

青春电影中的青年叙事与形象建构研究 ——以韩寒电影为例

■文/马 斌

青春电影作为映照时代青年生存境遇与精神风貌的文化镜像,始终以影像为媒介记录着代际成长轨迹、传递价值诉求。韩寒从文学跨界电影的十余年中,相继推出了《后会无期》《乘风破浪》《四海》及“飞驰人生”系列等作品,以独树一帜的“韩”式风格”构建起一幅青年叙事图景。

青年叙事的多元主题

韩寒电影的青年叙事重点彰显青春追寻之旅,其主题多元化、多面化,每一层都承载着对青年成长不同阶段的深入洞察。“闯荡远方”是韩寒电影青年叙事的起点。这种闯荡并不是单纯的地理空间迁移,而是青年对既定命运的挣脱、对未知世界的探索、对理想梦想的追寻。影片中,东极岛、南澳岛等封闭的小镇空间,成为束缚青年人青春梦想的象征,而西行之路、奔赴广州的旅程,则是青年打破桎梏的必然选择。无论是《后会无期》中马浩汉、江河、胡生三人的结伴远行,还是《四海》中吴仁耀与周欢颂的跨城追梦,都充满了青年人所特有的热忱与莽撞。旅途中,他们总是以纯粹的眼光来看待世界,相信友情的真挚、爱情的美好与权威的可靠,却在现实的打击中遭遇挫折,比如《后会无期》中阿吕的背叛、苏来的围套、父亲“假死”的真相,以及《四海》中禁摩令的限制、高利贷的逼迫、陌生人社会的冷漠,这些遭遇让青年们慢

慢地认清了现实的复杂和残酷,在告别与失去中完成了对自我边界的认知,于迷茫与受挫中走向了成熟。

此外,韩寒电影的青年叙事还有着对记忆的回溯,通过时空交错的叙事手法,让青年们重新回望自己的过往,并实现了代际之间的情感和解。比如《乘风破浪》就跳出线性叙事,以“穿越”的设定让徐太浪回到了1998年的亭林镇——这正是其父亲的青年时代。20世纪90年代的江南小镇是一个富有烟火气的青春乌托邦,录像厅、BB机等怀旧符号唤醒了80后对过往岁月的记忆,而“正太帮”的热血岁月、小镇青年间的纯粹情谊则让徐太浪看到了父亲不为人知的青春和当时的无奈。这样的回溯,搭建起了代际沟通的桥梁。徐太浪最初对父亲充满反叛与质疑,在这一场回溯中,他渐渐理解了父辈的成长轨迹以及他们在时代影响下的价值选择。

再者,韩寒电影的青年叙事中还有着对理想的坚守,青春的价值由此实现了从个体成长向精神信仰的升华。无论是《乘风破浪》中不顾父亲反对、执着追求赛车梦想的徐太浪,还是“飞驰人生”系列中遭遇禁赛低谷、生活窘迫却从未放弃过梦想的张驰,他们都于逆境中坚守理想、于困难中坚持前行。这种坚守是主人公们在认清生活真相后,依然热爱生活的勇气。在电影中,韩寒将自身的赛车情怀融入了叙事之

