

听觉叙事与共同体意识的铸牢： 论电影音乐的文化认同建构功能

■文/张小飞

文化认同的深度,决定了共同体意识的稳固程度。在诸多艺术形式中,电影凭借其综合性与大众性,成为讲述中华民族故事、凝聚国家认同的重要载体。而电影音乐,这段“流淌于影像之间的民族心史”,以其直达心底的情感穿透力与超越具体语意的包容性,在构筑“听觉中的中华民族共同体”过程中,发挥着视觉元素难以替代的基础性作用。

符号建构:于“多元一体”的 听觉图景中凝聚认同

共同体意识的形成,首先依赖于对文化身份的共识性理解与情感认同。电影音乐通过系统性的符号组织与艺术化的表达方式,为这一认知过程提供了丰富的情感基础与审美支撑。

其一,以“各美其美”确立文化主体性,夯实认同根基。真诚的共同体认同,建立在对各构成单元文化的充分尊重与深刻理解之上。从共时性维度考察,电影音乐通过精心组织的听觉符号系统,构建出中华民族“多元一体”的生动文化景观。以反映“三千孤儿入内蒙”历史佳话的影片《海的尽头是草原》为例,其音乐创作深度植根于蒙古族音乐传统:马头琴的苍凉音色不仅勾勒出草原的辽阔意象,更象征着蒙古族人民深沉厚重的情感世界;长调民歌的自由旋律既发出游牧民族的豪迈胸襟,又传递着对自然与生命的哲学思考;呼麦艺术的神秘古朴则承载着古老文明的独特智慧与审美追求。这些富有特色的音乐符号不仅是地域风情的艺术点缀,更是民族文化精神的生动表征;这些音乐符号并非简单的文化猎奇或氛围烘托,而是作为核心叙事元素,深度参与了地域风貌、民族性格与文化精神的塑造。它们首先让观众感知到中华文化百花园中这一独特花卉的绚丽与价值,从情感上确立了“多元”存在的合理性与必要性,为更高层次的“一体”认同奠定了坚实的审美基础。

其二,以“美美与共”实现听觉交融,升华共同体理念。“多元”是底色,“一体”是主线。电影音乐的艺术升华,正体现在将地方性、民族性的音乐语汇,创造性地融入代表更广泛交流平台的通用音乐语言(如交响乐、现代电子音乐)之中。在《海的尽头是草原》的听觉叙事里,马头琴的个性化倾诉与交响乐团的宏大叙事相互交织、彼此呼应,形成一种水乳交融的和谐之境。这种听觉上的“融合”,正是影片所展现的“民族团结一家亲”“各民族在中华民族大家庭中手足相亲守望相助”等核心主题的精妙艺术转译。音乐于此,成功地将一个区域性的历史故事,升华为一个能够引发全体中华儿女深切共鸣的、关于大爱与归属的国家级叙事,在听觉维度上完成了从文化多样性展示到中华民族共同体意识升华的关键一跃。

情感动员:在集体记忆的 乐音中强化归属

共同体的稳固,不仅依赖于共时的文化符号,更依赖于历时的集体记忆。电影音乐是唤醒和凝聚这种记忆,并激发强烈归属感的高效催化剂。

一方面,它是历史叙事的“情感锚点”,赋予精神以旋律。重大历史题材影片的音乐,是构建中华民族集体记忆与精神谱系的关键。在电影《长津湖》中,音乐与影像紧密配合,将战争的残酷、意志的坚韧、牺牲的悲壮与信仰的崇高,熔铸成激昂而深沉的乐音。低回而富有张力的弦乐,刻画出极端环境下的生命韧性;而基于民间音乐素材发展而来的宏伟主

题旋律,则在英雄史诗的时刻磅礴奏响,将保家卫国的钢铁意志与深沉的家国情怀渲染得淋漓尽致。这种音乐叙事,将宏大的历史叙事转化为可感可知、可泣可诉的个人情感体验,让“抗美援朝精神”等宝贵精神财富通过听觉渠道,深深植入观众的情感结构,极大地强化了基于共同历史奋斗历程的民族自豪感与向心力。

