

关注

由《棋士》透视当下悬疑涉案剧的叙事策略

□周粟

优秀悬疑剧的叙事需要克制与耐心,如《漫长的季节》采用三幕式结构、《狂飙》横跨二十年时空,均通过“慢节奏”让角色成长轨迹更具说服力。在内容快速迭代的当下,这种“慢功夫”是突破同质化的关键——唯有像棋手布局般积累叙事势能,才能在“中盘”发力时引发观众的情感共振。

在国产悬疑涉案剧同质化竞争的当下,《棋士》独树一帜地将围棋文化中的“落子、布局、中盘、官子”转化为叙事哲学,以棋盘隐喻人生博弈,在黑白交织中构建起兼具美学深度与现实厚度的创作坐标系。《棋士》的价值不仅在于以“影像文本”实现围棋智慧的创造性转化,更在于串联起“落子定调—布局谋势—中盘绞杀—官子收束”的悬疑涉案剧叙事范式。

落子——在“灰度地带”锚定人性坐标。围棋首重“落子”,讲究以关键一子奠定全局基调。《棋士》的人物塑造深谙此道,在开篇便为王宝强饰演的主角崔业注入“棋士”理性与“骑士”温情的双重基因,于人性的“灰度地带”雕琢复杂多面的角色灵魂:崔业作为围棋教师,前半生只精于围棋盘面“做活”“打劫”的理性计算,却又渴望在真实生活中践行守护小家的“骑士”精神,试图以纹枰上的绝对掌控力抵御生活中的真实危机。剧中,他将夏生悉心照料的小龟尸体撇进海里,成为其性格定调的关键注脚;小龟尸体的沉入海底与崔业的冷漠侧目形成视觉隐喻,既暴露其潜意识中“弃子自保”的内在性格定势,也暗示其仅将家庭“小我”视为人生棋局“真眼”的核心生存逻辑。这种理性与情感的共生撕裂,使角色超越非黑即白的二元对立,成为人性复杂的缩影。

悬疑剧的突围,始于对“角色灰度”的深度挖掘。崔业早年为争取学棋机会假装溺水的“盘外招”,为其成年后精于算计埋下伏笔;而当他为救治孩子,精心设计偷换箱子的计划时,更是将自己置于法律、道德与情感的多重困境之中,在矛盾与挣扎间,展现出人性的复杂多面。第十七集中,崔业的哥哥崔伟,发现侄子护身符与案件证据相同的那一刻,陈明昊饰演的这一七尺硬汉通过精湛演技,将兄弟间“怀疑至亲”的痛苦具象化,使观众在理性与亲情的博弈中产生强烈共情。

布局——在星罗棋布中谋定叙事势能。围棋“布局”讲究星子错落、暗藏玄机,《棋士》的叙事结构亦然。该剧以家庭危机、警探追凶、复仇暗流三线并置,构建起如棋盘般的立体格局。崔业的家庭线、崔伟的警探线、夏生的复仇线等看似松散,却必然会在剧情推进到特定时点形成“提子式”的爆点,例如夏雨父亲的债务线与崔业的贷款线最终形成内在交汇。这种“伏笔如星,布局如网”的“做活”策略,使每条支线成为叙事势能的积蓄点,为“中盘”矛盾绞杀奠定基础。

中盘——在多线推进中编织悬念经纬。围棋“中盘”形成的“打劫”规则(“提子”后不能立即“回提”),需先在其他地方走一步“找劫材”,才可返回继续推进棋局,与《棋士》处理叙事节奏的重要密码(延宕叙事与间离效果)形成内在互文。当崔业为子治病的执念与法律道德形成激烈冲突,剧情并未急于推进至高潮,而是插入其早年学棋时假装溺水的回忆。这段看似游离的前史,如

围棋棋中的“劫材”,为角色“弃子自保”的极端行为提供了深层心理依据。这种“打劫式”的前史勾勒手法,让叙事张弛有度——当崔伟在证据链即将闭合时发现护身符的异常,剧情通过闪回展现崔业与儿子的温情时刻,延缓推理进程的同时,为后续核心矛盾的爆发积蓄了心理势能。

