

都市情感剧的视听语言研究

——以《你是我的城池营垒》为例

文 / 敖一博

艺术作品是文化传播途径之一，艺术家通过艺术作品表达新的观点和态度。因此，要了解艺术是什么？还需要从作品本身出发进行分析。《你是我的城池营垒》改编自沐清雨所著同名小说，小说讲述少校与军医的爱情故事，后经影视改编，讲述了医生米佺与特警精英邢克垒的爱情故事。该剧于2021年3月11日在腾讯视频、优酷、爱奇艺首播，是我国现代都市情感剧的突破创新。剧中通过“职业线”与“言情线”两条线索交织，刻画了警察和医务工作者的奉献与不易，在讲述三对情侣甜甜的爱情故事的同时，展现了极具中国特色的视听语言。

一、舒适和谐的镜头语言

1、分屏镜头的唯美运用

剧中的运动镜头展现了中国化的坚毅精神。电视剧作品中镜头的运用以大量的第三视角进行拍摄，多为平稳移动镜头、中近景，讲述人物关系、对话等内容。《你是我的城池营垒》讲述医生、特警在工作中的生活状态，运用跟拍镜头的剧烈晃动带动观众的紧张情绪。比如，在突如其来的地震，米佺（医生）和邢克垒（警察）一同来到灾区，灾区路上是剧烈摇晃的镜头，该剧改用第一视角，同时结合大全景展现灾区的整体受灾情况，交代环境恶劣，使观众身临其境、感同身受。此外，该剧大量运用跟镜头，展现灾区人民的无助于慌张，使观众深陷其中。在镜头的组接方面，剧作运用多个镜头快速组接，如枪战镜头、紧急手术镜头，展现了外科医生动作迅速、治病救人的决心与力量；展现了特警枪战中稳中求胜的信念与信心，是医生的仁心仁术与警察的大义凛然，二者都表现出了在国家危难面前视死如归的精神与意志，主张内在强大而外表温和，完善自我帮助他人，展现具有中国特色社会主义的精神内核，其行为文化更具大国风范。

双屏剪辑在剧中的和谐呈现。《你是我的城池营垒》多处采用分屏镜头介绍人物形象和人物关系，在分屏镜头的设

置中，导演对于画面的掌握与每场景别、画面的了解详尽。在景别与场景切换中，其画面色彩、画面构成都有着符合情节要求，与整体剧情内容相辅相成，做到了一加一大于二的视觉效果。如阮青夏（记者）首次在剧中出现，准备去特警部队采访，该片段以灵活的画面构图与鲜艳的色彩调性，与

阮青夏的活泼性格相呼应；邢克垒（特警）、米佺（医生）确定心意相互打电话的分屏与特效设置，展现了两人间的纯真爱情。

2、鲜明丰富的画面内容

现代都市情感剧以简约、整洁的色彩风格进行画面呈现。

《你是我的城池营垒》的场景选择方面，有关特警有关的出任务、救援等场景以黑、白、灰为主色调，是沉闷、压抑但富有力量感的画面呈现。有关医生的场景是以蓝、白等暖调色彩元素，是明亮的氛围，带给人活力与希望的。剧中就人物形象地塑造通过色彩的处理也有所强调。如阮青夏是电台主持编导，整体是鲜亮的颜色，开篇如图一人物穿着是鲜艳的颜色，突出主体，符合人物形象；邵宇寒（医学博士、精神科主任）医生除了给人安心的感觉外，也是严谨的象征，为了突出医生严谨影响，搭配的颜色服饰为深蓝色调。此外对于人物的妆容方面，整部剧都是采用明亮、活泼的“素颜妆”，给医生、警察等行业真实感。在整体影调中，导演运用光的效果，这种自然的运用更加呈现出导演的技术高超。在《你是我的城池营垒》中，医生米佺把钱借给沐沐爸爸救女儿，在医生与病人对话中，拍摄阳光打在病患家属脸，暖色金黄调是一种光芒，给人希望的感觉。

《你是我的城池营垒》中具象化的道具符号。剧作中的道具呈现是一个摸得着、看得见的实体，并具有符号化的象征，可以让观众直观感知到道具符号的具体意义。现代都市剧加入了“医疗”“警匪”等元素，使得代表医生的“针管”“针头”“急救车”为符号象征；代表特警形象的有“枪”“警车”“警铃”等；代表记者形象的符号有“相机”“三脚架”等元素。在《你是我的城池营垒》中“车”的道具符号语言，是爱情的象征。邵宇寒与邢克瑶两人再次相遇是相同的车。同样的上车地点，以“车”作为两人的连接。剧中还有多次重复出现的“饮料”“手表”等物品，推动剧情发展。