另一方面,它是红色基因的“听觉密码”,实现情感的代际传递。许多经典的红色音乐旋律,历经岁月沉淀,已然内化为中华民族共享的情感符号与文化基因。当这些旋律在新一代影视作品中被重新编配、再度唱响时,便能瞬间激活潜藏于集体无意识中的情感联结,实现红色基因的跨代传承与情感共鸣。这种通过音乐建立的、超越时空的情感共同体,是铸牢中华民族共同体意识最深刻、最稳固的基石。

教育内化:在美育实践的 场域中固化意识

理论认知与情感共鸣的最终归宿,在于实践层面的内化与固化。将优秀的电影音乐资源系统性地引入学校美育,是实现“铸牢”目标从艺术欣赏走向个体意识的关键一环。

首先,是开发“音画互文”的鉴赏课程,实现知识传授与价值引领的统一。在高等教育的音乐与艺术类课程中,可设立“中国电影音乐中的家国叙事”等专题模块。通过对《海的尽头是草原》等典范作品进行精细的音画解读,引导学生不仅欣赏其艺术之美,更深入剖析其如何通过音乐的符号选择、融合创新等艺术手法,实现从民族文化表征到中华民族共同体精神抒发的叙事跃升。这使得专业课程同时成为“铸牢”意识的生动课堂。

其次,是推动“知行合一”的艺术创作实践,促进意识从被动接受到主动建构的转化。鼓励学生基于对相关电影音乐的深入理解,开展具有时代精神的二次艺术创作与展演。例如,围绕“民族团结”或地区非物质文化遗产遗产等主题,创作音乐情景剧、进行现代编曲或组织专题音乐会。在这一过程中,学生从被动的欣赏者和接受者,转变为主动的阐释者与创造者。对中华民族共同体意识的认同,也随之从一种外在的理论认知和情感触动,内化为一种深刻的文化自觉与坚定的价值信念,并最终通过他们的艺术实践与未来的社会角色,辐射到更广泛的社会层面。

结语

综上所述,电影音乐通过其独特的听觉叙事逻辑,系统性地构建了一套作用于情感与认知深处的“铸牢”机制:它在符号层面编织“多元一体”的听觉图景,在情感层面激活共享的集体记忆,并最终通过教育实践实现意识的内化与固化。深入揭示并充分运用这一机制,不仅是艺术理论研究的深化,更是新时代文化使命的必然要求。未来,我们应更加自觉地挖掘、创作与研究那些能够深刻反映中华民族共同体精神的电影音乐作品,让这些凝聚着民族血脉与时代精神的优美乐章,成为铸牢中华民族共同体意识、构筑中华民族共有精神家园的强大力量。

(作者单位:内蒙古科技大学包头师范学院音乐学院)本文系2025年度内蒙古自治区铸牢中华民族共同体意识研究基地(包头师范学院)一般项目“听觉叙事与共同体意识铸牢视域下电影音乐文化认同建构功能研究”(编号:2025-NMGZLJDBS0017)的研究成果。

“残疾人是社会大家庭的平等成员,是人类文明发展的一支重要力量,是坚持和发展中国特色社会主义的一支重要力量。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对残疾人格外关心、格外关注,残疾人社会保障制度和关爱服务体系不断完善,残疾人事业全面蓬勃发展。电影是视听融合的综合艺术,长期以来,其“视”的维度常被视为审美体验的主体,而“听”常被默认为辅助。然而,对于我国1700万视障群体而言,银幕上的光影世界是一块模糊的、甚至完全缺席的拼图。无障碍电影的出现补齐了视障人士欣赏电影的拼图,其能够通过不干扰影片原声的间隙,插入精炼、客观的叙述,描述画面中的关键视觉信息,如场景、人物动作、表情、服装及字幕等,帮助视障听众“听见”电影。

