

微电影《爱，从未离开》导演阐述

柳洋

(梅河口市融媒体中心, 吉林 梅河口 135300)

【摘要】论文主要对微电影《爱，从未离开》的拍摄进行导演阐述。首先介绍了微电影《爱，从未离开》的剧本立意和主题，说明主要的人物和故事情节。然后阐述了微电影《爱，从未离开》的拍摄思路，包括微电影整体的风格、人物形象的刻画、主题思想的呈现等。在此基础上，分析了微电影《爱，从未离开》的视听语言，详细说明微电影是如何去展现故事内容、人物性格和中心思想的，并对演员研与表演进行了探讨，分析了该电影的情节发展与节奏掌控、主题探索与艺术价值，最后对全文进行小结。

【关键词】微电影；《爱，从未离开》；导演

一、微电影《爱，从未离开》剧本概述

随着社会的发展和信息技术的进步，人们的生活节奏也越来越快，总是忙碌于工作或学习当中，仿佛被这个世界推着走。在这样的生活中，巨大的生活压力常常让人喘不过气来。有时，人们仅仅是将目光放在自己的身上，而忽略了周围人的关心和爱护。甚至，人们总是与身边的家人产生矛盾，但真正在人们身边从未离开的恰恰就是血脉相连的家人。微电影《爱，从未离开》就通过表现失散多年的兄妹重聚的故事来表现亲情就在我们的身边，叶心和周阳是一对亲兄妹，却因为家庭的变故而分离，多年之后，周阳找到了叶心，在隐瞒自己身份的前提下，通过种种方式来关心叶心，时常出现在她的周围，为她分忧解难。叶心渐渐接受了这个“素昧平生”的哥哥，心中充满了感激，甚至是一丝丝倾慕。然而，当叶心得知周阳是自己的亲哥哥以后，却一时无法接受。在亲情的感化下，叶心终于知道，她当初以为并不关心自己的家人，其实离自己是那么的近，爱就在触手可及之处，而她最终也决定抓住这份爱，让爱不再离开。

二、微电影《爱，从未离开》拍摄思路

由于微电影的剧本立意具有较强的现实主义色彩，因而影片的拍摄也采用现实主义的风格。在剧本的基础上，要仔细揣摩故事情节和人物，使文字形式的剧本能够以尽可能贴切的方式呈现出来。影片的人物设计简单但又很强的戏剧冲突，如何通过镜头来塑造丰满的人物形象十分关键。整部影片中近景镜头占据了较大的比例，这对演员而言是不小的挑战。剧本中涉及到的两个主要人物，叶心和周阳，他们在整个故事当中有着复杂的心理变化，因而在

拍摄中要尽可能将人物的心理变化表现出来，从而刻画饱满的人物形象。通过演员对表演的把握和整体氛围的营造，将人物内心中的爱和对爱的渴望挖掘出，从而突出爱从未离开的主题来。虽然人物的设置非常贴近现实生活，是大城市中普通的青年男女，但是在故事情节上却又高于真实，有着较为强烈的戏剧化人物关系，因此在拍摄时要强化戏剧场面的情绪，而又不影响整体的氛围，使影片整体显得流畅易懂而又精彩纷呈。

三、微电影《爱，从未离开》视听语言

(一) 微电影《爱，从未离开》画面呈现

电影是声画结合的艺术，如何通过画面去呈现故事情节和人物形象对影片的拍摄而言有着重要的意义。在《爱，从未离开》的画面呈现中，对镜头的运用既要符合故事情节的推进，也要注重刻画人物内心的情感。在影片开头的部分以空镜头的形式来引入场景，让观众直接而又自然地进入到影片的情境中去。在影片中间的部分，空镜头的采用也对影片氛围的营造有所帮助。例如，在叶心和周阳在雨天谈到父母问题时，利用雨水滴落的空镜来表现此时叶心心中的落寞和孤寂之感。对于故事情节的推动，采用了较多的近景镜头，在拍摄时注重画面的构图和空间层次感。影片中出现的场景大多是非常生活化的，租赁的房间，电梯，天台等。另外，在一些特殊场景，也采用了一些特写镜头来加强视觉表现力，突出故事情节并刻画人物内心。例如，在周阳借着拔白头发的名义留下叶心的头发准备去做亲子鉴定的场景中，对周阳的外套口袋进行特写，强化这个藏头发的举动，也让故事前半段显得更加具有悬念。此外，在影片中也有一些衔接镜头用于

不同场景之间的衔接，进戏之前的过渡等。在拍摄过程中，除了人们习惯的平视以外，也采用了一些日常生活中往往不容易看到的角度，而这些新鲜的角度能够让画面更加丰富多彩，而不至于有平铺直叙的乏味。例如，当叶心和周阳开诚布公地谈过之后，不能接受真相的她独自坐在街边落泪，此时采用了俯视的角度去进行拍摄，通过叶心蜷缩在一起的肢体去表现人物此时并不能敞开怀抱去接受这个亲生哥哥，俯视的视角在这里能够比平视的视角更加突出演员肢体上的表现。

