

文艺深一度

什么是悬疑剧最隐秘的“爆款密码”

□张斌 艾志杰

近年来,悬疑剧创作不断升温,现象级作品频出。这既体现了电视剧艺术观念和表现手段的不断创新,也展现了法治进步的时代力量。但是部分作品仍存在内容同质化、风格雷同等问题。如何在满足观众审美心理的同时,坚守创作的艺术品质和社会责任?如何突破既有的叙事模式,拓宽类型创新的边界?这不仅是创作问题,也是行业高质量发展的深层课题。

“逻辑性”与“社会性”的深度交融

“逻辑性”是悬疑剧的根基,它要求剧情严丝合缝,细节真实可信,让观众在因果关系的推理中逐步接近真相。而“社会性”则为悬疑剧注入现实深度,通过案件折射社会问题,引发观众对现实的思考。优秀的悬疑剧应当将二者深度交融,既构建精妙的逻辑迷宫满足观众的推理乐趣,又透过案件展现社会百态,使作品兼具现实意义与娱乐价值。

悬疑剧的创作必须遵循严密的“逻辑性”,这是构建剧情张力、提高观众信服度的基础。在《我是刑警》中,没有“灵光一现”与“金手指”的加持,刑警秦川破案是以朴素踏实的穷尽思维与缜密的逻辑推理,让案件真相一点点浮出水面。《白夜追凶》里关宏峰每次代替弟弟关宏宇出现时,都会刻意在监控下喝咖啡,这个看似平常的动作实际上是为了留下DNA证据,使身份互换的设计具有可信度。《神秘的角落》通过朱朝阳日记本上被墨水染脏的特定页码这一具体物证,不动声色地揭示了孩童精心策划的谎言。《漫长的季节》中未织完毛衣的独特针脚,成为联结1997年碎尸案与18年后王响之子死亡的关键物证,这一

细节完美串联起两个时空的叙事逻辑。这些精心设计的细节元素,大大提高了剧集内容的可信度和真实感。

悬疑剧在追求“逻辑性”的同时,也要引出其他有价值、有社会意义的话题。《边水往事》以虚构的“三边坡”为叙事地点,聚焦毒品交易、人口贩卖等非法经济活动,以此揭露全球化背景下跨国犯罪的隐蔽性与危害性。《八角亭迷雾》中的双胞胎姐妹玄珍和玄珠,因父母态度差异而性格迥异,这是对原生家庭问题的深刻反映。《开端》中王萌萌在公交车上遭遇“咸猪手”后,网友仅凭相关片段视频对她进行恶意揣测和漫骂,触及网络暴力问题。这些剧集不仅进行了法律知识的普及,更深入挖掘了社会现象背后的本质,案件的内在价值与社会意义不言而喻。

在平衡“逻辑性”与“社会性”的创作实践中,悬疑剧需高度警惕大快上、题材同质化等不良倾向。当前市场存在过度依赖“连环凶案”模板的创作惯性,即便如《白夜追凶》这类制作精良的作品,也因案件模式的趋同而面临创新瓶颈。更深层的问题在于,部分作品对现实议题的呈现停留于符号化层面,缺乏对社会症候的深度开掘。要破解这一困局,创作者需在坚守逻辑内核的前提下,大胆尝试类型跨界与元素创新。如《猎罪图鉴》将刑侦与艺术鉴证相结合,《唐朝诡事录》以志怪笔法重构历史悬案,通过叙事维度的拓展与表现手法的革新,既保持了悬疑剧的类型特色,又赋予作品独特的艺术辨识度与社会洞察力。

“情感线”与“案件线”的动态平衡

在中国悬疑剧的创作实践中,涌现过《白夜追凶》《神秘的角落》《沉默的真相》《漫长的季节》等佳作,在逻辑表达以及悬念叙事方面颇有特色。但其中也有如《真相》《破茧》等剧集,常常借用表象化的悬念叙事架构,衍生出与案件线索脱节、生硬堆砌的“感情戏码”,从而消解了“硬核”的悬念叙事。

毋庸置疑,以“案件线”为主、“情感线”为辅,是悬疑剧叙事策略的基本要义。例如《猎罪图鉴》中沈翊与杜城之间的“情感线”,与“悬念线”形成了精妙的互文性嵌套关系,展现出叙事策略的深层张力与艺术巧思。剧中通过重要案件的侦破过程,深刻展现了两位主角相识相知、互相