有声读物是成熟的声音叙事产业,其在叙事技巧、技术平台、商业模式与内容生态方面具有深厚积累,为赋能无障碍电影发展提供了切实可行的基础。首先,两者在“用声音建构世界”这一叙事技艺上具有高度同构性。优秀的有声读物演播者擅长通过语调的起伏、节奏的张弛、音色、情绪的注入,将文字转化为立体的场景、生动的人物和连贯的情节,在听众的脑海中“绘制”出丰富的视觉联想与情感图景。其次,有声读物产业已经建立了高度成熟且可复用的数字化生产、分发与触达体系。从录音硬件标准、音频编辑软件流程,到云存储、内容加密、流媒体传输和跨平台应用程序技术,整个产业链条完备,而无障碍电影本质上是一种特殊的“音频+原片”的数字媒体产品,完全可以嵌入这套现有体系。再者,从更宏观的用户认知角度看,有声读物逐渐普及,已经在全世

界吸引了数以亿计的用户(包括大量视障用户)通过耳朵获取信息的习惯,构建了庞大的“耳朵经济”市场,为无障碍电影的推广消除了接受度上的障碍,极大地降低了推广的成本。综上所述,将有声读物的基因注入无障碍电影的发展,不仅可行,且能产生显著的增效作用,有望开启一个规模化、常态化、高质量的无障碍电影新时代。为此,可以考虑从以下方面实施针对性的策略。

一是要借鉴相关制作标准,建立专业化的无障碍电影音频生产流程。有声读物的发展催生了堪比电影后期制作的“声音剧场”模式,即通过专业编剧改编、多角色配音、拟音音效设计、原创音乐烘托等,创造出沉浸式的声音体验。因此,要使有声读物充分赋能无障碍电影,首要策略便是将这套工业化、艺术化的标准引入其制作,意味着无障碍电影的制作不能再停留于“志愿者朗读脚本”的初级阶段,而应升级为专业的声音产品生产。具体而言,需成立专门的团队,将视觉元素转化为富有画面感的文学叙述,其脚本本身应是优秀的听觉文学作品。在播录环节,应培训具有丰富有声书演播经验的“口述盲”,精准把握情绪、控制语速,使解说如同电影本身的“画外音”般自然贴切。同时,可引入拟音师,为一些关键的、原声不明显的动作(如轻轻的关门、脚步的移动)添加细微的提示性音效,增强场景真实感。

二是要依托成熟的有声读物音频技术,构建“视听可切换”的智能播放系统。有声读物的核心技术在于其强大的音频内容管理系统、高并发的流媒体服务能力以及个性化的用户客户端。因此,可以依托许多现有技术架构,为“无障碍电影”开发专属功能模块,实现音轨智能关联切换。

例如,基于相关技术,将无障碍解说音轨与正版电影的唯一标识符进行精准关联锁定,在前端用户界面中,当视障用户搜索某部电影时,除了原声音频或相关影评节目,还应智能推荐或直接提供“无障碍观影版”选项,用户选择后,应用程序可引导用户同时启动手机上的视频APP播放原片,而音频APP则通过精准的计时技术,同步播放解说音轨。理想状态下,可推动音频平台与主流视频平台达成技术合作协议,开发集成插件或专用无障碍观影APP,实现音画在单一应用内的自动同步播放,彻底解决视障用户手动对齐音画的困难,提供无缝的一站式观影体验,使无障碍电影的观看变得像听书一样便捷。

三是要引入“创作者经济”生态,激发多元化内容供给活力。有声读物平台蓬勃发展的生命力很大程度上源于其扶持海量内容创作者的“创作者经济”模式,即通过分成、激励计划、版权合作等方式,吸引机构、个人持续产出内容。将此模式引入无障碍电影领域,是破解其内容供给不足、题材单一的根本之策。为此,相关平台可开展有声读物赋能无障碍电影计划,面向几类创作者开放:第一类是专业的影视制作公司,鼓励其在制作正片时同步规划、制作无障碍音轨,将其作为标准发行物料之一;第二类是庞大的有声读物演播者、广播剧制作团队,其可发挥声音叙事特长,对经典影片或新片进行“二次创作”,制作高质量解说版;第三类是经过培训的资深影迷或视障人士自身,其可从用户视角提供独特的解说版本。通过建立清晰的内容审核标准(确保解说的客观性、准确性)、技术接口和分成机制等,能够让这些创作者能够像上传有声书一样上传其无障碍电影作品,并获得市场回报。