（二）微电影《爱，从未离开》声音处理

微电影中的声音是创作中另一个不可或缺的元素，声音的处理包括同期声、背景音乐、辅助音响等。在《爱，从未离开》的拍摄中，为了让画面呈现出来的感觉更加真实，在人物对白上采用了同期声的处理。场景中的一些杂音也被收入，为观众创造了身临其境的听觉体验。声音在影片中的运用既增强了情感表达，又加深了故事情节的紧张感。其中，在真实的基础上也有着拓展画面内容等作用。例如叶心在房内睡觉时听到的敲门声，就给画面更加具有空间感；雨滴落在地上的声音也让影片的环境氛围更加符合人物的心境。在影片开头部分，以悠扬舒缓的音乐来引入，奠定了影片整体的基调，是有着亲情在身边的温馨和动人的。当叶心得知自己母亲病重的消息夺门而出之后，带着些许忧郁气息的音乐缓缓响起，随着音乐的推进，周阳在街头疯狂的寻找叶心，此时的背景音乐强化了剧情，对刻画环境氛围有着不容小觑的作用。首位两次出现的音乐有着不同的作用，但都是影片中不可或缺的声音元素。当主角叶心与周阳重逢时，柔和而温暖的音乐营造出亲情的温馨，让观众能够更好地感受到角色之间的情感联系。而在叶心得知周阳是自己的亲哥哥后的戏剧性场景中，高潮迭起的音乐增强了观众的紧张感和情绪波动，使观众更加投入到剧情发展中。声音效果的运用也非常出色，导演在微电影中巧妙地利用了环境声音、日常生活的细节声音以及角色的呼吸声等，使观众能够更加真实地感受到角色的情感变化和内心世界。例如，当周阳默默关注叶心时，微弱的环境声音和角色的呼吸声让观众感受到他无私的关爱和深情厚意。这种细腻的声音处理使得观众更好地了解角色的情感状态，增强了故事的感染力。

四、由于微电影的片长较短，能交代的故事情节十分有限，因而在强调戏剧冲突的过程中，人物性格特点的塑造就要求演员能够进行准确地拿捏。

在揣摩人物性格特征和心理状态的前提下，要能够真实自然、流畅准确地把握角色。对人物形象的塑造，要能够抓住角色性格和心理中最独特和典型的一面，尽可能地将戏剧冲突和角色的魅力表现出来。在叶心这个角色的塑造上，由于没有亲人的陪伴，在性格上有其孤独的一面，在了解真相后内心又充满了矛盾，一方面渴望亲情的温暖，一方面放不下长久以来独自一人的委屈，这是在演员表演过程中要注意的地方。周阳作为叶心的亲哥哥，在她不知道真相之前，对心理活动的表现尤为重要，虽然看到妹妹十分高兴，但是不能当场相认，而在告诉叶心真相之后，又有着自责、内疚等复杂的情绪，表演需要细腻而有深度。

五、情节发展与节奏掌控

故事开始时，叶心的生活平淡无奇，周阳作为哥哥却一直以陌生人的身份默默守护着她。他用善意的行为和细微的关怀渐渐打动了叶心的心灵，使她感受到家人的关爱。尽管叶心没有意识到这个素昧平生的哥哥正是她一直思念的人，但她逐渐接受了周阳陪伴和关心的事实。

情节逐渐升华，当叶心得知周阳是自己的亲哥哥时，一时间无法接受这个事实。她对自己的感受和情感产生了矛盾和困惑。然而，在亲情的感化下，叶心开始重新审视自己与家人之间的关系。她明白了一个重要的道理：亲情并不仅仅建立在血缘之上，更重要的是相互的关怀和真挚的情感。最终，她决定抓住这份爱，让爱不再离开。

导演在微电影《爱，从未离开》中采用了精准的节奏掌控，使故事情节紧凑而引人入胜。导演通过剧本的编写和角色的塑造，将关键信息分散在整个故事中，使观众在片段之间产生对于真相的期待。这种设置增加了观看过程中的悬念和吸引力。导演运用了画面语言和音效来营造氛围和情感共鸣，通过摄影技术的运用，导演创造了温馨、亲切的画面，使观众能够更好地融入故事。导演在剪辑和节奏的掌控上也做出了精准的安排，通过适当的剪辑手法，如快速切换、跳跃式叙事等，导演将故事情节紧凑地展示给观众，保持了观看的连贯性。节奏的掌控则使观众在关键情节中体验到紧张、激动或是感动的情绪，进一步增强了观影体验。

微电影《爱，从未离开》通过精心设计的情节发展，巧妙地引起观众的共鸣和情感共鸣。故事以失散多年的兄妹重聚为切入点，这种亲情的主题是人们普遍关注并能够产生共鸣的。观众很容易与叶心和周阳

