

中华民族共同体意识视野下主旋律影视剧反类型化叙事与美育价值研究

陈 矿¹

(1.成都大学 中国-东盟艺术学院, 四川 成都 610106)

摘 要:《八佰》作为新主流电影的代表性作品,其上映不仅标志着后疫情时代中国电影市场的复苏,更以共同体美学为内核,通过反类型化叙事突破了传统战争题材影片的创作范式。该片取材于淞沪会战中四行仓库保卫战的真实历史,在战争群像塑造、场景还原、意象表达与战争反思等方面形成独特艺术特色,既实现了宏大叙事与微型叙事的平衡,又通过多元表达强化了观众的国族认同与情感共鸣。本文以共同体美学为理论视角,结合新主流电影的创作特质,从反类型化叙事的人物塑造、技术美学、隐喻表达及战争反思四个维度,探析影片如何通过艺术创新传递主流价值,进而阐释其在培育中华民族共同体意识、弘扬爱国精神、塑造正确历史观等方面的美育价值,为同类型主旋律影视剧的创作提供新路径。

关键词:共同体美学;主旋律电影;反类型化叙事;电影美育价值

基金项目:2024年度成都大学“四川省铸牢中华民族共同体意识研究基地”资助项目“中华民族共同体意识视野下主旋律影视剧培根铸魂与美育价值研究”(项目编号:CDZL2024012)

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i11.1719

影片《八佰》于2020年8月21日上映,成功地收获了31.1亿票房,成为了后疫情时代下中国电影市场复苏的标志。该片取材自真实历史事件,在1937年淞沪会战期间,一支只有四百余人的军队为了威慑日军而谎称有八百余人。为了在国际会谈上争取到更多的谈判的砝码,士兵们展开了四天四夜的浴血奋战的故事。影片一经上映,便引起了广泛的争议与讨论。抛开对历史事件改编的质疑,或是对该片政治立场模糊的讨论。无疑,《八佰》作为一部战争题材的商业电影,无论在作者化的诗意抒写、视听语言上的高品质追求以及反套路化的战争主题的表达上,都有别于中国以往的同类型题材战争电影。本文将针对《八佰》在战争群像上的塑造、战争场景上的还原、战争意象上的表达以及对战争之殇的深沉思考展开深入分析,并以该电影为例在中华民族共同体美学视角下拓展主旋律电影的美育价值。

一、反类型化叙事的人物塑造:共同体美学的共情建构

2015年9月2日,习近平总书记在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话曾提到:“无论是正面战场还是敌后战场,无论是直接参战还是后方支援,所有投身中国人民抗日战争中的人们,都是抗战英雄,都是民族英雄。”《八佰》作为一部以战争为题材的历史片,宏大的叙事主题下,包裹的是一条条鲜活的生命。导演管虎被问及为何电影名字刻意用“佰”字,而不用“百”字时,他说原因很简单,因为“佰”字中有个“人”。影片中对人物的关注十分深刻,描绘得十分细腻,通过散点叙事将真实的战争众生相鲜活地刻画了出来。其中可以将影片中的人物大致分为五类:四行仓库里英勇奋战的士兵;四行仓库里贪生怕死的逃兵;英国租界里的爱国分子;英国租界里发国难财的投机分子;飞艇上的国际观察员。