四是要融合“社群运营”与“算法推荐”,实现精准服务。有声读物不仅能够提供内容,更能通过评论、点赞、分享、粉丝团、听友圈等功能构建活跃的听觉社群。将其赋能无障碍电影,可考虑将成熟的社群运营经验也纳入其中。例如,可在无障碍电影专区强化互动功能,鼓励视障听众发表“听影评”、对解说质量打分、交流观影感受;可根据收听数据、互动行为和用户标签(如偏好类型:悬疑、文艺、喜剧),利用相关的推荐算法,为每位视障用户推荐其可能感兴趣的电影。在此基础上,还可以设计相应的价值扩散机制,如鼓励普通用户闭上眼睛,仅通过无障碍音轨来“听”一部电影,并分享电影的观看变得像听书一样便捷。

将有声读物的优秀基因系统性地注入无障碍电影是从生产理念、制作标准、分发模式到产业生态的深度变革,核心是利用已经过市场验证的有声媒介成功经验快速跨越无障碍电影发展中的基础障碍,使其加速步入高质量、可持续的产业发展轨道。最终,应当期待看到的不仅是一个更加完善的无障碍文化服务体系,更是每一个声音的力量都能被充分释放的未来——在那里,每一部电影都拥有它独特的声音叙述,每一位受众,无论视力如何、都能平等地享有在电影叙事中沉醉、感动与思考的权利,这既是技术与人性的结合,也是艺术对平等的坚定承诺。

(作者系重庆对外经贸学院讲师)
基金项目:重庆市社会科学联合会培育项目“数字时代有声读物语言艺术创作范式研究”(2023PY85)。

以多语种电影为载体培养大学生的跨文化交际能力

■文/张馨元

在全球化浪潮奔涌不息、文明互鉴日益深化的今天,跨文化交际能力已成为新时代人才不可或缺的核心素养之一。电影作为融合视觉、听觉与叙事艺术的综合媒介,以其独特的情感穿透力与普世共鸣性,成为跨越文化疆界、促进心灵对话的“软性”桥梁。尤其对于思维活跃、视野开阔的Z世代大学生而言,电影早已超越单纯的娱乐消遣范畴,成为他们窥探异域风情、理解多元世界、习得语言文化的一扇窗口。因此,以多语种电影为载体培养大学生的跨文化交际能力,是赋能青年一代成为主动、自信、有效的中国故事讲述者和文化交流使者的重要战略路径。

电影作为跨文化对话媒介的 内在特质

电影是语言与文化的“多模态”动态展示。不同于静止的文本,电影同时展示了口头话语、身体动作、场所环境、时代背景等多种要素,通过观看外国原声电影,学生可以接触到不同国家的风俗习惯、价值观念、社会制度等文化元素,从而增进对不同文化的理解,加强对中外文化异同的认识,培养跨文化交际能力。

电影促进了从“被观看”到“被对话”的深度文化互动。电影融合视听语言与情感叙事,形成了一种具有高度可及性的“通用语言”,能有效吸引多元观众。更重要的是,其叙事内核往往蕴含着可供多元阐释的开放空间。以动画电影《哪吒之魔童降世》为