中,让赛车超越了运动符号的意义,成了青春理想、精神信仰的象征,成为当代青年对抗现实、坚守热爱的精神镜像。

青年形象的典型特征

韩寒在其电影中塑造了一批极具辨识度的青年群像,这些青年既叛逆又纯真,于迷茫之中坚守自我,这既与当代青年的真实状况相契合,同时也承载着独特的精神意涵。

在韩寒电影中,“小镇青年”是典型的青年形象,成长于江南水乡或者是海岛小镇,传统文化在他们身上留下了深深的印记,但他们又对外面的世界充满了无限向往,身上带着与生俱来的叛逆气质和未经世事打磨的纯真。比如,《后会无期》中的马浩汉,以走遍天下的狂妄姿态反抗小镇的闭塞,却在现实的一连串打击中渐渐褪去了之前的青涩;《乘风破浪》中的徐太浪,十分抗拒父亲规划的人生道路,试图以赛车为武器挑战父辈的权威,在这叛逆的姿态与行为背后,彰显的是对自我价值的追求。在叛逆之外,这些青年还有着纯真的一面,主要体现在对情感与理想的坚守上。比如,《四海》中的吴仁耀独自照顾患有老年痴呆的奶奶,即使面对父亲的忽视、朋友的背叛,他依然对这个世界保持着善意,为了帮周欢颂还债,他不惜冒险去做摩托车特技替身;《后会无期》的江河表面看起来古板木讷,

对爱情却有着极为纯粹的信仰,他对苏米一直真诚相待,最终实现了人生的“逆袭”。这种既叛逆又纯真的特质,让韩寒电影中的青年形象摆脱了扁平化,展现出复杂、真实的人性层次。此外,韩寒还善于将自身的经历和情感投射于对角色的塑造之中,赛车手徐太浪的竞技历程、“小镇青年”的漂泊经历等等,都与韩寒本人的现实赛车生涯、文学创作经历形成一种互文,如《乘风破浪》中徐太浪的赛车手身份、《飞驰人生》中张驰的冠军履历,正暗含着韩寒对于自身职业的一种敬意。

在群体形象塑造上,韩寒注重展现青年之间的情义羁绊。《乘风破浪》中的“正太帮”,以徐太浪作为核心,聚集了小马、六一等性格相异的小镇青年,他们一起打架、创业,一起守护着小镇上的江湖道义。这种兄弟情,展现了青春时期友谊的美好,暗含着对当代社会中人际关系疏离现状的反思;《四海》中的“不败车队”,虽因现实的重压而分崩离析,但周欢歌与吴仁耀之间遇到困难仗义相助、彼此扶持的精神,仍映照出友谊的纯粹和珍贵。

总之,韩寒电影以个性化的风格,营构了极具情感温度和时代深度的青年叙事模式。他通过电影展现了当代青年的成长阵痛与精神诉求,其创作既是对青春电影传统的一种延续,也实现了自传式表达和公共性价值的一种平衡。

(作者系吉林师范大学博达学院传媒学院副教授)

德彪西音乐语言在法国新浪潮电影中的氛围感建构与美学革新

■文/吴迪

阿希尔-克洛德·德彪西开创的印象主义音乐,以对传统调性体系的突破与对音响色彩的极致探索,重构了西方音乐的审美维度,其蕴含的现代艺术精神与开放的美学特质,为后续媒介的艺术表达提供了丰富参照。在法国新浪潮电影创作发展中,德彪西音乐语言在审美气质、情感意蕴与形式表达上与该类型电影的美学诉求相契合。本文以德彪西音乐与法国新浪潮电影的美学契合为切入点,梳理德彪西音乐语言在新浪潮电影氛围感建构中的具体路径,阐释其为新浪潮电影带来的美学革新,以期厘清音乐与影像跨界融合的内在逻辑。

德彪西音乐语言的美学特征体现

德彪西音乐创作挣脱了欧洲传统音乐功能性和声体系的桎梏,以音响色彩为核心构建起全新的音乐表达逻辑,摒弃了传统大小调体系中主属和弦的刚性结构,大量运用全音阶、五声音阶与中古调式,以平行和弦、泛音列织体消解和声的功能性指向,让不同音响的碰撞与融合成为音乐表达的核心,赋予音乐前所未有的视觉化色彩特质。这种对色彩的极致追求与印象派绘画捕捉瞬间感官体验的美学追求形成呼应,使音乐不再承担叙事或戏剧冲突的载体功能,转而成为传递主观印象与感官沉浸的重要媒介。而且,德彪西的音乐语言打破了传统音乐线性发展的起承转合结构,呈现出鲜明的流动性与开放性。德彪西刻意弱化了旋律线条的主导地位,以碎片化的乐句、非均分的节奏形态,构建起无明确重音、无固定叙事走向的音响织体,让音乐的展开不再遵循预设的戏剧逻辑,而是如同自然流水般自由流动并捕捉转瞬即逝的情绪与印象。该创作逻辑让音乐脱离了对具象内容的依附,具备了多义的解读空间与开放的审美可能,其中对个体主观体验的聚焦、对传统形式规则的突破也让德彪西音乐成为20世纪现代主义音乐的重要开端,为不同媒介的现代性艺术表达提供了可借鉴的美学范式。