兄弟二人的手术室追逐戏,更将“打劫”造成的间离效果推向极致:崔业带着夏生躲进手术室,崔伟紧随其后,毛玻璃上的剪影对比外化兄弟心理博弈。镜头在脚步、门把手、倒影之间快速切换,配合心跳般的剪辑节奏,将“只赢半目”的极度紧迫感推向高潮。这种“间离效果”不仅增强了悬疑感,更让观众代入顶尖棋手中盘绞杀的真实心态,感受“屠龙”近在咫尺却又咫尺天涯的紧张。

官子——在人生况味中收束创作哲学。围棋“官子”讲究得失取舍与境界升华,《棋士》的主题表达在此阶段亦完成从“本格推理”到“哲学追问”的跨越,也为国产悬疑涉案剧提供了如下创作启示:第一,拒绝“极端化”,拥抱“复杂性”。纹枰上的棋子永远“非黑即白”,现实社会中的生活却呈现杂糅的“灰度叙事”与道德困境。从《漫长的季节》中王响的“灰化蜕变”到《棋士》中崔业的“弃子自保”,悬疑剧的突围在于打破“纯黑纯白”的人物塑造。在《白夜追凶》与《棋士》这两部作品中,兄弟关系的戏剧性建构呈现出深刻的人性探讨。关宏峰与关宏宇的身份错位,崔伟与崔业在法与情之

间的挣扎,共同展现了人性在极端情境下的复杂面向。这种叙事策略通过细腻的角色塑造,让观众在观剧过程中产生强烈的情感共鸣,进而实现“角色—观众”于“屏幕—现实”间的情感隐性置换。第二,在“快节奏”时代坚守“慢功夫”。《棋士》的“布局”思维说明,悬疑涉案剧需要耐心经营人物“前史”,拒绝“为反转而反转”的快餐式叙事。如《漫长的季节》三幕式结构、《狂飙》二十年跨度,均通过“慢节奏”让角色成长轨迹更具说服力。在内容快速迭代的当下,这种“慢功夫”是突破同质化的关键——唯有像棋手布局般积累叙事势能,才能在“中盘”发力时引发观众的情感共振。剧中崔业与崔伟从“平行线”到“相交线”的命运转折,正源于前期细腻耐心的人物前史铺垫,由此最后“官子”阶段由兄弟反目到心结解开的“情动”过程才具备震撼人心的情感冲击力。

可以说,崔业最终的悲剧不在于计算失误,而在于试图用棋盘规则丈量人生的执念——那些被他视为“棋子”的意象,最终会叠加人性道德与情感伦理的重量,成为压死骆驼的最后一根稻草。当《棋士》的棋子最终落定,观众看到,悬疑涉案剧的创作本质上是一场关于人性的“对弈”,都需要坚守对人心幽微深邃特质的敏感开掘,这或许正是《棋士》在“官子”阶段留给当下国产悬疑涉案剧最珍贵的“劫材”。

(作者系北京师范大学出版社副编审,中国高校影视学会影视评论专委会理事)

近日,一部新出炉的韩剧《苦尽甘来遇见你》在社交媒体上引发热议,剧中的表白金句“明年我们去张家界看落叶”更是冲上热搜第一。据了解,该剧自3月7日上线后,网友评分不断走高,成为近年来最受好评的韩剧之一。

《苦尽甘来遇见你》的故事发生在济州岛,这里遍布火山岩、柑橘园,还有独特的海女文化。其英语标题“When Life Gives You Tangerines”虽然是对英文俚语“When life gives you lemons, make lemonade”(如果生活给了你柠檬,就把它做成柠檬水,意为化苦难为甘甜)的在地改写,但恰如其分地点明了文本寓意和中译名的“柑橘”之妙——即便你得到的是酸橘子,也可能酿出香甜的柚子茶!