例,其精良的视觉呈现与英雄成长的故事线构成了全球观众易于理解的表层结构。但电影深层的核心命题——关于个体命运的抗争、社会偏见与身份认同——则成为一个开放的意义场域。不同文化背景的观众可以基于自身认知体系对这一内核进行解读:中国观众可能深度共鸣于其“我命由我不由天”的反叛精神;而国际观众或许更关注其关于自我证明与突破偏见的普世主题。正是这种表层可及性与深层多义性的结合,构成了电影作为对话媒介的本质。首先实现了跨文化吸引,进而通过内嵌的丰富文化代码与人类共通命题,主动邀请并容纳不同视角的阐释、比较与探讨。在教学中引导学生分析这种“同片异读”现象,正是训练其跨文化敏感性的绝佳路径——学生不仅学习理解“他者”的视角,更反思自身文化定位,并在此动态比较中掌握跨文化对话与解释的基本技能。

培养大学生跨文化交际能力的 实践对策

电影是跨越时空的“世界语言”,承载着文化沟通、文明对话的重要使命。为了有效利用多语种影片进行跨文化教育,应构建“认知—实践—产出”全链条培养体系,促使青年一代成长为以多语种讲述中国故事的“自发传播者”。

推动课程体系创新,深化电影与多语种教育的融合。高校应将多语种电影从边缘化的辅助材料提升为核心

教学载体,将其有机融入外语、翻译、传播学及相关人文社科课程。一是开设如“电影中的跨文化对话”“多语种电影赏析与批评”等跨学科课程,课程内容不应仅涉及电影的剧情介绍,还应引导学生进行批判性细读,分析电影如何建构文化身份、呈现社会冲突、传递价值观念。例如,以《哪吒之魔童闹海》为例,组织学生对比电影在中法不同文化语境下的接受差异,鼓励学生自主探究解读差异产生的原因,由此引导学生学习如何解码异文化文本的深层含义,同时反思自身文化立场,并尝试寻找搭建理解桥梁的叙事策略。二是邀请电影节策展人、跨文化研究者进入课堂,分享如巴黎中国电影节如何通过选片与策展设计推动深度对话的实例,能将行业前沿动态与学术思考相结合,激发学生探索电影作为文化桥梁的更多可能性。

搭建校社协同实践平台,促进能力从模拟向创造跃升。知识的内化与技能的锤炼离不开实践。高校应主动协同使馆文化部门、电影家协会、地方文化馆及民间电影机构,共同设计系列化实践项目。基础层面,举办多语种电影配音大赛,聚焦语言语音的精准模仿、台词情绪的情感同步,这是跨文化表演的初步体验;进阶层面,组织跨文化短片创作竞赛,鼓励学生组建跨国别、跨专业的团队,围绕“他乡与故乡”“传统的现代转化”等主题进行原创短片制作。这一过程使学生亲历从文化议题挖掘、多语剧本撰写到影像化呈现的完整创作流程,能够实现

从“文化对话”到“共同创作”的关键跃迁;更高层次,模拟电影节策展项目,让学生团队负责某一单元的主题设计、片单遴选、阐述撰写与宣传策划,从而系统性理解文化传播的运作逻辑。

激活数字平台生态,开拓青年人才的展示与成长空间。数字时代,流媒体平台凭借即时传输、按需获取、互动社交、数据驱动等核心特点,重塑了内容消费与分发模式,成为培育青年多语种传播者的重要社会力量。平台方可以开设“青年影评人”“世界电影窗口”“多语种创作角”等常态化专栏或频道,系统性征集、遴选并推广高校学生的优质影评视频、电影解读Vlog、创意翻译片段及原创短片,并通过流量扶持、首页推荐等方式提升其能见度。此外,平台应与高校、专业机构合作推出“青年电影跨文化传播人才计划”,打造线上交流工作坊,为学生提供电影叙事讲解、跨文化翻译等方面的指导,并为优秀创意提供小额资助或孵化支持,构建“线上观影社群—专题深度研讨—创作挑战激励—作品发行推广”的完整线上赋能闭环,不仅激发创作热情,也能为学生提供更广阔的职业生涯通道,形成可持续的人才培养与输出机制。

(作者单位:南通大学外国语学院)本文系2025年度江苏高校哲学社会科学一般项目:中日韩汉字音韵层次的特征、差异与语言教学启示研究<项目编号:2025SJYB1249>的阶段性研究成果。

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联·民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告