

王家衛首部劇集作品 半是風雲半是煙火

《繁花》

敘事創新 唯美依舊

電視劇《繁花》改編自金宇澄所著的茅盾文學獎同名獲獎小說，由香港著名導演王家衛掌舵，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等一眾實力派演員主演，歷時三年拍攝並於2023年底正式開播，收視節節攀升，在網絡上引起了廣泛的討論。今次王家衛式的劇作叫好叫座，討論度高，究竟他是怎做到的？

于 釗

《繁花》一劇中的阿寶（胡歌飾），由工廠工人蛻變成爲商界天之驕子。

作為早已蜚聲國際的藝術電影導演，王家衛選擇用《繁花》試水小熒幕的消息，始終讓關注者喜憂參半。雖然30集的電視劇能夠讓導演有足夠的發揮空間，但熟悉他的觀眾卻也爲其充滿留白的敘事和瑰麗獨特的鏡頭能否爲電視劇觀眾接受，捏了一把汗。開播前，很多觀眾一面擔心劇版《繁花》太過「王家衛」致收視遇冷，一面擔心它太不「王家衛」淪於平庸。然而，筆者驚喜地發現，王家衛在這部劇中完美地做到了個人美學風格與觀眾觀劇習慣間的平衡。

導演馮小剛在描述電影和電視劇異同時，曾有過這樣精彩的比喻：「電影像是一場兩小時的派對，觀眾更容易被驚艷，而電視劇像是一場30天的借宿，觀眾是在和人物相處。」因此，為了在幾十集的故事裏牢牢地吸引住觀眾的注意力，大多數成功的電視劇集往往採取了強情節的創作模式，用跌宕起伏的劇情和意想不到的翻轉吊住觀眾的胃口。但在《繁花》中，王家衛爲我們展示了另一種創作可能。

恍如15部連續電影

《繁花》的原作長達35萬字，講述了三位主角在上世紀六十年代社會變遷浪潮中的命運浮沉，作者以上海方言行文，對上海的市井生活、人間百態，都描述得非常細膩。王家衛在其中選取了阿寶（胡歌飾）這一人物從工廠工人到成爲商場驕子「寶總」之間這段書中留白的經歷，進行細化，以其在上海商場的商戰爲骨，以他和玲子（馬伊琍飾）、汪明珠（人稱汪小姐，唐嫣飾）、李李（辛芷蕾飾）三位女性的感情糾葛爲線，按照播出的安排以兩集爲一個切分點，爲每段故事設計了完整的起承轉合，讓每一章節

▲電視劇《繁花》以上世紀九十年代爲背景，講述角色的命運浮沉。

在保持故事連貫性的同時又各有情感側重，令每個角色都有延展的空間。這是內地劇集極少採用的結構安排，讓觀眾的觀看體驗更近似於觀看15部連續的電影，觀眾在感到新奇的同時，也對劇情有了更多深入的思考。

節奏把控張弛有道

曾有很多劇評人擔心王家衛的敘事節奏是否會讓電視觀眾受到阻礙，以《繁花》開篇的首兩集中，他便展示了作爲一流導演對觀眾心理節奏理解的精到之處。

王家衛選擇用1993年過年期間阿寶突發車禍、黃河路上李李的新店至真園籌備開張兩條線索，迅速鋪開圍繞主角阿寶的一眾主要人物群像和他在商場上對面的危機。密集的信息交代卻並未讓觀眾感到迷惑，因爲導演的敘事真正做到了張弛有度。比如，阿寶在生意老手爺叔（游本昌飾）的指導下賺到第一桶金的故事，只用幾個鏡頭略過，但爺叔給阿寶置辦西裝的過程，卻用大

篇幅來展現，這是因爲寶總的生意能夠成功的根本，就在於爺叔所說的「派頭、噱頭、苗頭」，而且比起枯燥專業的商業運作，一個平頭青年如何改頭換面成爲派頭十足的上海灘總裁的過程，也更合觀眾的口味。

王氏光影原汁原味

在敘事上充分考慮電視觀眾觀看習慣的同時，更令筆者感嘆的是王家衛並未放棄他獨特的鏡頭美學，那些爲影迷所熟知的高對比度、飽和度色彩、鏡像拍攝、萬花筒鏡頭、運動搖鏡、狹窄空間下的遮擋鏡頭，在《繁花》中依舊頻繁地出現。這樣的拍攝手法讓劇中的每一個角色隨時隨地都保持着獨屬於這個人物的美感，更令整部作品描述、那個激情四射的年代中上海，呈現出如夢似幻的氛圍，完美符合了原著作者和王家衛共同期待的「人們心中對那個時代的印象」。同時，劇中演員的表演也有着王氏電影一貫的細膩，例如主演胡歌在演繹汪小姐巴掌的劇情時，從氣定神閒的威懾到被打後一瞬的狠厲，再到壓住火氣後的風輕雲淡中暗含威脅，整段表演全靠面部肌肉和眉眼配合，演員短短十幾秒情緒和心思的轉變，都演繹得非常清晰動人。

很多網友戲稱王家衛這樣的電影名導掌鏡電視劇是「下凡」，認爲他指導小熒幕作品是一種大材小用。但王家衛用他精心打磨了多年的《繁花》，向觀眾證明在真正的藝術家眼中，熒幕無大小，平台無高低，重要的是用自己的才華，爲自己的目標受眾創作優秀的故事與人物。在這一理念之下，觀眾自然能夠感受到創作者的用心，繼而體會到其個人審美風格的可貴之處，而主創們的作品才能夠得到叫好叫座的雙贏。

