点、精致的布光、多样的景别、独特的构图和绵密的剪辑所构成的系列画面增强信息密度与情绪张力。

所以,很多剧集借鉴电影创作的拍摄理念,让观众能感受到犹如置身影院的强烈视觉冲击力。比如,《我的阿勒泰》反复将角色置于美轮美奂的空间中,通过大全景和特写的强烈对比以及逆光的情绪感染力,渲染出李文秀、巴太和张凤侠等人与阿勒泰的情感勾连。与《我的阿勒泰》以户外场景为主,专注于自然对人的“唤醒”不同,《繁花》主要依靠密闭的内景、怀旧的逆光、重重遮蔽的景深和眼花缭乱的剪辑,来表现社会转型期上海高速发展主题下人物的成长转变。两部剧的场景都对现实经验形成一种“超越”。对比大部分剧集基于现实逻辑建构的场景,以及由此产生的生活流画面,它们的“电影感”就呼之欲出了。

叙事更注重与主题结合

如果说诉诸感官的视听形式是“电影感”的外在表现,那么叙事就是彰显“电影感”的内在因素。剧集和电影叙事最大的差别是在不同的篇幅内处理题材。剧集像章回体小说,每集时长四五十分钟,集数可多可少,一般采取线性叙事手法,每集设计一个吸引人继续往下看的悬念情节,为接下来的故事发展作铺垫,所以给人一种始终行进着、陪伴观众生活的感觉。而电影只有两小时左右的时长,无论故事跨越数个世纪还是几个小时,都必须在两个小时以内讲完,更像是构思精巧的短篇小说。很多电影人在解决这种故事时间和银幕时间的矛盾时,大胆使用闪回、倒叙等叙事手法,建构或浓缩,或跳跃,或混沌的时间概念。

《我的阿勒泰》就借鉴了这种创作经验。主人公李文秀到夏牧场后,没有此起彼伏的情节需要她去推动,所以时间被展现为一种混沌状态。尤其是她与托肯、库兰三人去参加婚礼的路上嬉笑打闹,穿过树林,走过草原,找野草莓、嚼松胶、摘木耳,让观众在无拘无束的氛围中思考人生意义。

《繁花》则以1992年宝总发生车祸为开篇,以闪回、倒叙等手法穿插讲述发生在1978年、1987年等时间的故事,用碎片的时间拼贴出那个年代独有的风起云涌以及人们的积极进取。

《长安十二时辰》则将“十二时辰”拉长至

48集的容量,用稀释时间的方式渲染悬疑效果,不断强化主人公张小敬为守护长安城百姓的安宁一次次与敌人斗智斗勇的过程。这些作品注重时间的形式感,使叙事与所要表达的主题紧密结合。

审美体验更加连贯完整

相较于剧集,电影篇幅较小,更容易通过显性层面的视听设计和隐形层面的叙事铺陈,实现审美体验的连贯性。所以,很多富有“电影感”的剧集也从这个角度下功夫。比如《我的阿勒泰》,无论情节如何发展,我们都能清晰感知到阿勒泰这个叙事空间的存在。角色之间的关系,他们的价值抉择以及观众对角色的理解都以阿勒泰为文化底色。《繁花》同样如此,它用炫彩梦幻的霓虹招牌建构起都市充满欲望和情感的意境,不管情节如何跳跃,始终难以脱离这一既定的视觉框架。

电影相较于剧集,会更有耐心经营情绪,关注观众在故事情境中的心理感受。这种效果通常会以留白或“闲笔”的技巧呈现出来。譬如具有“电影感”的悬疑类型剧《微暗之火》里,林副队长去村里调查,与村民聊完后,镜头切到一面山墙特写,墙脊上站着一只小鸟,再接林副队长若有所思的面孔,这就是典型的“闲笔”——画面对比所产生的意象虽无关情节,却有着极强的情绪感染力。

这部剧也反复使用珠帘的视觉意象,以凌乱对撞的珠帘特写将画面中主角周洛和门外那些嚼舌根的妇女区分开来,使小镇的人际关系具象化。还有《平原上的摩西》的开场戏,主角傅东心在前景与人闲谈,后景里庄德增忙不迭地为她买汽水、船票,而在两人划船的长镜头里,船桨与船身摩擦的声音和场景噪声混合,为这对青年即将到来的缺少情感交流的婚姻生活做出伤感无奈的评价。这种叙事技巧为日常生活赋予一种陌生的审美价值。而系统性地使用这些技巧,会对观众产生潜移默化的影响,从而使他们获得一种富有连贯性的审美体验。

除了视听画面、叙事节奏、美学质感,“电影感”还有很多我们能够感知到却无法描述的感受。可以说,“电影感”是一种整体气质,由创作理念、具体技巧等综合作用而成,表达了观众对高质量剧集创作的一种期许。

《微暗之火》剧照

《长安十二时辰》剧照

《漫长的季节》剧照

《繁花》剧照

迷你剧《我的阿勒泰》用富有美感的画面展现荒芜的戈壁滩、茂密的森林,彰显自由美好的生活状态,给人带来视觉冲击和心灵震撼。这部剧在推广和评论里都贴上“电影感”的标签,使“近年来富有‘电影感’的剧集为何能集中涌现”“何为剧集的‘电影感’”的话题走进大众视野。