这部貌似回归“传统韩剧审美”的家庭剧,由内而外隐藏着诸多新意,比如苦情戏中不见了“财阀”,也不再有女性的委曲求全、忍气吞声,更抛弃了暗黑与暴力、复仇与揭露。既不洒狗血,也不酿烈酒。它温暖、简单、干净、明亮,善于调动岁月的力量,也长于征用丰富的跨时空信息,它不断巩固着“变化的时代,不变的亲情连接”对人的治愈。更难得的是,《苦尽甘来遇见你》选择在家父长制的传统社会中,以女性之间温柔的支撑力作为故事核,这不仅填补了韩国影视中“妇女能顶半边天”的叙事空白,也与全球当下的性别议题产生共振。因此这个通过回顾七十年家族史的“酸橘子”故事,能成为跨文化交流的爆款,它用十分东亚的方式,抚慰了世界都市青年焦虑的心灵,为他们提供了“附近的回归”,并由此重新“见己见亲见众生”。

《苦尽甘来遇见你》在丰富的时空叙事结构中,讲述了七十年间一家三代女性与命运抗争的故事。她们虽身处社会底层,却通过代际间的托举和接力,奏出了生命的华音。就像酸橘子最终酿出了清甜的柚子茶,具象的苦难亦幻化成弥漫的诗意,给更多人启示和慰藉。该剧的全球热播,印证了当下人们对返璞归真审美取向的转移,从物质崇拜到追求同甘共苦,这一简化了的生活向往,与日前上海地区悄然兴起的挖野菜郊区约会相映成趣。剧集结尾,吴爱纯与病重的丈夫相约“明年一起去张家界看落叶”,看似轻描淡写的一句话,却让无数人泪崩,它道出了生命中无法承受之轻的动人与珍贵。未竟的张家界之约,成了对“我心永恒”的最新诠释。艺术总监柳星姬曾表示该剧的视觉设计核心是:“风景能否超越其物理和时间,成为一种情感。”结尾的张家界,正是剧中永恒情感的延宕与指代。它不仅成功唤起中国观众的地域情感,也让人看到在文化想象中逐渐生成的“东亚共同体”:一个以亲情、乡土与诗意劳动为纽带,跨越语言与国界的情感联结网络。

不止张家界,《苦尽甘来遇见你》还数次提到孔子,这不仅激活了东亚文化圈内的共同精神基因,也彰显创作者的野心与自信——借具象化的时空叙事将东亚智慧升华为人类共通的情感,最终突破时空壁垒,感召全球观众。确实,该剧在时空和人的建构上煞费苦心,实拍历经四季,剧情贯穿七十年。空间跨越海陆空,足迹遍及韩半岛,学英语专业的金明从岛屿走进都市,后来又远赴日本留学……这些看似细碎的时空安排,实则既有鲜明的区域特征,也悄然织入了“走出去”的国际化讯号,与倡导“在地生产,全球流通”的奈飞(Netflix)核心逻辑步调一致。我们不妨将这种主动寻找对话可能的叙事策略,称为“酸橘子哲学”——在共享经济发达的今天,与其争论“这个属于谁”,不如谋求更大布局,创造共享机会。

社会学家项飙指出,当代社会正经历“附近的消失”——人与人之间的日常连接在数字化浪潮中悄然断裂。加之人工智能的快速发展所引发的主体性焦虑,使这份隔膜愈加深重,难以复原。剧中一幕尤为令人感同身受:2024年的公交车上,乘客们无言地沉浸各自的手机世界中,彼此仿佛透明人。紧接着画面一转,时空回到1994年,同样的公交车内,人们谈笑风生、好不热闹。时空对照中,人与人之间真实联结所营造的生动感和安全感愈加动人——它不是某种简单的怀旧,而是对一种日益稀缺的“在场与陪伴”的深切追问。

