

如何让一顿饭有效参与影视叙事

影视剧中“吃饭戏”的热闹与门道

桂琳



▲电视剧《梦华录》剧照



▲电影《还是觉得你最好》剧照



▲电影《无名》剧照

影视剧中，一顿饭仅仅是一顿饭吗？
答案显然是否定的。罗伯特·麦基在《故事》一书中表达了这样一个观点：人物如何吃饭，是编剧在撰写剧本时必须认真考虑的问题。因为吃饭在世界各地都是一种礼仪，蕴含了丰富的内容。这个观点在最近国内两部热播影视作品中得到了印证：电视剧《狂飙》和电影《无名》。吃饭在作品中被处理得或浓墨重彩，或精致细腻，相信看过的观众都会对其感到过目难忘。

用“吃饭”触摸生活，刻画人物

吃饭戏是影视剧中的重要场景呈现手段，各种饮食和器具让作品充满生活细节，其中的人间烟火气更是成为影视创作对生活逼真再现的利器。石锅拌饭、韩式炸鸡这些食物很多观众可能就是从韩剧中知晓的。而港片中的打边炉、车仔面等则让我们看到了香港生活的底色。前段时间红火的《梦华录》中北宋的点茶表演和精致果子，令观众赏心悦目的同时也大力宣传了传统文化。可以说吃饭戏有时候就是一种最直接的文化输出。

而更优秀的吃饭戏不仅能表现生活的表层，更是能够进入生活的肌理。在这方面，文学作品为影视剧提供了取之不尽的资源。用吃饭写人情世故，《红楼梦》是典范。当刘姥姥说完一通餐桌笑话之后，曹雪芹就通过对众人笑声的描写，将餐桌座次所体现出来的人物地位和关系不露声色地揭示出来。87版电视剧《红楼梦》中就以影像完全复现了这段描写，其中黛玉笑着也只是伏着桌子叫“唉哟”，宝玉则直接滚到贾母怀里这个小动作，黛玉对自己寄人篱下身份的清晰认知，还有宝玉在贾府的特殊地位都呈现在观众面前。

张爱玲非常喜欢写吃饭，在《封锁》中，她写道：“吃是太严重的一件事了，相形之下，其他的一切都成了笑话”，写吃饭可以说尽显她对日常生活的看重和与普通人的共情。其中既有《童言无忌》中“白外套的伙计们个个都是红润肥胖，笑嘻嘻的，一只脚踏着板凳，立着看小报”的可爱，又有《烬余录》中“因为怕流弹，大小姐不敢走到窗户跟前迎着亮洗菜，所以我们的菜汤里满是蠕蠕的虫”般的残酷。其小说的影视改编中只要能够细腻地再现这些吃饭细节的描写，立刻就深入到人物生命的内蕴之中。

很多有经验的导演喜欢使用吃饭自然的演员。而不少优秀的演员也都喜欢用吃东西来塑造人物形象，因为吃饭的状态往往也是人最自然和放松的时候。人对食物的态度，更是能够真切地反映出其真实性格。

《纸牌屋》中的总统最爱吃猪肋排，他吃肋排的样子就是其凶狠残忍性格的表达。《无间道》中韩琛露面的时候总是在吃成堆的盒饭，透露出这个人物既世俗又贪婪的个性。《绿皮书》中白人司机与黑人音乐家旅行到肯塔基州，炸鸡是这里的地方美食。因为爱吃炸鸡也是对黑人群体刻板印象的建构，导致黑人音乐家故意远离炸鸡。但当白人劝说他第一次吃炸鸡后，黑人音乐家立刻被其美味所征服。吃炸鸡在这里成为刻画黑人音乐家从内心开始摆脱种族歧视对自己伤害的开端。

用“吃饭”展现冲突，承载情感

说到用吃饭戏展现冲突，人们耳熟能详的名篇就是《鸿门宴》。与当时实力更强的项羽相比，刘邦赴宴是凶多吉少。但通过宴会过程中的各种暗中较量，刘邦不仅全身而退，而且还彰显出比项羽更适合做皇帝的性格和谋略。《鸿门宴》中这种以吃饭戏展现斗争和冲突的手法，在温情中见凶险，轻松中藏杀机，显出了更丰富的层次和意味，对当代武侠片和警匪片创作产生了巨大的影响。