德彪西音乐语言对新浪潮电影的美学革新

德彪西音乐语言的融入推动了法国新浪潮电影的美学革新,成为该类型电影突破经典电影范式、构建现代电影美学体系的核心支撑。例如在好莱坞经典电影体系中,配乐核心功能被限定为强化戏剧冲突、引导观众情绪或弥合叙事缝隙,完全服务于线性叙事的刚性需求,而新浪潮导演借助德彪西的音乐语言打破了这一固化规则,直接选取德彪西的现成音乐作品,以非功能性的音响片段消解传统配乐的煽情功能与叙事辅助属性,构建起音乐与影像平等对话的全新关系,呼应了新浪潮对传统电影语法的整体反叛。另外,德彪西音乐内含的现代主义精神,更推动新浪潮完成了电影美学的现代性转型,其对传统形式规则的突破、对个体主体性的聚焦与20世纪现代主义艺术浪潮同频,让电影叙事重心从外部情节冲突转向人物内心世界的探索,也让影片文本摆脱了单一主题的桎梏,获得了开放多元的解读空间。埃里克·侯麦的新浪潮代表作《慕德家一夜》,将德彪西《贝加马斯组曲》的旋律融入影片核心段落,让配乐跳出传统电影中烘托情节、锚定情绪的固化框架,以朦胧松弛的音色贴合主人公在信仰、爱欲与道德间摇摆的内心博弈,但不以音乐定义人物行为,也不框定单一叙事主题,实现了德彪西式艺术精神与新浪潮电影美学的同频共振。

德彪西音乐语言在新浪潮电影中的氛围感建构路径

以音乐色彩呼应人物内心,构建情绪氛围。在影片创作中,新浪潮导演可以将德彪西音乐的色彩性特质,转化为呈现人物内心世界的核心媒介,改变传统电影配乐直白注解情绪的创作模式,以无明确功能指向的色彩性和声片段与人物无对白的独处镜头、微表情特写形成精准对位,从而以音响色彩的浓淡变化与人物内心无法被语言所精准描述的情绪层次相契合。而且导演在呈现人物碎片化的心理活动时,可以截取德彪西音乐中不具备完整叙事结构的乐句,以音乐片段的突然切入与淡出匹配人物瞬间的情绪波动与意识流动,让观众在听觉体验中直接感知人物的内心状态,而非通过情节铺垫获得间接认知。例如导演弗朗索瓦·特吕弗在《朱尔与吉姆》中选用德彪西钢琴小品片段,与凯瑟琳游走于两位男性之间的复杂心境形成呼应,利用朦胧的和声与碎片化乐句贴合人物难以言说的犹豫与悸动,以音色层次化人物内心的摇摆,从而让角色的情绪在无声镜头中得到完整的呈现。

以音乐质感拓展影像维度,构建空间氛围。法国新浪潮电影导演借助德彪西音乐质感,完成了对影像空间维度的拓展与氛围感的填充。将德彪西管弦乐作品中层次丰富的音色织体与实景空间的环境音进行有机融合,以音乐质感消解实景空间的物理边界,让封闭的室内空间获得听觉层面的纵深延伸或让开阔的户外场景获得情绪层面的感官锚点。例如在长镜头的空间调度中,利用音乐织体的疏密变化匹配镜头的运动轨迹,当镜头在公寓房

