

《追风者》剧照。

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，时而静水深流、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

本报电（记者苗春）4月16日，京剧电影《九江口》在北京中国电影博物馆首映，“京剧电影工程”经典影片展映活动同时在这里拉开帷幕。京剧电影《九江口》由刘学忠导演，张关正任艺术指导，杨赤等主演，根据同名京剧经典剧目摄制而成，以元末明初为历史背景，讲述名将张定边智破敌军骗局，于危难之际成功挽救陈友谅的故事。首映现场，主创们分享了他们在京剧艺术道路上不懈探索和在电影拍摄过程中精益求精的故事。观众表示，这部京剧电影融合传统京剧艺术与现代电影技术，赋予古老艺术新生命。

“京剧电影工程”经过10余年发展，已成为弘扬民族文化、传播民族精神的重要文化工程。此次展映有《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》《秦香莲》《大闹天宫》《九江口》等18部经典京剧电影。

京剧电影《九江口》由中国电影股份有限公司、大连京剧院、首都京胡艺术研究会出品，于4月19日全国上映。“京剧电影工程”经典影片展映活动由中国电影博物馆、中国电影股份有限公司、首都京胡艺术研究会主办，将展映至5月5日。

京剧电影《九江口》在京首映

电影质感融入电视剧渐成风

打造新时代精品力作

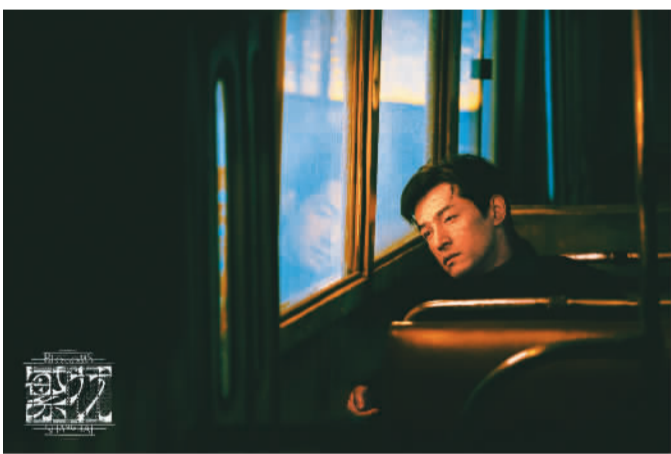
杨洪涛

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。

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，在广阔无垠的田野，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

《繁花》剧照。

本文配图均由出品方提供

国家话剧院推出戏剧电影《抗战中的文艺》

李浩

《抗战中的文艺》是中国国家话剧院的首部戏剧电影，不仅生动再现了抗战时期诸多文学家、艺术家的文艺创作概况及其精神面貌，而且对以电影的方式呈现传统话剧进行了多方面探索，为观众带来新颖的视听体验。

这部电影不仅聚焦抗战时期的重要历史事件，还深入挖掘抗战中的文艺发展脉络。影片通过戏剧、诗歌、

小说、音乐等多种艺术形式，全方位、多角度地展现了抗战时期文艺创作的整体风貌。大量相关文献资料以舞台演绎和镜头记录的方式得以呈现，使观众更加全面地了解抗战时期的文化氛围，所以该片兼具纪实价值与史料保存价值。

这部影片演员阵容强大，表演形式多样。中国国家话剧院的一批

戏剧电影《抗战中的文艺》剧照。

出品方供图

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。

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。《漫长的季节》则借鉴了电影审美的另一个向度，如歌的叙事，缓缓的叙事，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。

（作者系中国传媒大学教授、博士生导师，中国视协视听节目传播委员会顾问）

《京津冀·瓣瓣同心》剧照：河北雄安风光。

《京津冀·瓣瓣同心》——

回首十年之变 谱写时代新篇

仲呈祥 林玉箫

大型纪录片《京津冀·瓣瓣同心》由国家广播电视总局、中国广播电视社会组织联合会指导，河北广播电视台、北京广播电视台、天津海河传媒中心联合制作，近期在京津冀三地播出。该片通过《国家大事》《两翼齐飞》《率先突破》《合力攻坚》《共同富裕》《继往开来》6集，全面、生动地反映了京津冀协同发展这一重大国家战略10年来的发展历程、辉煌成就，为讲好中国式现代化故事，彰显新时代中国智慧、中国方案、中国力量，提供了有益借鉴。

《京津冀·瓣瓣同心》首先带领观众考察京津冀三地从古至今的紧密联系，分析这一区域发展变化的相互影响。例如由“引滦入津”工程体现自然资源、民生建设的唇齿相依，由燕郊通勤展现你中有我、我中有你的生活实际。全片对京津冀协同发展进行辩证思考，强调“京津冀如同一朵花上的花瓣，瓣瓣不同，却瓣瓣同心”。另一方面，该片剖析社会发展趋势，提出时代重要议题。例如指出“大城市病”是世界大国首都发展到一定历史阶段普遍面临的问题。在此基础上，《京津冀·瓣瓣同心》突出强调解决中国问题、提出中国方案，要坚持中国人的世界观和方法论。例如《国家大事》一集援引“大禹治水”的典故，指出解决北京的非首都功能问题宜“疏”不宜“堵”，这也是三地协同发展顶层设计的《京津冀协同发展规划纲要》的核心。《继往开来》一集回顾10年间北京坚持处理好“都”与“城”、“舍”与“得”、疏解与提升、“一核”与“两翼”的关系，京津冀在疏解发展中构建新格局，在承接转移中重塑生产力，在协同创新中激发动力源，从而为当今世界级城市群的建设、治理提供了中国方案。