全球化进入新时代,影视作品不再只是文化输出的工具,更是心灵对话的桥梁。《苦尽甘来遇见你》让我们看到,当以更开放的姿态去理解接纳这场“像镜子”式的文化交流时,才能借由情感共振,构筑彼此理解的通道。它的传播路径也让人想起“李子柒现象”——在众声喧哗的网络时代,二者都不靠高声宣扬引发瞩目,而是安静地用细节、用时间、用生活的温度,让人慢慢靠近美,品味美、共鸣美。

(作者范小青系中国传媒大学影视学院副教授,孙海洋系中国传媒大学电影学研究生)

打破边界的温暖力量

□范小青

孙海洋

《苦尽甘来遇见你》剧照

2025上合组织国家电影节 将于6月23日至27日在重庆举办

本报讯 4月23日,2025上合组织国家电影节新闻发布会在北京举行。2025上合组织国家电影节将于6月23日至27日在重庆永川举办。本届电影节由国家电影局和重庆市政府共同主办,重庆市电影局和重庆市永川区人民政府承办。

2025年是世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年,上合组织国家电影节时隔七年再度在中国举办,借助电影这门全球共通的艺术语言,为弘扬上合组织国家平等、互鉴、对话、包容的文明观注入活力。

国家电影局常务副局长毛羽在致辞中,以本届电影节为契机,提出三点倡议:一是进一步开放中国电影市场,从参加电影节的影片中,鼓励中国电影发行企业购买引进优秀影片在影院或者电视台播放;二是推出“上合组织国家青年电影人才交流计划”,为上合组织国家有志于拍摄电影的青年人提供培训;三是成立“上合组织国家电影制片人协会联盟”,旨在全方位、多层次加强上合组织各国在电影领域

的合作与交流,搭建专业高效的沟通平台,推动务实合作。

上海合作组织副秘书长詹内什·凯恩在致辞中表示,举办电影节和电影展映活动已成为上海合作组织的优良传统。他坚信,此次在中国担任轮值主席国期间举办的电影节,将提供独特契机,展示“上海精神”的力量。电影节将成为促进文化对话、增进相互理解、拉近人民距离的重要平台。

据悉,本届上合组织国家电影节将设立最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳女配角、最佳男主角、最佳男配角、最佳音乐、最佳美术、最佳摄影、最佳剪辑、评委会特别奖共12个奖项。评委会由各成员国与观察员国分别推荐一位电影业界人士组成,评委会主席由中国知名电影制片人、编剧、教授任仲伦担任。

发布会上,本届电影节LOGO、主视觉及奖杯设计也正式公布。它们均以重庆市花山茶花为主要设计元素,象征由上合组织国家电影人共同抒写、凝聚的生命之花、文明之花、未来之花。

(许莹)

《风起秋浦河》探索“电影赋能文旅”新路径

本报讯 4月23日,电影《风起秋浦河》专家观摩研讨会在京举行。该片由刘全玮执导,蒋光耘担任编剧,张秋歌、陈友旺领衔主演。全片采用双线并行的方式,讲述了一对年轻人从相知到相恋、从分离到重逢的爱情故事,以及一对兄弟用半生治愈童年创伤的亲情故事。该片将于5月23日在全国上映。

中国电影评论学会会长饶曙光认为,《风起秋浦河》以安徽石台自然景观和人文故事为基底,以“诗仙”李白游览秋浦河创作的“秋浦十七首”为灵感,聚焦皖南石台县的乡村振兴实践,将山水之美与人文底蕴相融合,为探索“电影

赋能文旅”提供了生动样本。与会专家谈到,该片将自然风光与人物故事有机融合,展现了中国乡村的时代变迁,其抒情化叙事风格与现实题材形成独特张力,兼具美学价值与社会意义。专家建议通过差异化宣传突出影片地域特色,借助院线、短视频等多渠道联动进一步挖掘该片的市场潜力,结合地方文旅推广活动等提升影片的传播声量与市场影响力。研讨会上,石台县文旅局副局长陈莹莹发布了“跟着电影游石台线路推荐”,结合影片中的核心场景,推出主题旅游线路,为观众和游客提供“从银幕到实地”的深度体验路径。