试探、携手办案的情感递进轨迹,形成了“案件触发情感共鸣—情感反哺案件推进”的循环机制,实现了“情感线”与“案件线”的动态平衡。比如,在“整容医院连环失踪案”中,沈翊因过度投入画像破案工作而陷入焦虑状态,杜城虽以“效率至上”的刑警思维表达不满,却暗中协助其寻找证据。这种矛盾性互动,使得案件的侦破过程变得扑朔迷离,也促使角色之间呈现出一种动态、多层次的情感变化。因此,情感叙事并非悬疑剧的“叙事冗余”,而是可以通过与案件主线的深度耦合,成为推动叙事发展、深化主题意蕴、丰富人物形象的重要支撑。

然而,当下部分主打“爱情+悬疑”的剧集,在“情感线”与“悬念线”的融合方面陷入误区,过分强调情感戏码,忽视了悬疑剧的本质属性。例如《冬至》中麻醉师陆嫣与警察前男友揭开八年悬案,《乌云遇皎月》里小说家谭皎和学霸郭遇坚

入时间裂缝,开启跨越时空的查案之旅,《大奉打更人》中上班族杨凌意外穿越回古代接连解开离奇案件。这些剧集凭借明星效应,确实为作品带来可观流量。但问题在于,情感发展与案件主线的融合显得生硬割裂。当剧情本应聚焦案件推理时,却频繁穿插情侣争吵、和好等情节,致使刑侦节奏被迫中断。这种主次失衡的处理方式,不仅冲淡了悬疑氛围,更让类型定位变得模糊——观众期待的硬核推理剧,最终呈现为披着悬疑外衣的爱情剧。可见,情感线必须服务于悬疑主线,而非喧宾夺主,这才是平衡二者关系的要义所在。

“思辨性”与“高概念”的双向驱动

随着电视剧品类专业化程度加深,悬疑剧正悄然开启一场向内的深度进化之旅。悬疑剧不

能仅仅满足于确立自身独特的类型特征,更需要在既有基础上持续推陈出新,以新颖的视角、巧妙的构思和深刻的内涵,在激烈的市场竞争中脱颖而出。

无论是《我是刑警》中对人民警察身上所具有的忠诚、执着、责任、担当等品质的深情礼赞,《棋士》中关乎尊严的人性棋局,还是《漫长的季节》里跨越时空的命运悲喜,抑或《沉默的真相》中展现的正义与现实的激烈碰撞,这些优秀作品凭借跌宕起伏的情节、紧张刺激的动作以及出人意料的反转等元素,彰显出悬疑剧的鲜明特质。此外,这些剧集着重以人物间的基本关系为切入点,展现出对人性本质的深度洞察。它们往往跳脱出案件侦破的单一维度,将案件侦破过程转化为一种认识论实践,在解构表象的同时,也解构着我们对真相、生死等元概念的固有认知。这种将类型元素提升至存在论层面的创作取向,既成就了其艺术高度,又以思想深度激发了观众的情感共振,使剧集在口碑发酵中形成长尾效应。

与此同时,为实现悬疑剧创作的多元性和差异化,创作者积极尝试借助各类“高概念”为悬疑剧升级,以获得市场青睐。例如《借命而生》以“悬疑+科幻”实现类型融合创新,《风起陇西》定位为具有“电影感”的古装悬疑剧,《隐身的名宇》打出“悬疑+赛博朋克”的“先锋牌”,《树影迷宫》则创造性地使用VR技术。

当代观众对悬疑剧的消费需求已不再局限于简单的“解谜”层面,更期待通过悬疑叙事观照现实、体悟人性。悬疑剧创作要超越单纯的“凶案猎奇”,转而向社会议题深度剖析、叙事形式创新探索、跨学科知识融汇整合这三个方面发展。这种兼具思想深度与类型突破的创作取向,或许才是悬疑剧最隐秘的“爆款密码”。

(作者张斌系上海大学上海电影学院教授、副院长;艾志杰系上海大学上海电影学院博士后)

创作谈

创作贵在精雕细琢

□曹译文

电视剧《藏海传》讲述了一个有关复仇与救赎的故事。区别于以往的“复仇爽剧”,该剧故事推进的主线没有停留在叙事和情节反转的层面,而是深入了复杂的人性世界,着重探讨背负复仇使命的人生该如何做出选择,做出选择需要承担什么样的责任,付出什么样的代价。对主人公藏海来说,复仇是出发的动力,但他在不断成长,既想揭开当年灭门的真相,也想知道父亲到死都坚持守护的秘密。在这一过程中,藏海经历了“为复仇隐身份,入官场当好官,为苍生破阴谋”三个阶段,从一开始极致的仇恨到后来学会了隐忍和克制,又在复仇的过程中产生了反思。