导演胡金铨应该就借鉴了鸿门宴手法，在电影《龙门客栈》中设计了一段令人叫绝的吃饭斗争戏。一群人一起吃火锅本来是亲热的举动，火锅代表着融合和火热，通过吃火锅能够拉

近人与人之间的距离。《龙门客栈》中却反其道而行之，将一段吃火锅场景拍得刀光剑影，惊险无比。导演尤其是巧妙地将酒杯设计成了较量的武器，上演了一场酒杯暗战。妹妹偷偷得知敌人在酒中下毒之后，为了防止不明真相的哥哥喝毒酒，几次假装碰翻哥哥的酒杯。敌人转而直接劝说妹妹喝毒酒，妹妹又巧妙利用碰杯的机会将毒酒碰入敌人酒杯。敌人被逼得恼羞成怒，假借劝酒之际，干脆将酒杯放在剑尖上直接刺向妹妹，却被妹妹用手紧紧按住并反刺回来，最终逼得敌人只得作罢。比起真刀真枪的比武，这场灵动迅速、暗藏杀机的酒杯斗反而更具有视觉美感。

很多观众都有一个观感，就是香港警匪片的人物似乎总在吃饭，而且将吃饭表达斗争拍得充满想象力。《无间道2》中，老大死后，他的四

《女士的品格》：都市女性剧不应把套路当做路径依赖

卞芸璐

对于不少热爱网上冲浪的观众来说，近期正在热播的都市剧《女士的品格》像是一张迟到的答卷，而考题则是一个五年前由网友们集体创作的“脑洞”。

2018年妇女节前夕，一组名为《淑女的品格》的“饭制”（粉丝自制）新剧海报和配套“策划案”曾在各大社交媒体广泛传播。两位形以“饭圈画饼”的方式，提出了这样的创作建议：拍一个以四位40+女性为主角，以“不婚主义”和“多金美丽”为关键词的故事。不拍家长里短、婆媳争斗、狗血出轨，拍都市女性的潇洒自如、快意恩仇和选择自由。热心网友还为这部剧选出了自己心目中的理想演员阵容：袁泉、陈数、俞飞鸿、曾黎。

最初，网友只把这则消息当做“谈资”，借此表达对彼时荧屏上实力中年女性演员缺席的遗憾，以及对独立女性故事的渴望。没想到的是，多家影视公司迅速的跟进立项和被网友“拟邀”演员的正面回应，让“脑洞”好像有了照进现实的机会。

可惜的是，尽管近五年来，独立女性逐渐成为都市舞台中央的角色类型，实力中年女性演员也迎来了市场向好期，但能让网友交口称赞的都市女性剧，却寥寥无几，与《淑女的品格》相关的剧集项目也迟迟未能与观众见面。

正在热播的《女士的品格》与其于2022年播出的姊妹篇《女士的法则》并不是第一批跟网友“脑洞”立项的剧集，却是目前唯二以相近剧名与观众见面的都市女性剧。遗憾的是，它并没有能像虚构的《淑女的品格》那样，激起观众的追剧热情。

“历劫”的事业女性

一位是凭借死磕精神而驰骋公司商务部的“隐婚”精英姚薇（万茜 饰），一位是婚姻破裂后职场猛回头的商务总监安欣（刘敏涛 饰），还有一位是不乏上进心但却因生育而遭遇职场瓶颈的助理刘小溪（邢菲 饰）……

将《女士的品格》的三位主角列出，便知这部剧选择的是较为安全的创作路线。人物



《女士的品格》并没有能够激起观众的追剧热情

结构，是近年来都市女性剧惯用的“群像结构”。三位主角则在年龄、婚恋状况和经济条件上做了阶梯区分——从40+到20+，从离异到新婚，从丁克到早育，从财富自由到刚刚小康——毕竟，这是保证群像“采样”覆盖面的最优解。