间、街头巷尾穿行时,音乐的音色层次随之调整,让观众在跟随镜头完成视觉空间探索的同时,通过听觉感知空间的温度与情绪属性,将客观的物理空间转化为承载人物主观体验的心理空间。针对影像中的自然场景,选取德彪西作品中模拟自然意象的音响片段,以音乐对水声、风声的艺术化转译强化空间的感官沉浸感。如导演戈达尔在影片《轻蔑》中使用德彪西《前奏曲》选段,为海岸公路与别墅场景构建空间氛围,流动的管弦织体与海风、海浪声相融,弱化了空间的物理边界,并将实景转化为充满疏离与压抑的心理空间,完成了空间维度的诗意拓展。

以音乐节奏呼应叙事逻辑,构建叙事氛围。法国新浪潮导演拒绝采用好莱坞程式化叙事模式,常用跳切、非线性叙事打破传统电影的线性叙事规则,德彪西音乐强调音乐的独立性与自主性,同样具备打破程式化表达的反叛性特征。部分新浪潮导演在运用音乐时,刻意选用德彪西音乐语言强化新浪潮叙事的美学风格。例如在无明显戏剧冲突的生活流叙事段落中,导演可以利用德彪西音乐中无明确重音、自由流动的节拍型替代传统的叙事性配乐,让庸常的日常镜头获得松弛自然的叙事节奏,贴合新浪潮对真实生活质感的追求。导演可以将德彪西音乐片段拆分并分散在不同的叙事节点,以音乐片段的重复与变奏呼应人物状态的循环与转变,让音乐成为叙事逻辑的隐性线索。例如,特吕弗在《朱尔与吉姆》中便将德彪西《亚麻色头发的少女》拆分并穿插全片,用无明确重音、旋律轻盈流动的音乐消解传统配乐的戏剧引导感,赋予生活流镜头以呼吸感,而且音乐片段的重复与变奏也暗合了三人关系的辗转与人物心境的转变,成为贯穿叙事的隐性线索。

数智时代儿童英语电影课程思政的多模态融合范式研究

■文/吴燕雯

儿童英语电影作为兼具语言学习、文化传播、价值引领功能的复合型影视产品,是少儿文化的载体。其简洁的英语表达适配儿童语言学习规律,生动的影像蕴含诚信、友善、勇敢、责任等正向价值,与课程思政“立德树人”任务高度契合。AI多模态技术通过图像识别、语音解析、情感计算、智能交互等功能,实现语言信息、影像符号、价值内涵的多维度解码与重构,推动思政教育从“被动灌输”转向“主动浸润”,彰显数智教育独特优势。

数智技术破解传统思政融合的核心痛点

儿童英语电影长期占据进口片市场重要份额,但其社会教育价值远未充分释放,当前在基础教育领域的应用面临明显短板:一是思政元素挖掘碎片化,一线教师多依赖个人经验提取价值点,缺乏系统性梳理机制;二是融合方式生硬,容易出现“电影放完再讲道理”的“两张皮”问题,学生接受度低;三是育人效果难以评估,价值认同的内化过程缺乏可量化的观测维度。

习近平总书记指出:“要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力。”数智技术的介入从根本上改变了现状,多模态AI技术能够对儿童英语电影的画面、声音、字幕、叙事等多维度信息进行智能解析,构建起“视觉-听觉-文本-情感”四位一体的思政元素图谱。如通过多模态智能分析系统对《疯狂动物城》进行解构,可自

动识别出“反对歧视”“坚持梦想”“团队合作”等12个核心思政节点,与小学英语课程标准中的情感态度目标精准匹配,将原本隐性的价值元素转化为可教学、可测评的显性教学资源。