《八佰》编剧葛瑞在接受采访时就提到:故事写的不是人到英雄的过程,是“动物”到人的过程。四行仓库

作者简介:陈矿(1980—),男,博士,副教授,研究方向为戏剧影视文学、艺术美育。

里英勇奋战的士兵以 88 师 524 团团长江晋元和副团长陈树生为典型，其中以陈树生为首的重人在临死前只留下籍贯与姓名，身体捆绑炸药，跳下仓库抵制敌人的进攻，尽显大无畏的牺牲精神。影片中由欧豪饰演的端午一角，是影片中人物弧光最为明显的一角。在刚被收编进 88 师时还是一个懵懂的少年，多次想随同老算盘等人一起出逃，但是在经历了一系列残酷却热血的事件后唤起了内心的正义感与担当。在仓库顶楼直面日军的袭击，用一场具有仪式感的牺牲完成了从“小我”式的逃兵向“大我”式英雄的跨越。英国租界里的爱国分子有童子军杨慧敏，偷渡苏州河为军队舍命送旗，这也正体现出她行的三指军礼之意：对国家尽忠、对社会尽责、对自己要求健全。赌场管事的刀子挺身而出，按下生死状后拼尽最后一口气送电话线到桥对岸。当然，有光的地方就有黑暗。影片除了对小人物身上的闪光点进行细致刻画外，同时也对战争下的人性进行了深入的解剖。影片上映前发布的人物海报中，将四行仓库里贪生怕死的逃兵老算盘形容为猫，审时度势、趋利避害、聪明圆滑；把姜武饰演的老铁形容为狗，怯懦自私、虚张声势；把王千源饰演的羊拐形容为狼，老兵油子、狼戾冷漠。同样在英国租界里，也有把战争当成游戏而借此发国难财的投机分子，有为日英双方传递消息的卖国贼记者、有想着以“日军三小时能否拿下四行仓库”而下赌注的百姓们。除此之外，影片中刻画了飞艇上的国际观察员，尽管其戏份和台词并不多，但每次在关键时刻以上帝视角出现，评判着这场战争的局势，且推动着剧情的发展。

在影片《八佰》中，导演与编剧正是想借着民族大难下的众生相，描绘出战争的残酷以及人性的复杂。同时，也通过群像化的人物弧光的变化，展现出战争对人的正面影响（如端午、小湖北），以及客观承认战争无法改变的人性以及劣根性（如老算盘）。这种反类型化的人物塑造，恰恰践行了共同体美学“个人—集体—国家”的递进表达脉络。影片通过展现不同身份、不同性格的个体在战争中的选择与成长，揭示了中华民族共同体形成的内在逻辑——正是无数普通人在民族危亡之际的觉醒与坚守，共同铸就了抗战胜利的丰碑。这种叙事方式既避免了主流价值的生硬灌输，又通过个体命运与民族命运的绑定，让观众在共情中深化对中华民族共同体的认同，实现了美育价值的初步传递。

二、反类型化叙事的技术美学：新主流电影的产业升级与沉浸体验

尹鸿教授在《电影的技术美学：变与不变》中提到：“电影是商业、艺术、技术之间的融合。”科技的发展也带动了电影制作的进步，《八佰》依托于先进的技术，在视听语言上的精益求精，使其成为了近年来华语影片中不可多得的上乘之作。本片的摄影指导是拍摄过《可可西里》、《南京！南京！》以及《妖猫传》的曹郁。曹郁在《八佰》的前期创作环节中，参考了大量的毕加索蓝色时期的画，力图打造出透明细腻、反差不强的画面风格由此产生出一种诗化的效果。

为了获得真实直观的拍摄效果，影片 1:1 高度还原了四行仓库的场景，搭建了 68 幢建筑物，甚至人工挖了一条两百米长的苏州河，拍摄场景用了两千多盏灯，电线长达五十多公里。除了在场景上力求真实外，同时《八佰》是全球第三部、亚洲首部 IMAX 影片。全片采用 ALEXA IMAX 摄影机进行拍摄，拍摄画面相比传统摄影机更具层次感，拥有更高的清晰度。但同时景深变浅也对摄影和演员的演技提出了更高的要求。可以说 IMAX 摄影机拍摄既容纳了更为宏观的场景外，同时能更加精确地捕捉到微观的细节。