如果再加上在剧中由温峥嵘饰演的、存在感相当强的商务部总经理许雯，《女士的品格》也算是满足了网友“脑洞”中所设想的，四位事业女性职场相见的“高概念”设定。但与观众预期相差甚远的是，剧中的四位职场女性并没有因为经济独立而获得想象中的人生选择自由，反而每一位都在不同程度上“历劫”。

处于事业上升关键期的姚薇工作雷厉风行、婚姻甜蜜幸福。然而，因为上司许雯对已婚未育的下属有偏见，她不得不选择了“隐

婚”。即便小心如此，她还是一度因为意外怀孕陷入事业危机，并被迫在生育和保住职位间做选择。头年入职、次年怀孕的刘小溪处在相同的职场环境中。她的压力不仅来自于许雯对她在工作上的边缘化，还来自于大城市工薪育儿的负荷，以及和丈夫之间难以均摊的育儿职责。如果说，这两位主角的困境与不健康的微观职场文化密切相关，那丁克一族的“空降”总监安欣看似应当顺风顺水一些。然而，她却是剧中磨难最多的一个。一起白手起家的丈夫不仅出轨，还企图隐匿财产骗安欣离婚，并围绕生育问题对她进行残酷的精神操控。就连事业上打破玻璃天花板的许雯，也没有笑对人生的权利，还有一段破碎的母子关系等着她去修复。

《女士的品格》中的女性困境是典型的也是

极致的，是来源于生活的但又是高度集中的。刻画职场女性当然可以表现困境，但如果这种困境更多来自规范的职场竞争，而非过时的偏见、渣男的辜负和家庭的琐碎，可能会更符合都市剧体现文化现代性的类型潜在要求。

没有选择的选择

“生活中，有些事看起来由你决定，但好像你什么都决定不了。气氛烘托到了，连纠结的余地都会越变越窄。”《女士的品格》中，这一句借姚薇之口说出的台词，在观众之间引起了一场不大不小的争议。这句台词的前情是姚薇得知自己意外怀孕，她本倾向于为了刚起死回生的项目放弃生育，但一封不知何来的匿名信却让情况急转直下，她本人也遭到了人身攻击。

与这句台词共情的观众认为，这句台词看似轻描淡写，但却写出了生活无常本质。每一个想要完全控制人生议程，把一切置放于确定性中的人，最终都会遭遇失控的沮丧。但也有观众不认为把选择交给“气氛烘托”，符合姚薇这个人物的性格。作为一个职场干将，她对进程管理和危机控制应当有清醒的认识。这样的感性发言在生活中可能会有，但放在这种彰显人物性格的关键情节点过于随意。

从台词的微观层面来看，这两种看似相向的观点各有道理，都能成立。不过如果把“选择”从主旨层面提炼出来，就能看出《女士的品格》到底为何在价值输出上，未能引起观众共鸣。

《女士的品格》给三位女主角出的最大选择题显然是，“生育和事业，女性应该怎么选？”而列出选项则大致有三：选生育，事业上得过且过；选事业，干脆放弃生育；事业生育两手都要抓，两手都要硬。

40+女性代表安欣选择的是要事业，不要生育。可惜的是，为了这个选择，她失去了苦心经营多年的婚姻。尽管编剧很善意地为离异后的她，安排了两位“年下”的恋爱对象，但这显然已经走出了现实主义的领地，迈入了偶像化的圈层。20+的刘小溪原本选的是事业优先，但渴望

个下属也是聚在一起吃火锅。火锅在这里隐喻着刚刚空出的权力，一群人则通过吃火锅争权夺利。导演通过镜头设置和他们吃东西的姿态巧妙地将他们各自的弱点暗示出来。倪家接班人倪永孝后来正是利用他们在餐桌上表现出来的弱点将他们一一除掉。近期热播的电视剧《狂飙》中高启强在吃火锅时解决掉了几个高层的桥段，就是借鉴了《无间道2》中的火锅戏拍法。除了学习，《狂飙》还有创新，其中将安高两位正邪对立主角的吃饭戏拍得尤其精彩，将斗争的激烈与情感的交流同时呈现，为警匪类型的艺术创新带来新的启示。