多模态融合范式的四维核心架构

数智时代儿童英语电影课程思政的多模态融合范式,本质是构建“技术赋能-内容适配-教学沉浸-评价闭环”的完整生态,核心包含四个维度。

一是分级分类的思政资源库构建。依托多模态智能标注技术,对国内外优秀儿童英语电影进行系统梳理,按照“语言难度-认知适配-思政主题”三个维度进行分级分类,建立动态更新的资源库。具体可将思政主题划分为“家国情怀”“文化自信”“道德修养”“全球视野”四大类,每类下设置具体的二级指标,如“文化自信”类对应《花木兰》《功夫熊猫》等包含中国文化元素的影片,“全球视野”类对应《海底总动员》《疯狂原始人》等体现世界共同喜好的影片。资源库建立严格的审核机制,确保内容符合社会主义核心价值观要求,避免西方意识形态的隐性渗透。

二是思政元素的智能挖掘与呈现。运用计算机视觉、自然语言处理、情感计算等技术,自动识别电影中的思政元素及其出现的时间节点、表现形式,生成结构化思政元素图谱。例如对《寻梦环游记》中“家庭观念”的主题,系统可自动标记出相关的对话、场景、情感转折点,为教师提供精准

的教学切入点。可依托国家智慧中小学平台海南特色板块搭建多模态教学平台,实现“线上+线下”协同,线上通过智能助教引导儿童进行跟读、问答、剧情复述等活动,线下通过多模态展示开展课堂教学,构建沉浸式、互动性强的教学环境。

三是多模态浸润式教学模式设计。突破传统“观看-讲解”的单一模式,构建“观影前背景导入-观影中节点互动-观影后实践拓展”的三阶教学模式。观影前,利用AI生成背景知识短视频,帮助学生理解电影的文化背景与核心价值主题;观影中,在关键思政节点设置暂停互动环节,通过提问、小组讨论等方式引导学生主动思考;观影后,设计配音、角色扮演、主题演讲等实践活动,让学生在语言应用中深化价值认同,彻底避免思政元素的生硬植入。

四是多维度育人效果评估体系。多维度评估体系需构建“多模态+多元化”综合体系。通过AI技术记录跟读、问答、角色扮演等过程数据,分析语言掌握与思政认知;结合教师、自评、互评主体,了解学习效果与价值认同。评价内容涵盖语言能力与思政素养(如勇敢、友善的理解与行为转化),方式具象化、个性化。

推动范式落地的实践路径

推动多模态融合范式的落地,需要政府、学校、影视行业三方协同发力:首先,教育部门与电影主管部门可联合出台儿童英语电影的思政适配标准,建立官方推荐的影片资源库,对入库影片

给予引进配额、发行许可等政策倾斜,为学校教学提供权威指导,引导市场供给;其次,影视行业可主动参与教育资源开发,针对教学需求对影片进行教学版改编,增加思政元素标注、分场景教学指引及配套练习册,与教育机构合作开发“电影+课程”数字资源包。学校应建立教师数智素养提升计划,定期开展多模态技术操作、思政元素挖掘、沉浸式教学设计等专题培训,同时整合国家智慧教育平台与校本资源,构建“线上智能助教+线下多模态课堂”的混合教学空间,配套开发学生行为数据分析系统,实现语言能力与思政素养的双维度评价。三方需建立定期沟通机制,确保政策、资源、技术、教学的无缝对接,实现技术赋能向育人实效的转化。

在数智技术应用过程中,要始终坚持“内容为王、技术为用”的原则,避免过度依赖技术而忽视教师的主导作用。习近平总书记强调:“优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造力和水平。”儿童英语电影作为跨越语言与文化的艺术形式,在数智技术的赋能下,必将成为培养兼具文化自信与全球视野的新时代少年儿童的重要载体,为电影强国建设与教育强国建设贡献独特价值。

(作者系海南外国语职业学院英语学院副教授)本文系海南省高等学校教育教学改革研究项目《海南自贸港背景下小学生英语阅读素养培养的行动研究》(项目编号Hnjg2021-141)的研究成果,海南省第四批高校“双带头人”教师党支部书记工作室阶段性研究成果。