

论“留白”在戏剧影视作品中的妙用

徐隽文

西安翻译学院 陕西西安 710105

[摘要]在我国传统艺术作品中得到广泛应用。在戏剧作品中使用的空白处，表现出作者独特的创意。戏剧影视作品的创作者如果能科学运用空白，不仅能引起观众的情感共鸣，还能提高戏剧张力，让观众沉湎于情节。余白弱化场景和人物，达到抒情夸张气氛的目的。换句话说，空白是美学理念和思想的重要延伸，在画面布景过程中起着至关重要的作用。

[关键词]留白艺术；戏剧影视作品；想象空间；

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9325 (2023)-0037-09 **[收稿日期]** 2023-03-25

戏剧影视作品的对话主要是指剧中人物的语言交流，是人物心理活动和行为活动的外在表现，同时也是对剧情和人物个性的深刻表现和解读。空白的作用是通过弦外之音给人们留下广阔的想象空间，从而更好地展示人物和故事情节，给观众留下回味无穷的空间。戏剧影视作品中的空白，一方面有助于观众更准确地理解作品，另一方面也是满足作品欣赏中多样性审美需求的重要因素。

一、“留白”的概念

留白是我国十分具有特色的艺术表现手法，在我国国画和书法中得到了较为广泛的应用，其十分重视黑白相间和虚实结合，因此留白成为一种凸显意境的方法。国画创作者无需在画纸上占据所有的位置，而是应该在画纸上适度留白，从而为观赏者留下丰富的想象空间，展现画作的意境美。这种手法至今依然十分常见，并且在诸多行业中均发挥着重要作用。戏剧影视作品中的对话部分也需合理运用留白手法，从而弱化作品中的人物和场景，增强作品的观赏性。

二、对话留白的艺术效果

(一)生动幽默，生活化明显

简洁的语言能够体现出真实感和幽默感。在电视剧《我的前半生》中，女主角罗子君是一个典型的家庭主妇，她每天的工作就是照顾家、照顾孩子，完全依靠老公陈俊生一个人养家，且花钱大手大脚。罗子君的妹妹罗子群则长期向罗子君借钱，罗子君的妈妈薛甄珠为自己的大女儿嫁了一个好老公而感到欣慰自豪，对自己的小女儿嫁了一个没有本事的老公则耿耿于怀。有一天，罗子群再一次找姐姐罗子君借钱，罗子君和妈妈对罗子群表现出嘲讽的态度。薛甄珠对比了罗子君和罗子群的皮肤状态，并将罗子群生活中的不如意归结于她的丈夫不务正业。罗子群便问妈妈自己的丈夫怎么了，薛甄珠则用不屑的语气说：“也没怎么，就是做生意赔了钱，去和别人学习倒卖沉香手串，结果赔了2万块。”这里薛甄珠将2万块钱反复说了好几遍，编剧将人物的口头禅同剧中人物的性格巧妙结合起来，以此表现出生活化

的幽默场景。

对话留白能够使作品为观众留下更多值得玩味的生活场景，观众也能够真切地感受到只有家人才能对自己无条件地宠爱或无节制地挑剔，使观众产生真实的精神感受。编剧通过留白的方式设置悬念，使观众能够将个人的理解融入到观剧过程中，这样观众能够更加深刻地理解作品，同时也能够充分体现戏剧影视作品的审美追求。所以说，对话留白处理能够多方面展现作品的艺术价值。

(二) 彰显人物个性

在印度知名演员阿米尔·汗主演的电影《摔跤吧！爸爸》中，男主是一名摔跤运动员，但是他却没有儿子，偶然间他发现自己的两个女儿在摔跤方面很有天赋，因此想要将两个女儿当成男孩培养，对她们进行专业摔跤训练。这个决定与传统印度文化显然格格不入。这一家受尽了周围人的白眼，很多人认为这样的做法是愚蠢的、可笑的。而爸爸则不顾周围人的眼光，克服了诸多困难，依然对自己的女儿开展系统训练。