基于此,我跟编剧在打磨剧本时一直强调用情节来深化主人公做选择的重要性,后来更是对剧本故事后期的情节做了较大改编。藏海从一开始只想把癸室当作复仇的助力,到逐渐意识到癸室的重要性,再到把复仇转化为对天下苍生的守护,而此时他将面临更艰难的选择:是将真相全盘托出获取皇帝的助力打败仇人,还是隐瞒真相以求天下太平?而赵秉文恰恰是利用了藏海的善良来对付他,这个情节设置达成了我们想要展现的主角与反派在人性的选择上形成的价值观的镜像对决。

藏海一路走来一直在做选择,他选择以身入局、以命相搏,选择替无辜的百姓打抱不平,选择尽可能地拯救会遭遇天灾的中州百姓,选择救下庄之行不伤及无辜……而他的内心一直被仇恨的火焰炙烤着,他的仇人就是在利用仇恨,利用人性的弱点来控制藏海。但是因为父母的教诲、家人的爱,在藏海心中留下了人性的光辉,而他的这些良心的选择,感染了身边人,让香暗茶、高明等一众人义无反顾地帮助他,藏海才得以逢凶化吉,直到最后打败了全知全能的赵秉文。他在复仇的人生中走出了新的道路,从一个复仇者蜕变成了守护者,最终摆脱仇恨的枷锁,获得新生。

随着剧本打磨,我进一步感受到现实主义创作赋予故事的命运感。很多人物的结局并非一开始便设计好,而是在建立起清晰、真实的人物形象后,通过丰富剧情慢慢推向人物结局。比如,故事中令人感动的“高明之死”,我希望高明用自己的方式来赎罪,用最终一骗来展现他作为师父的绝唱。有一场戏里六初对高明说,人活在这世上不能只有骗,还应该有些真东西在,由梁超饰演的高明给出了一个

耐人寻味的表情,我们当时不仅是想表达人物流露出的真实情感和反思,也想埋下一个伏笔,这句话最终会作用到高明这个人物的结局。对高明来说,他做出的选择是用真东西帮到了藏海,而这竟然是他的生命。这一刻,高明的所有与藏海的过往都成了人物的高光。

同理,在最后一集设计赵秉文的结局时,我产生了与本剧开篇高度相关的人物命运的灵感。赵秉文因为偏执于暗兵的传说,苦心孤诣谋求癸室,继而被壁画造成的幻觉严重影响,最终死于惊厥。而藏海和父亲蒯峰都深知真实的原因。藏海的最终复仇是一种兵不血刃却充满特殊意义的方式。我们希望能够以剧中人物的命运来对现实做出一种警醒,无论什么选择,一定会产生相应的后果,要为后果承担责任。

在剧组筹备阶段,郑晓龙导演提出了一个关键点:让架空的历史背景落地,用现实主义创作手法来拍摄《藏海传》。我们便敲定了从历史架空落地到明朝的质感和氛围。我们既要在此基础上调整剧情和

台词,又要确保在场景、服装、道具、礼仪的呈现中,给观众建立起最清晰直观的美学风格,做到简约大气。我们还进一步具体展示了榫卯、皮影戏、昆曲、天文学等元素,用影像的方式呈现东方美学,以求更好地传承中华优秀传统文化。

《藏海传》里的藏海从小学习木工,我们的创作也像做木雕一样,贵在精雕细琢。观众需要新鲜感,但是这种新鲜感不是在题材上完全颠覆以往,做小众或者脱离市场的表达,而是要着力在创作和拍摄上做出探索、实现个性突破。

新鲜感体现在内容的新鲜。原创内容带来的新鲜感,让观众以未知视角和“开盲盒”的心态观剧,不被既定期待所限制,更容易激发好奇心和讨论。我们在创作上摒弃“全知视角”,引导观众跟随藏海抽丝剥茧。我们还在每集剧情里铺设了大量的细节伏笔和有待解释的剧情留白,直至最后四集才做逻辑闭环的收尾,这是一种大胆的尝试,是观众的纳新和智慧反哺了剧集热度,这是一次成功的共创和情感共振。

新鲜感体现在选角的新鲜。市场上有很多同质化的作品,也有很多演员因为出演了类似的作品而形成了类型演员或者叫“熟面孔”,但久而久之,观众会产生审美疲劳。演员演得越来越像自己,观众也不再相信角色,只看到套路。我们希望选角能给观众新鲜感,敢于选择不那么“顺遂”但有潜力的演员,让他们挑战没演过的角色类型,这往往能带来意想不到的效果。所以我们可以看到,剧中很多演员的表演都不同于他们以往的角色,我们希望观众看到他们全新的形象。

