

电影质感融入电视剧渐成风

近期,《漫长的季节》《繁花》《南来北往》《追风者》等电视剧、网剧热播,在观众对它们的褒扬中,常常有“颇具电影质感”的赞誉。

剧集的电影质感,通常指作品在视听语言和叙事手法上呈现出与优秀电影比肩的审美格调,具有高品质电影的艺术价值。这种质感不仅体现在精致

细腻的画面构图、富有层次感的光影运用以及精心打磨的配乐音效,更体现在其通过巧妙的故事编排和典型人物的塑造,使剧集在整体叙事上达到电影的水准。观众在观赏剧集的过程中,既能感受到犹如置身影院的强烈视觉冲击力,也能沉浸在如同电影营造的丰富饱满的情感世界中。

意味隽永的视觉语言

观众认为一部电视剧具有电影质感,往往首先是被其出色的视觉语言征服。娴熟的镜头运动,精准的场面调度,具有独特美学气质的构图,极富层次感的景深,能充分雕琢人物、展示空间关系的光线,营造出特定情境、特定年代氛围的置景以及节奏流畅、张力十足的剪辑……这些视觉语言,可以合力打造出具有电影质感的电视剧佳作。

《繁花》播出后广受赞誉。这部剧展现了改革开放之初,上海汹涌澎湃的时代浪潮和人们的复杂情感与奋斗历程。创作者用独特的审美风格为大时代留下亦真亦幻的影像纪年。光影流转的视觉修辞,将至真园里的味道江湖、黄河路上的爱恨情仇,时而静水流深、时而一泻千里地勾画出来。《繁花》的布光和用光都相当考究,运用正面光、侧光、逆光和顶光等光源对人物的脸颊、发型、眼神、体态进行精细修饰,搭配浓郁、高饱和度的色彩,让被拍摄对象轮廓立体、层次分明,也让黄河路上的弄潮儿们熠熠生辉、光彩照人。在《繁花》里,景别与角度的使用也具有独到的审美建构。剧中有大量特写镜头,尤其是浅景深特写镜头,通过角色细微的情绪变化,呈现人性深处最不易察觉的心灵悸动。宝总的胆魄、李李的隐忍、汪小姐的热情、玲子的精明,都在特写镜头中显露无遗。

《南来北往》用朴素的镜头还原上世纪80年代铁路警察的职业生涯和平凡日常。主创用娴熟的运动镜头和灵动的场面调度,表现南来北往列车上的世间百态,同时,在旧式家属楼围拢起来的居民区,普通厂矿职工简单、质朴的居住环境和家居陈设颇具年代感,又充满烟火气,为角色进入特定的戏剧情境提供了助力。《追风者》具有油画般的视觉质感,深沉内敛又蕴蓄着张力,展现了金融行业的明争暗斗和隐秘战线的正邪较量。《漫长的季节》的画面体现出主创独特的美学追求与偏好,镜头运用、构图设计、色彩调配及剪辑手法均遵循了一种诗意电影的美学原则,这些视听元素共同构筑起别具一格的影像叙事结构与风格特征,最终通过一桩陈年旧案,完成了对人性的思考。

凝练精致的叙事结构

强调电影质感,并不是说电影一定比电视剧高级。笔者以为,电影和电视剧就像短跑与长跑,它们有共同的追求,也有各自的赛道和各自侧重的技术要领。电影时长较短,在创作的各方面都需要更谨慎的艺术构思,在90分钟左右的时间里完成故事讲述、主题表达、人物塑造等,而电视剧则有足够的时空去完成这些任

图片来源:网络

直抵人心的听觉语言

在充满电影质感的剧集中,听觉语言的作用往往会得到充分发挥。听觉语言主要包括有声语言(通常指台词)、音乐和音响。台词是电视剧中直接有效、触动人心的核心表现手段。在具有电影质感的电视剧中,台词的凝练程度、语义的丰富性、发声者本人的声音美感等,都呈现出“远近高低各不同”的审美向度,并由此延伸出许多言外之意、味外之旨。《繁花》里的台词掷地有声,给人以启示与回味。如爷叔在与宝总对话时说:“能说服一个人的从来都不是道理而是南墙,能点醒一个人的从来都不是说教而是磨难。”《漫长的季节》最后一集里,终于弄清爱子遇害真相,也与自己达成和解的晚年王响,在广阔无垠的田边,仿佛看到年轻时的自己开着火车缓缓驶来,于是他对着年轻时的自己连说三遍:“往前走,别回头。”这一幕深深震撼观众的心灵。

影视音乐是融合视听艺术特质的音乐形

态。影视音乐既有属于音乐艺术的抽象和感性,又有视觉符号所赋予的具体艺术指向。好的影视音乐,声音与画面是双向奔赴的。创作者会根据画面所承载的主题、故事、人物、情感来搭配相应的音乐。好的音乐不仅能够点明主题、推动叙事、塑造人物,而且常常能够超越视觉语言的表达能力,达到更加意味隽永的精神高度。《繁花》使用的插曲总能在剧情的关键时刻画龙点睛,一鸣惊人,抵达观众内心最柔软的角落。就像《偷心》之于宝总和汪小姐,《你是我胸口永远的痛》之于李李,《我是一只小小鸟》之于陶陶,《安妮》之于范总……每首歌都是对每个角色生命历程的生动诠释,那婉转悠扬、荡气回肠的旋律在剧情的高潮时刻,突破情感防线倾泻而出。《追风者》用两条线进行平行叙事,一条是命悬一线的谍战戏,创作者用具有金属质感、节奏紧张的配乐展现敌我斗争的严酷;另一条线是充满生活气息的职场戏,创作者用具有江南风情的苏州评弹来展现市井生活的浮华。对具有电影质感的剧集而言,音乐让故事更具沉浸感,观众更有代入感,让剧作的类型化、风格化特征得到凸显。

务,因此,剧集创作不像电影那样每一帧画面都需要斟酌再三,可以在保持长篇叙事的架构、格局和视野的同时,学习电影在视听语言、叙事结构等方面的细腻与考究,使长篇叙事更凝练、精致。

在30集的篇幅里,《繁花》完成了超越一般剧集数倍的情节反转。单集剧情的起承转合完整流畅,内容紧凑精练,情节密度高,戏剧张力大,台词信息量足。尤其是表现宝总、爷叔等人在股市里的几度沉浮时,镜头转瞬之间就是人生的大起大落,让观众的心情随着剧情起伏

伏。《漫长的季节》则借鉴了电影审美的另一个向度,如歌的行板,缓慢的叙事,生活流般的长镜头,让“漫长”成为习惯,让“季节”成为戏核,角色的人生之谜在徐徐的拆解与深刻的剖析之间细致入微、按部就班地呈现给观众,故事主题随之自然生发,在不知不觉间走进观众心中。

总之,剧集的电影质感要基于创作过程中全流程、全要素的共同努力,要以工匠精神打磨作品,用高品质的视听语言打造具有东方审美意蕴、中国审美气派和新时代审美风范的精品力作。

来源:人民日报海外版