二、烘托氛围的听觉表达

1、表达温暖坚毅的爱情

影视音乐，即在影视剧作品中由一系列音乐元素构成的乐曲或片段，穿插融合在影视剧中，成为影视作品不可分割的一部分，使影视作品的艺术表现更有活力和张力，它将某种情感体验诉诸音乐加以表达，观众在视觉享受的同时，通过音乐的烘托产生内心的情感共鸣。影视中音乐有主题曲（又称片头曲）、片尾曲、插曲三种类型，音乐在影视剧中的作用共分为三点：音乐比人物表演更烘托气氛，使观众进入剧情；音乐比人物对白更顺理成章，推动剧情发展；音乐在影片中总结作品主题。如表 1 所示：

表 1、《你是我的城池营垒》的音乐原声概述

歌曲名称	作词	作曲	演唱	备注
《因为有你》	王海涛	孔一蝉	旅行团乐队	主题曲
《意外》	张赢	罗锟	陈雪燃、叶炫清	片尾曲
《爱上了》	明天	陈雪燃	胡夏	插曲
《眷恋》	林乔	都智文	刘宇宁	插曲
《周旋》	林乔、零	都智文	张瑶	插曲
《呢喃》	林乔	都智文	都智文	插曲

音乐的旋律温暖人心，给观众力量。本部影片的主题曲《因为有你》运用欢快的旋律为整部影片奠定愉快的感情基调。相应的片尾曲与片头曲《意外》有相呼应的词调，是整部作品的总结概述。音乐的歌词烘托氛围，引领观众理解剧中人物情感。编邢克垒第一次送米医生回家，响起《周旋》这首歌曲，在邢克垒没有意识自己对米佺的喜爱，将邢克垒对米佺懵懂爱情表露，导演通过音乐引领观众展现暧昧氛围，为下文两人成为情侣奠定基础。歌词升华主题内涵，唱出了特警与医生浪漫的爱情。

2、插入音效

影视剧中音效的设置烘托气氛，带人情节的功效。在影视剧中，音效是不可或缺的，在人物对话中，有着音乐的烘托更加使观众带人情绪。同时在侧面提升导演表达情感。如缓慢、悠扬的钢琴键，表达了怀念的情感。

在《你是我的城池营垒》米佺训练偷跑出基地情节中，音效的设定是具有喜剧特征的，在路上拦车时的背景音效是搞怪的、荒诞的曲调。也预示了接下来米佺拦车的荒诞行为。俏皮欢乐，让人听完不禁嘴角上扬。“沫沫喝错农药中毒”情节中，在重症急诊室中有仪器的声音，伴随着台词声音。背景音效是低迷的、紧张的氛围渲染，声音小。在邢克垒解决药物短缺问题前，背景音效是短暂的空白。在警察加入救治后音效又紧张起来，声音变得大了，而且加入交响乐，宏大的氛围感，有活力的。慢慢地随着药的增加，掰动瓶子的声音变成柔缓的，抒情的，是一种大家团结，共同解决问题的感人情绪。在得知“小姑娘”挺过来后，一种成功、落地的音乐响起。

3、台词设定

剧中台词设定使人物形象立体，以人物符合情境的语音、语调表达形象地塑造人物性格，使观众了解人物性格。该剧的台词的设计灵动，使整体剧作鲜活制造出喜剧效果。在《你是我的城池营垒》中，米佺卷入珠宝劫持案，邢克垒稳住情绪崩溃的米佺，并教她慢慢将手榴弹转移到自己手中的对话：

邢克垒：“握紧它，我会带你出去。”
米佺：“然后呢，换个地方让我炸死吗？”
邢克垒：“你不会死的，我会把你带到防爆点。刚才挺

勇敢的，做什么的？”

米佳：“外科医生，我刚毕业。”

邢克垒：“外科医生的手可不能抖。”

米佳：“我控制不了，因为交感神经引起的神经内分泌作用。”

邢克垒：“看来学习挺好的，可是您再分泌的话，咱俩可就没了。”

米佳：“那我不——我不分泌了。”

邢克垒：“叫什么啊？”

米佳：“米佳。”

邢克垒：“还有姓米的呀？”

米佳：“那我爸姓米，我怎么办啊！”