的经历产生共情，体验到亲情的温暖和珍贵。导演在情节发展中创造了紧张和悬念的氛围，观众在叶心逐渐接受周阳关怀的过程中，不断思考周阳的真实身份究竟是谁，也与叶心一同感受到内心的矛盾和困惑。当叶心得知周阳是自己的亲哥哥时，观众也会跟随着她的情绪起伏，感到震惊和无法接受的情绪冲击。这种情绪反应增加了观众与故事的共鸣和情感参与度。情节的发展也强调了亲情的重要性和珍贵，当叶心重新审视自己与家人之间的关系时，观众也会被促使思考自己与亲人的关系，以及亲情在生活中的价值。

六、主题探索与艺术价值

（一）微电影《爱，从未离开》传递出的主题和思想

微电影《爱，从未离开》通过表现失散多年的兄妹重聚的故事，深刻表达了亲情就在我们的身边的主题。叶心和周阳作为亲兄妹，因家庭变故而分离多年，但他们在时间和距离的隔阂下始终保持着对彼此的关心和牵挂。该微电影通过周阳以隐藏身份的方式出现在叶心身边，并用种种方式关心她，展示了无私、真挚的亲情。这种亲情并非建立在血缘的认同之上，而是通过长时间的陪伴和关怀，使叶心感受到了真正的家人关怀和支持。

（二）微电影《爱，从未离开》对于家庭、人性等方面的呈现

微电影《爱，从未离开》通过叶心和周阳的故事，深入探讨了亲情的力量和意义。尽管叶心最初对周阳的身份一无所知，但她逐渐接受了这个素昧平生的哥哥，并在他的陪伴下感受到了真正的亲情。当她得知周阳是自己的亲兄妹后，虽然一时无法接受，但在亲情的感化下，她终于明白家人的关心和爱并不远离自己，而是一直在身边。

通过微电影的呈现，观众也能够深刻反思自己与亲人之间的联系和情感。它提醒我们珍惜身边的亲情，让我们意识到原本认为疏远的家人其实离我们很近，我们只需要拉近距离、打开心扉，就能感受到那份真挚的爱。微电影以温暖人心的方式唤起观众对亲情的思考和关注，引发共鸣，呈现出家庭的温情和人性的复杂性。

（三）微电影《爱，从未离开》艺术价值及社会意义

《爱，从未离开》作为一部微电影，以简洁而精致的叙事方式和细腻的情感表达，展现了亲情的力量和珍贵。它既是一种艺术表达，又具有社会教育意义。微电影的短时长和直接触动人心的故事情节，使它成

为当代快节奏社会中受众喜爱的形式之一。通过微电影，《爱，从未离开》传递了珍惜家人、关爱亲情以及相互理解与包容的重要性。它激发人们思考自己与家人之间的关系，倡导回归温情、构建和谐的家庭环境。微电影通过简洁而精准的叙事方式抓住观众的内心。故事主线围绕着失散多年的兄妹重聚展开，以周阳关心、照顾叶心的行动为线索，将亲情的温暖逐渐传递给观众。导演巧妙地运用情节发展和角色转变，引导观众共鸣，并在短短的时间内打动人心。当今社会中，快节奏的生活和工作压力使得人们容易忽略身边的亲情。这部微电影通过深入探讨亲情的力量，提醒观众珍惜家人的陪伴、传递爱的温暖。它倡导回归真诚和关怀，构建和谐的家庭环境，对于当代社会中亲情的重建具有积极的引导作用。

七、小结

微电影虽然只有短短的十几分钟，但是拍摄的过程却是漫长的，期间要处理各个方面的事物。在导演的过程中，既要掌控镜头的拍摄，对演员的表演进行启发，也要考虑到后期制作等因素，让影片的拍摄能够达到预期的效果。微电影的拍摄是团队合作的成果，从演员到导演再到后期制作，团队中的每一个人都是不可或缺的，只有当每一个人都能扮演好自己的角色，才能创作出优秀的作品，表达创作者的思想感情。通过《爱，从未离开》的拍摄，对微电影拍摄的实际操作有了一定的认识，也充分体会创作一部微电影作品的不易。虽然影片最终的呈现还存在一定的不足，但已将主题和中心思想尽可能地表现了出来，希望能在以后的学习和实践过程中掌握更多，创作出更加优秀的作品。

参考文献：

- [1] 格斯基. 微电影创作 [M]. 文汇出版社, 2012.
- [2] 王振兴, 韩强. 微电影艺术创作浅谈 [J]. 中国电影市场, 2013(1):33-34.
- [3] 蔡晓祺, 曾妙珊, 李文仪, 等. 大学生微电影剧本创作之启发——关于优秀青年导演作品的思考 [J]. 青年科学: 教师版, 2014,35(4).
- [4] 司占军, 原菲, 赵永光. 微电影的拍摄与制作 [J]. 信息通信, 2014(7):264-265.
- [5] 薛通. 两个微电影导演的自我修养 [J]. 电影, 2014(9):72-77.

作者简介：姓名：柳洋，出生年月：1994.02.08，籍贯：吉林，学历：本科。