《京津冀·瓣瓣同心》将高屋建瓴的政策规划与砥砺奋进的人民视角相结合，强调“瓣瓣同心”的关键是上下连心、万众一心。首先，该片通过不同人物的视角，对10年来京津冀协同发展进行了立体化呈现，全片采访对象包括中外设计师、建筑师、工程师、项目经理，以及学者、公务员、作家、企业家、医生、教师、摄影师、旅游博主、个体工商户、工人、农民等。其次，个性化的讲述为该片注入生动的生活细节，增强了表现力和感染力。片中呈现生态环境保护方面的内容时，80岁的陈彦娴在镜头前唱起1962年的歌谣。她是河北承德塞罕坝的第一代务林人员，2017年获得联合国环境规划署颁发的“地球卫士奖”。在呈现交通一体化建设方面的内容时，动车组司机韩军甲感叹城际铁路给生活带来巨变，他的女儿在日记中写下“爸爸的梦想是开中国最好的火车”，呼应了交通提速、强化城市联结的主题。个性化的叙事、场景化的展现、同期声的运用，将京津冀协同发展生活化、具象化。再次，该片强调京津冀协同发展这一重大国家战略既来自人民，又造福人民。“协同红利”使“环京津贫困带”的村民们脱贫致富，生态修复为居民生活筑起绿色屏障，交通网络的完善极大地方便了个人出行、企业运营以及物流运输，新区建设让优质的教育、医疗、养老资源惠及万民，各类博物馆、图书馆、艺术中心、文化园区的落成丰富了人民的精神文化生活。

《京津冀·瓣瓣同心》充分发挥电视艺术形象、直观的特点，让参与者、见证者、受益者现身说法，在个体与时代、微观与宏观的共振中彰显国家战略与人民美好生活紧密而深刻的内在联系，用影像书写了中国式现代化背景下京津冀协同发展的辉煌篇章。

（仲呈祥系中央文史研究馆馆员；林玉箫系中国传媒大学讲师）

文艺创作谈

用温情滋润年轻人的心

杨柳

电视剧《承欢记》播出后，受到观众欢迎。通过这部剧，我们试图呈现当代年轻人的情感困惑，并借此传递我们的思考：爱的方式与爱同样重要。

《承欢记》以95后麦承欢追求独立、探索成长的历程为主线，塑造了麦家奶奶陈淑珍、妈妈刘婉玉以及麦承欢三代女性的形象，串联起她们不同的生活理念，尝试弥合代际文化差异与隔阂。剧中，奶奶历经风浪，温柔而豁达；妈妈带有新一代上海移民的特点，个性果敢坚韧，但也外化为对女儿的控制欲。是“承欢膝下”还是“成就自我”，成为横亘在麦承欢面前的人生难题，也是当下年轻人在“回归家乡”和“远走他乡”之间摇摆的缩影。

剧中，在麦承欢遇到挫折时，奶奶告诉承欢：“自强自立才是硬道理。”在这样的指点下，麦承欢以“山高有行路，水深有渡舟”的奋进、乐观态度，最终走出一条不平凡的成长之路，也用实际行动告诉妈妈，自己已经“有选择、有底气地活着”。而曾经强势的刘婉玉也逐渐意识到，子女是独立的个体，父母与子女应彼此尊重，以适当的方式、在适宜的时点退出成年儿女的生活，也是父母的必修课。

《承欢记》改编自1996年出版的亦舒同名小说，我们的创作团队沿袭原著充满烟火气的叙事方式，但在新的时代背景下，我们更关注当下观众的审美期待。我们认为，如今，越来越多的观众希望看到更开放包容的价值观、更真实鲜活的社会生态。所以，这部剧不仅表现女主角的成长，也反映了当代城市普通家庭中代际之间真实的沟通状况与各自的精神世界，映照出家庭生活的完整镜像。剧中几代人在出现分歧时，逐渐学会接纳和差异，通过互动与磨合，走向“和而不同”，得到包容和温暖。我们也希望这部剧传递的文化价值理念和悦纳自我、从容笃定的人生态度，能以独有的“中式温情”，滋润年轻人的心。

（作者为电视剧《承欢记》总制片人）

中青年演员以不同的表演方式、扎实的演技、富有个性的人物塑造，为观众呈现了抗战时期文艺名家的风采，表演风格朴实自然，情感饱满、充沛，深具感染力。同时，话剧原作和戏剧电影都在表演形式上进行了大胆创新，不仅有传统的话剧表演方式，还融入诗歌朗诵、歌队、真人与影像结合等艺术手段，使整部作品艺术形象更加多样，给观众带来了强烈的视听冲击。

这部影片空间设计独特，灯光、音效、影像等与演员们的表演有机融合、衔接在一起，使舞台整体呈现出立体感，让观众仿佛置身于抗战时期的文艺现场。这种独特的舞美设计，不仅增强了作品的视觉效果，也令观众沉浸式感受抗战时期的历史氛围。电影镜头的运用非但没有减弱现场演出的真实感，反而放大了诸多空间与人物的细节，提升了观众的体验感。

（作者系北京电影学院戏剧艺术研究院副院长）