以上情节均体现了父亲对女儿深沉的爱以及为国争光的信念。爸爸在女儿多次失败感到委屈时都能及时给予女儿鼓励和安慰，并告诉女儿爸爸永远相信你，你一定能够拿到金牌。女儿听到爸爸的一席话后，眼含热泪地对爸爸表示了感谢，并告诉爸爸自己会拿到金牌。这一留白式的情节表现出爸爸对女儿的爱和期待，同时也展现了爸爸丰富的内心世界，以及父亲对女儿的殷切希望和为

国家争取荣誉的理想信念。

三、戏剧影视作品中应用留白的有效途径

(一) 合理预设

影视作品的创作者需要精心设置留白，这也是创作者的智慧，若不设置留白，则无法达到理想的表达效果。在设置留白的过程中，创作者应该准确把握对话的背景、时间和内容，以此为基础提升设计的合理性，一方面要激发观众的兴趣，另一方面也要引发观众思考，使观众有所感悟和收获，总之合理利用形象思维，设置对话留白的过程中注意结合剧情，设置悬念。

例如《雷雨》中的周朴园是典型的反面形象。30年前，他为了能够顺利地与小叔子结婚，赶走了刚刚生下二儿子的侍萍。侍萍抱着奄奄一息的孩子，无人依靠，分外凄凉。但是在30年后两人的对话当中，周朴园的三个“哦”语调明显不同，并无过多赘述，能够引导观众深切地感受到周朴园道貌岸然的伪君子形象。

周朴园说：“梅家的一个年轻小姐……你知道吗？”侍萍并未作声，周朴园又说：

“哦。”侍萍说：“我倒认识……”周朴园说：“哦？你说说看。”侍萍说：“不大规矩的。”随后，周朴园又说：“不妨说说看。”侍萍说：“刚生下三天的男孩……生前是不规矩的。”周朴园的脸上露出了痛苦的表情说道：“哦！”由此我们也可以看出创作者巧妙地运用了留白的手法。

(二) 演员精湛演技的支撑

电视剧《那年花开月正圆》中，女主周莹虽然行为乖张，但却十分善解人意。她与吴聘刚刚相识时，吴聘虽然知道自己被乞丐讹了钱，但是依然愿意把自己的钱给乞丐。周莹认为吴聘很好骗，于是便装成乞丐，想要唤起吴聘的同情心。周莹在与吴聘交流的过程中阐述了自己的遭遇，语气十分恰当，比如在向吴聘讲述自己的家庭境遇后，为获得吴聘对自己的信任和同情，周莹停顿了片刻。吴聘接着问道：“哎你们，你们是本地人吧？”这句话中重复出现的“你们”便充分体现了吴聘真心想要帮助周莹的心意，对话与演员表情的相互配合，巧妙地展现了吴聘的情感趋向。之后，周莹继续编造自己逃荒的故事。吴聘对周莹说：“你哥往哪个方向走了……问一问？”这个时候，周莹想要走，但是却表现出欲言又止的样子，询问吴聘能否用十两银子买她的玉佩。吴聘对周莹表示自己并不想买玉佩。周莹随后又立马降低了玉佩的价格，说道：“只要五两，不，三两，不，二两。”周莹话中的两个“不”字生动地展现了周莹希望尽快得到银子的心理。

这一段当中的对话留白配上演员精湛的表演，能够使观众更加清晰地理解剧情，找到剧情的逻辑，同时也为后面的情节发展奠定坚实的基础，而且这种处理方式也增强了作品本身的趣味性。演员超强的表演能力也在这一过程中发挥着重要作用。好的剧本也

需要演员精准到位的表演，优秀的影视剧对演员的演技提出了较高的要求。

(三) 多维度呈现对话

对话主要利用语音和语义传递信息，多维度的语音、语义对留白具有重要的辅助作用。例如在《雷雨》的第二幕中，侍萍知道周萍就是自己的亲生儿子，在看到周萍打鲁大海(侍萍的二儿子)后，痛苦地抽噎着和周萍说：“你是萍，凭——凭什么打我的儿子？”在这段对白当中不难看出，侍萍希望认周萍这个亲生儿子，但是由于时机不合适，便用“凭”说了一段话。