邢克垒：“米医生，这事没这么复杂，你现在刚跟我走出去，说不定晚上还能一起吃个火锅什么的，但你要是走了，那咱俩就只能领盒饭了，听明白了吗？相信我，有我在，你不会有事的。”

从米佳拿到手榴弹的慌张到可以与邢克垒正常交流看出，邢克垒作为特警具有安抚群众的能力，其工作能力突出，明白需要米佳情绪稳定。对于台词的设计，剧作以两位主人公的对话交代人物形象，使紧张的氛围中带有轻松的感觉，环节观众紧张心情，同时吸引观众观看欲望。除台词外，对于人物声音的表达同样重要。邢克垒的声音整体呈现为语音低沉、语速沉稳、语调平和，这是作为特警队长的他，符合人物身份，使其具有安抚人心的功能；米佳的声音整体呈现为语音舒适、语速迅速、语调顺和，这是作为医生职业的她，常与时间赛跑拯救生命的同时带来安抚人心的功能，符合人物形象。作品中台词表述清晰明确，传递出正确的价值导向。

三、总结

《你是我的城池营垒》讲述特警与医生的爱情故事，其中所部分情节参考《太阳的后裔》中的服装、场景，该剧被称为中国版《太阳的后裔》，下面通过《你是我的城池营垒》与《太阳的后裔》相似剧情对比，为之后的都市爱情剧提供借鉴意义。

韩剧在视听上有着自己的制作风格，并通过对影像与听觉高度精致追求，形成了极具形式美感，《太阳的后裔》是韩剧发展中又一突破，韩剧中营造的影像时空呈现了情景交融的美的意象，也是风靡中国的原因所在。而《你是我的城池营垒》中米佳还头盔给邢克垒的“名场面”，与《太阳的后裔》中柳时镇组织姜暮烟拨打报警电话所产生的“名场面”相比，缺乏画面真实感，二者相比米卡表现较为生硬。但表达的情感直截了当传递给观众，剧中情节展现出中国特警的

风范，值得肯定。《你是我的城池营垒》虽要求剧情花费了大量篇幅，比如邢克垒是如何完成一次次危险的任务，米佳又是如何处理一个个棘手的病例，两人的工作是怎么交叉的，职业线与言情线交织进行，这也让剧情的节奏张弛有度。但在剧情设置、人物主体方面需要编剧用心去琢磨，叙事需更加严谨。画面组接与画面方面《你是我的城池营垒》中的“名场面”用三个画面剪辑，没有一个连续画面，在画面内容没有连续的过程，显得为了耍帅而耍帅，空有其表。《太阳的后裔》用了两个镜头组接，并且画面内容是整个“夺手机”过程，画面具体、真实。演员演技方面，两部剧都给了女主角的特写镜头，都是表现出“惊讶”的表情，但是二者对比，韩剧演员演技比中国演员演技更加鲜活，使得观众带入情境。整体而言，《你是我的城池营垒》的人物设定与叙事主题更加符合中国现实，展现中国人的责任与意识，传达出中国的精神内核——遇事沉着冷静、为人谦逊温和。

视听语言是多方面内容相辅相成、缺一不可的一门艺术。从影视作品呈现看，从黑白到彩色作品，从无声到有声，从守旧到接受新的事物，对未知的事物也懂得迎难而上，不再是坐井观天，而是通过不同形式，不同方式进行改革。跟上时代步伐，是每一个人，每部作品需要的思想与意念。我们应该更富有创新精神，引领时代潮流，创造出更多优秀的影视作品。在科技飞速发展的今天，技术进步同时，画面内容需更加丰富，使得影片中声、画融合，使国产影视剧更上一层楼。

【参考文献】

- [1] 杨佳昕. 音乐推动影视剧产业化的作用分析 [J]. 商业时代, 2014,(22):134-135.
- [2] 张潇月. 从《太阳的后裔》反思我国军旅电视剧 [J]. 电影文学, 2016,(21):76-78.
- [3] 郭萍. 从《太阳的后裔》看韩剧道具符号语言的运用及外延 [J]. 当代电视, 2016,(09):51-52.
- [4] 王丹宇. 韩剧《太阳的后裔》中军人形象的构建及其价值输出 [J]. 新闻研究导刊, 2016,7(13):166-167.
- [5] 李南茜. 试析付费网剧的现状与趋势——以《太阳的后裔》为例 [J]. 新闻研究导刊, 2016,7(08):219,272.

【作者简介】

敖一博（1998—），女，满族，吉林省吉林市人，东北师范大学硕士研究生在读，主要研究方向：戏剧与影视学。