新鲜感体现在拍摄手法的新鲜。拍摄很容易形成套路,进而模式化。为了避免随大流,我们在展现视听元素上寻求新鲜的视角或者手法,比如“皮影戏”以动物图腾隐喻权谋,用光影呈现动物围猎来表达内心的计策,用经典的昆曲曲目来反衬血腥权斗,用榫卯技艺来加强悬疑叙事。我们还通过后期的方式为藏海回剿宅这场戏设计了画面倒叙,颜色渐变还原,以承接闪回的方式完成了跨时空的互动。

当观众失去了全知视角,和剧中人一起去探寻真相时,就会有强烈的沉浸体验。对于导演来说,能看到观众的反馈从初看的“竟然如此”,到再翻回来看的“确实如此”,是非常满足的。

(作者系《藏海传》导演)

纪录片《诗美成都》即将播出

本报讯 6月16日,人文纪录片

道播出。

《诗美成都》总导演、北京师范大学纪录片中心主任张同道谈到,该片力图赋予古诗一种新诠释、新表达,创造一种轻盈、轻快、轻松的轻纪录风格。轻纪录就是一场诗意的邀游,团队力图以诗的飞翔舞动轻盈的叙事,以诗化美学设计视听语言,在轻快变幻的节奏里传递诗学力量,突出想象力与运动感。该片分为《李白A计划》《杜甫痴寻花》《杜甫贪看鸟》《薛涛的房间》《苏轼海棠红》《陆游的B面》六集,将于6月18日至23日晚在中央广播电视台总台纪录频道

专家研讨网络剧《借命而生》的类型突破

本报讯 6月13日,由中国电视

艺委会主办的网络剧《借命而生》研讨会在京举行。该剧根据石一枫同名小说改编,由陆川执导,通过12集短小精悍的体量,讲述了20世纪90年代心怀正义的警察杜湘东为寻找真相,携手战友历经20年最终抓获幕后真凶的故事。

会上,石一枫用“欣慰”来形容这次影视化改编,一是欣慰自己的作品能够激起其他艺术家的创作热情,二是这部小说的特点就是“案件为表、时代为里”,在剧集改编拍摄过程中不同环节的创作者对此能够达成高度共

识感到欣慰。陆川谈到,希望通过镜头表达普通人对生命、对生活的内心感受。他认为,一部作品不仅要引发当下共鸣,更应成为记录时代的影像载体。在创作中他始终致力于保留原著情感内核与时代质感,力图以电影化表现手法实现艺术突破。

与会专家认为,该剧以社会向、生活向的视角切入,具有鲜明的艺术风格和深厚的文学意蕴。作品超越传统正邪对立的爽感叙事,深入挖掘“借命而生”的深层真相,聚焦人性与时代的深度探讨,携手战友历经20年最终抓获幕后真凶的故事。

与会专家认为,该剧以社会向、生活向的视角切入,具有鲜明的艺术风格和深厚的文学意蕴。作品超越传统正邪对立的爽感叙事,深入挖掘“借命而生”的深层真相,聚焦人性与时代的深度探讨,携手战友历经20年最终抓获幕后真凶的故事。

专家研讨网络剧《借命而生》的类型突破

本报讯 6月10日,由中国视协

主办的电视剧《无尽的尽头》创作研讨会在京举行。该剧聚焦未成年人司法保护,通过检察官林之桃与白恩宇的视角,展现了检察系统在未成年人保护道路上的探索与坚持。总编剧亦可未知谈到,为平衡司法专业性与情感共情力,编剧团队与检察官业务指导、检察官编剧展开深度合作,从真实案件中挖掘故事原型,从检察官群体中提炼人物灵魂,在批捕、庭审等司法环节中架构戏剧冲突与人物成长弧光。

与会专家认为,该剧将镜头对准未成年人检察工作的创立和发展历程,通过六大单元的不同案件,构建起涵盖案件、司法、家庭、社会的多维透视体系。该剧以多地少年法庭的真实案例为基底,深入剖析未成年犯罪问题成因,在专业精准度与艺术感染力之间实现了动态平衡。(杨茹涵)

电视剧《无尽的尽头》研讨会举行

本报讯 6月10日,由中国视协

主办的电视剧《无尽的尽头》创作研讨会在京举行。该剧聚焦未成年人司法保护,通过检察官林之桃与白恩宇的视角,展现了检察系统在未成年人保护道路上的探索与坚持。总编剧亦可未知谈到,为平衡司法专业性与情感共情力,编剧团队与检察官业务指导、检察官编剧展开深度合作,从真实案件中挖掘故事原型,从检察官群体中