随后，周萍冰冷地问道“你是谁？”侍萍依然用具有双重含义的语句答道：“我是你的——你打的人的妈妈。”从这段简单的对白当中，观众就能够体会到侍萍对儿子深沉的爱以及希望自己得到儿子认可的心理。另外，这种呈现母爱的方式也能够引起出观众的情感共鸣。

四、案例分析

电影《霸王别姬》当中，青楼鸨母这一角色虽然出场的次数较少，但是编导在对话中设置的留白为该角色增添了十足的活力。鸨母深谙人情世故，对不惜拿出自己身上所有的金银为自己赎身，坚决要离开花满楼的菊仙，鸨母的内心先是感到十分气愤。这种情绪里虽然包含着菊仙无法继续为自己赚钱的遗憾，但是也体现出她对菊仙未来生活的顾虑和担忧。她对菊仙说道：“你当出了这门儿，把脸一抹，就都不认得你啦。”话语

之中一方面是对菊仙的诘问，另一方面也表现出自己对命运的一种感慨。但是，在发现菊仙铁了心要离开后，鸩母又无奈地说：“这就是你的命。”

虽然鸩母的戏份到此为止，但是其中的留白手法成了整部影片的重要线索。菊仙之后的生活和命运正如鸩母所说。在“文革”期间，面对段小楼与之划清界限的一纸文书，菊仙最终付出了宝贵的生命。这一故事情节与鸩母对菊仙说的“这就是你的命”形成了呼应，加深了故事人物的宿命感，体现了留白的重要作用。

五、结语

综上所述，将留白手法合理地运用在戏剧影视作品中，一方面能够引发人们的情感共鸣，增强戏剧作品的张力，另一方面也能够有效增强观众观赏戏剧影视作品的兴趣，使其思想与情感能够跟随故事情节的发展而发生改变。因此，戏剧影视从业人员需要在作品中合理运用留白手法，充分体现作品的艺术魅力，以此展现戏剧影视作品的审美价值。

参考文献：

[1]张鹏. 戏剧和影视艺术中的叙事性场景研究[J]. 明日风尚, 2021, (13):73-75.

[2]邵珠峰. 新媒体时代戏剧影视创作的

特点及欣赏——评〈戏剧创作艺术纵横谈〉

[J]. 热带作物学报, 2021, 42(06):1850.

[3]杨亚辉. 戏剧和影视艺术中的叙事性场景[J]. 艺术评鉴,

2021, (01):137-139+143.

[4]姚彩虹. 影视戏剧艺术传播的现代化与大众化趋势[J]. 今古文创,

2020, (48):67-68.

[5]史欣冉. 戏剧影视的跨界叙事与传播[J]. 中国报业, 2020, (18):72-73.

[6]杨雨荷. 探讨影视传播时代的戏剧艺术[J]. 记者观察, 2020, (24):31-32.

[7]张鹏. 戏剧和影视艺术中的叙事性场景研究[J]. 明日风尚, 2021, (13):73-75.

[8]邵珠峰. 新媒体时代戏剧影视创作的特点及欣赏——评《戏剧创作艺术纵横谈》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(06):1850.

[9]朱传欣. 让戏剧影视与思政教育同向同行、同频共振[N]. 中国艺术报, 2021-05-28(003).

[10]杨亚辉. 戏剧和影视艺术中的叙事性场景[J]. 艺术评鉴, 2021, (01):

137-139+143.

[11]姚彩虹. 影视戏剧艺术传播的现代化与大众化趋势[J]. 今古文创, 2020, (48):

67-68.

On the wonderful use of "blank space" in drama, film and television works

Xu Juan wen

Xi 'an Translation Institute Xi' an 710105

Abstract: It is widely used in Chinese traditional art works. In the space used in the dramatic works, the author's unique creativity. If the creators of drama film and television works can

scientifically use the blank space, it can not only arouse the emotional resonance of the audience, but also improve the tension of the drama and let the audience indulge in the plot. Yu Bai weakens the scene and characters, to achieve the purpose of lyrical and exaggerated atmosphere. In other words, the blank is an important extension of aesthetic concepts and ideas, and plays a vital role in the process of picture setting.

Key words: blank art; drama, film and television works; imagination space;