吃饭能展现冲突，食物更可以承载情感。小时候妈妈做的吃食会终生萦绕在我们的心头，象征着我们对孩子的眷恋。而家乡的特色美食往往会快速地带出我们的乡愁。在《我的团长我的团》的开头，有人提议吃猪肉炖粉条，这道东北特色菜让东北籍战士突然十分想家，并用跑调的声音唱起了《松花江上》。地方美食与音乐的结合将人物强烈的家国情怀奇妙地蕴含其中，十分动人。《狂飙》中高启强最爱猪脚面，他每次都是边吃面边讲述他小时候妈妈给兄妹三人只买一碗猪脚面的故事。爱吃猪脚面既表明了他的底层出身，更是表达了他超强的亲情意识和家庭观念，从而为这个反面角色增加了情感色彩，带来了出其不意的艺术效果。

很多优秀的东亚影视导演，采用东方含蓄风格的拍摄手法，将复杂丰富的情感蕴含在家庭生活的吃饭戏中，开发出了与西方家庭情节剧完全不同的艺术风貌与文化内蕴。比如小津、侯孝贤等导演喜欢以相对固定的长镜头拍摄一些吃饭戏，让观众产生时空凝固的感觉，并体会一种重复和麻木的生活。是枝裕和、王小帅等则在这种凝固中加入一些细节的变化，让吃饭戏能够更有力地揭示变换的社会面貌和人们的精神世界。

王小帅的电影《地久天长》中就有两场相互映衬的吃饭戏，两次吃饭间隔几十年时间，在同一个房间，家具摆设完全一样，人物的位置和摄影机机位也完全一致。但其中又安排了一些细微的变化，从一家三口的日常对话变为老两口的相对无言，影片甚至细腻地将食物所升腾起的温暖气息在第二次吃饭时有意去掉，这种工整中的细微差别在无声中蕴含着巨大的情感冲击力。

由此可以发现，千万不要小瞧了影视剧中的吃饭戏拍摄。吃饭戏看起来日常、随意，好像很容易拍，其实可能并不那么简单，在影视剧中还可以承担起多重功能。如果能够用心创作，以美食为组带的吃饭戏也许能够为中国故事的创新表达和文化影响力扩散带来意外的惊喜。

（作者为中国社会科学院大学文学院教授）

生育的丈夫帮她做了早育的决定，这让她的生活陷入了失控，忙到焦头烂额。姚薇原本的选项也是事业，但最终决定要事业生育两手抓，并和安欣一起帮扶刘小溪走出事业低谷期，让她也走上了两手抓的道路。

比较下来，这道选择题似乎只有一个正确选项，那就是事业生育两手都要抓，两手都要硬。按照戏剧创作规律，这也就是《女士的品格》想要做出的社会价值观输出。昂扬的情绪倡导当然有其感染力，但在观众呼唤都市女性剧多样性的当下，这样颇具压迫感的主旨不能引起广泛共鸣，也就不难理解了。

人物塑造的惯性

世界因多样性而美好，而多样性的来源，正是那一个个择人迹更少的路的人。仔细思考，《女士的品格》所提出的选择题，其实还有不少其他选项。

因母亲的身份而感到充沛成就与满足的女性，拥有不因放弃事业而遗憾的权利。女性也拥有为了投身于某项伟大事业，而保持独身的权利。即便是职场不得意也无缘婚育的女性，也依旧有着保持精神独立的选项。

所以，将视距再拉远一些，我们会发现《女士的品格》最大的问题不是因为“脑洞”过时，或者将职场与生育主题混搭。这部剧最大症结，也是如今女性都市剧共享的“卡脖子”问题——那就是在“独立女性”塑造上，所形成的诸多叙事成规和价值表意惯性。比如，独立女性要作为专业精神和职业能力的代言人，要成为亲密关系中的节奏把控者，要成为“女性帮助女性”的实践典范，要与一切社会陋习“正面刚”的正义使者……

独立女性并非只有一种样貌，都市女性剧也不能把套路当做路径依赖。如果总是将模式化的独立女性当做创作前提，所谓的现实社会采样，也很容易陷入“圈地自萌”的逻辑。

（作者为广播电视艺术学博士，山东师范大学新闻与传媒学院青年教师）