电视剧《执行法官》刚刚落幕。随着主人公齐麟在执行局半年的轮岗到期,他面临重回刑庭还是留在执行局的重要选择,最终如庭长楚云和执行局年轻同事们所愿,齐麟选择留下,这一笔和剧中的法官人物群像一道留在了观众心里。同时,最初那一个个看似热闹混乱的执行案件随着情节的展开,逐渐清晰贯通起来。剧情虽然结束了,但执行法官的艰辛付出、责任担当及其人格魅力,已然感染了观众。

近年来出现多部呈现人民法院办案、弘扬法治精神的作品,在艺术表达上不断成熟、细化深化。如《执行法官》所呈现的,已经发生法律效力的判决和裁定,如果不能得到执行,群众的利益就无法真正得到保护,公平正义、法律尊严也就形同虚设。执行乃至强制执行正是让人民法院的判决裁定落到实处的关键阶段与保障,执行法官的责任之大、任务之艰由此可见。

《执行法官》的题材定位鲜明,体现了涉案题材剧细分细化的发展趋势,即从纵跨公检法司、律政的涉案题材剧,到表现人民法院法官审判的法治题材剧,再到聚焦执行法院判决的执行法官们的故事,正是国产涉案题材剧不断发展成熟的重要表征。

《执行法官》中,齐麟、楚云和执行局的年轻同事们马不停蹄、穿梭奔忙于一个个案件的执行中,每个案件都不轻松,甚至危机四伏。从开篇的方强借款房屋抵押执行案,主人公齐麟的姑姑因事发突然,无法接受自家房屋被强制收走而大闹现场,最终被带回法院短暂拘留;其后的李仁欠款不还案,被执行人抗拒执行法官例行检查,可谓无所不用其极……执行法官面对形形色色的被执行人与申请人,耐心细致、一点点攻坚,让申请人和被执行人最终达到和解与彼此谅解,既符合规范,又彰显了温情。

即使对被被执行人,《执行法官》也没有对人物身上的弱点无限放大,而是恰当呈现事理的复杂性、人性的多面性,如状告父亲的张睿、减

掠影

追寻执行法官艰辛有力的脚步

——从《执行法官》看法治题材剧的细化与出新

□ 戴清

肥不成功而状告训练教练钟晴的王有志,以及霸着医院病床不走的李桂芝等。在面对老赖、欺诈、故意隐藏转移财产甚至被执行人铤而走

险时,齐麟、楚云等执行法官们则采取有效手段,以震慑被执行人,让判决得到执行。

由此,对执行、强制执行的难易程度的

把握参差错落,连带着情节的戏剧性也起伏跌宕。《执行法官》的可贵之处在于,没有一味地追求强情节叙事,而是强调执行法官工作的规范性与人性温度。同时,在影像呈现上也没有过度渲染执行过程的奇观化,从而使作品真实可信,体现了创作者对现实主义精神与美学原则的坚守。

法治题材剧中,案件常常是情节结构的基础。其中,“串”为情节主线,“珠”则是主线上的一个个支线案件。《执行法官》同样采用珠串式结构,但“珠”与“串”的逻辑关联却颇有讲究,情节设置更为贴近执行法官的工作生活日常,也更自然真实。观众最初似乎完全感受不到珠串之间的关联而沉浸在一个个执行案件中,这是所谓“珠显串隐”的阶段。随着剧情的展开,“珠”与“串”的联系越来越大,及至全剧高潮,“珠”案与“串”案则完成了“珠串合流”。执行之艰难,执行法官为维护公平正义和群众利益的崇高法治精神,也以一种平实朴素的方式表现尽出,让观众为之深深感动。

除了结构的精巧设置,该剧在细节把握上也颇见匠心。如李仁欠款不还案中,齐麟在推算马棚面积,助理回安阳作为技术高手,运用错

点坐标标定法迅速推导出马棚面积,也为齐麟发现马棚藏匿马驹的秘密提供了重要线索。再如刘泽光车祸案中,查询的线索似已被切断,但执行法官凭借对于套牌车问题的经验,最终发现了端倪并让案件水落石出;刘川对儿子刘泽光最初态度决绝,及至齐麟耐心劝慰后态度发生了根本转变,清晰呈现出执行法官的睿智练达与工作温度,情节也产生了柳暗花明的回转。

男女主双强的人物定位与生动多样的群像塑造。男女主双强的人物定位是目前行业剧、职场剧中流行的设置模式。当然,男女主都强的人物塑造也存在相当难度,有可能越希望两个都强,却变为事实上的两个都弱。该剧在这方面把握的力道颇为合适:齐麟最初出外勤执行时,虽然机智果断,但某些行为却有违规之嫌。此时楚云的强制要求对他其实是一种重要磨砺。其后,齐麟的睿智、勇敢兼及人情味等闪光点日渐显露,也更加自然顺畅;而女主楚云同样敢作敢当、气场强大。两人从带有偏见、彼此对峙到相互欣赏、理解与契合的转变过程总体而言曲折而自然。

该剧的配角大多是演技派戏骨,如饰演姑姑姑父的萨日娜、赵君将一对敦厚善良的老夫妇对侄子深厚的情感演绎得细腻而温柔。而饰演执行局周局局长的老演员房子斌对齐麟掩饰不住的欣赏、惜才,对楚云和执行局年轻人的关心爱护,但又不能宽纵部下的神情总是表达得细腻精准,显示了创作者塑造人物、建构人物关系的深厚功力。

启事:凡因条件所限,未能及时取得联系的作者,敬请与本版责任编辑尽快联系,以便付酬。