滬港攜手編織《繁花》

近日掀起熱話的劇集《繁花》，背景設定在1990年代的上海，講述改革開放初期發跡於上海黃河路的商人阿寶的故事。作爲一部展現上海都市風情與人文底蘊的作品，其人物對話幾乎全用滬語，令人彷彿穿越到了那十里洋場的繁華與現代交織之地。爲保留這一特色，王家衛更推出了滬語版本的《繁花》，將原汁原味的上海風情傳遞給觀眾。而在眾多演員中，許多上海本地演員的加盟更讓這部劇集熠熠生輝。

大公報記者寧碧怡

▲劇集《繁花》海報。

數讀《繁花》

劇裏的上海籍演員	
胡歌	飾演阿寶
馬伊琍	飾演玲子
唐嫣	飾演汪小姐
鄭愷	飾演魏總
陳龍	飾演陶陶
吳越	飾演金花
姜逸磊 (papi醬)	飾演菱紅
范浩活	飾演盧美琳
佟晨潔	飾演潘經理
王菊	飾演梅萍

香港參與陣容

導演、監製、出品人：王家衛
製作人：陳惠中
視覺總監：鮑德熹
造型指導：陳順方
原創音樂：陳勵奇
配音導演：葉清
友情出演：溫兆倫、鍾鎮濤、鄭希怡、麥長青

30集共出現57首金曲

《繁花》中精心挑選的歌單，一度引起熱議。當中張學友30年前的經典情歌《偷心》，更直線飆升上QQ音樂榜首。

部分歌單如下：

張學友	《偷心》
王菲	《執迷不悔》
BEYOND	《喜歡你》
草蜢	《紅唇的吻》
溫兆倫	《隨緣》
曾比特 (翻唱)	《再回首》
(翻唱)	《一生何求》
李茂山、林淑容	《無言的結局》
張雨生	《我的未來不是夢》
王傑	《安妮》
	《你是我胸口永遠的痛》
鄧麗君	《路邊的野花不要採》
趙傳	《我是一隻小小鳥》
費翔	《冬天裏的一把火》
鄭愷 (翻唱)	《新鴛鴦蝴蝶夢》

《繁花》播放量

- 共30集（每集46分鐘）
 - 2023年12月27日多平台開播（騰訊視頻、CCTV-8、江蘇衛視、東方衛視），其中CCTV-8開播僅10分鐘收視率突破2%，峰值2.6，前兩集平均收視率1.9984
 - 累計有效播放8億 ● 豆瓣評分8.5
- 數據來源：貓眼專業版

主角阿寶的感情糾葛

汪小姐（唐嫣飾）痴心阿寶卻未能如願，當處於人生的十字路口，其選擇是「就讓我執迷不悔」。

李李（辛芷蕾飾）與阿寶的感情是「你欠我，我欠你」，到頭來是一場無言的結局。

玲子（馬伊琍飾）將自己視爲阿寶最堅強的後盾，在發現兩人並無可能後與其斷絕所有聯繫。

單機位拍攝打造電影質感

燈效出色 葛若凡

《繁花》是香港著名導演王家衛執導的首部電視劇。整部電視劇可以說是按照電影規格拍攝的，視覺總監是曾獲奧斯卡「最佳攝影」的鮑德熹。之所以說這部電視劇有電影的質感，除了主演的強勁陣容，就連每一位客串的小角色，都是精心挑選的知名人物，主要的還是鏡頭設計複雜立體，有景深有層次，燈光布置十分多元，使得畫面極具質感。

王家衛擅棄了其他影視作品多機位拍攝方式，採用了復古的單機位拍攝，這樣就可以全力爲該機位設計鏡頭語言、景深、畫面構圖、演員的走位動作甚至是每一個道具、燈光效果等。正因爲如此，使得該劇的人物和場景都更加立體，而善於使用上海絢爛的霓虹燈、煙火等，爲現場提供不止一種色調，不止一種方向的光源。在這種複合且合

理的多角度光結構下，劇組還可以使用例如派拉蒙光、倫勃朗光、環形光、分割光等燈光藝術手法，來增加劇集的光影效果，讓它擁有電影的質感，而不同的光可以強調和放大演員的肢體動作

▲劇中燈光布局多元，令畫面極具質感。

和面部表情。

爲了放大人物表情凸顯他們的內心世界，除了燈光，該劇的鏡頭設計大量妙用鏡子、玻璃等來創造反射和透視的效果，這也是延展畫面構圖的絕妙方式。每一個鏡頭的拍攝都有豐富和連貫的運鏡，推拉搖移鏡頭都是爲了帶動劇情，凸顯人物，甚至爲了增強觀眾的代入感。

劇情設計上，劇組採用國際主流藝術類電影常用的邏輯索引的非典型敘事結構，插敘倒敘套敘都以邏輯爲索引穿插明暗線的劇情。一般幀率24格的情況下，就算是高速鏡頭也大概只能拍攝到10格，而王家衛採用4格幀率抽幀的效果。此舉對於攝影和演員的表演，都是極大的挑戰，演員的台詞對白、肢體動作，甚至表情、眨眼等，都需要控制，以保持演員的情緒狀態和表情動作。