四行仓库保卫战由于作战空间的独特性，也成为了世界战争史上难得一见的一次战斗。通过苏州河分隔成的两个世界，一边是暂时安全、夜夜歌舞升平的英国租借，另一边是时刻危险、人心不安的四行仓库，有种“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”之感。在对两种场景的处理上也用了不同的影调来暗示出不同空间中的状况。晚上的英国租借内，随处可见的是五颜六色闪烁的广告牌、明亮欢快的戏台子等，画面的饱和度较高且整体影调属于高调，体现出一种朦胧、神秘、如痴如醉的诗化状态。而在白天的英国租借中，整体的色彩基调是偏白的冷色系，暗含了当一切浮华褪去后的空洞与赤裸裸。在描绘河对岸的四行仓库时，画面整体偏灰，暗示出了仓库的状况与结局。两岸场景的对立以及视角的互换，同时也呈现出一种“看”与“被看”的游戏感。

影片除了在摄影上的精益求精之外，在声音、声画结合方面都十分讲究。影片中被收编的杂牌军来自五湖四海，角色的方言也严格遵从此人物设定，包含了上海话、湖北话、山东话以及四川话等，力求在人物塑造的细节上贴近史实，同时也激起并强化了观众的心理认同。除此之外，影片中对于环境音响的处理也十分细致。例如，影片开场部分在描绘繁华却又带着些许混乱的英国租界中，通过一个长镜头展现的淋漓尽致，随着镜头从河边到

包子铺的移动,环境声也在发生着巧妙的变化。将租界内人民的担忧、当前的局势状况、租界的生活场景一览无余。影片对战争场景中的环境音响的传达也十分精准,可以听到子弹从耳边划过的声音、炸弹爆炸后耳朵里的嗡嗡声、血液低落到地上的滴答声、短促焦急的喘气声。通过这些环境声,增强了观众的观影沉浸式体验。

三、战争意象的多模态隐喻表达:共同体意识的符号建构

弗雷德里克·杰姆逊在《后现代主义与文化理论》一书中将隐喻性界定为:表面的故事总是含有另外一个隐秘的意义。隐喻作为一种修辞,利用人们注意、感知、联想以及理解等审美心理,借助事物相近或相反的特点而产生独特的映射与引申。导演管虎热衷于在影片中加入隐喻性的表达来激发观众联想、丰富影片内涵以及深化电影主题。在同样以抗战为时代背景的《斗牛》中,通过对牛的隐喻来探讨战争的本质。在《老炮儿》中被禁锢的鸵鸟隐喻着原始冲动与现代文明的碰撞。在《八佰》中,管虎继续坚持了自己独特的创作个性,将作者化的表意渗入影片中,同时通过动物、空间以及梦境完成了对影片的多重隐喻。

(一) 动物隐喻:共同体精神的具象化

索绪尔的电影符号学理论中提出了想象的“能指”与“所指”,“能指”代表了声音和形象,“所指”则是声音和形象反映出的事物。电影中的每个事物、每个镜头都有独特的意义。正如马赛尔·马尔丹在《电影语言》中认为电影画面“是一种具有含义的感知现实”。影片《八佰》通过各种符号化意象的隐喻赋予了电影更深层次的含义。

影片中白马出现了多次,且每次出场的含义也略有不同,让人印象深刻的莫过于这三次。第一次:老算盘误将白马放出,白马被惊动后四处乱跑。出现在危机四伏的四行仓库中的纯洁白马隐喻了出于种种原因而被迫投身于战场的文职人员老算盘、乡下人端午和小湖北。他们都是毫无任何作战经验甚至不敢开枪杀敌的平民百姓,却被放入了偌大的残酷战场中。第二次:白马在交战中逃出仓库后又毫发未伤的返回了四行仓库,谢晋元骑着白马与日本军官进行了场暗流涌动的谈判。此时的白马,更像是仓库当中以小湖北、羊拐、老铁为代表的畏战的一批人,在见证了诸多弟兄牺牲、见证了战争的残酷后心态上的变化,以一种更加积极无畏的心态面对战争、面对死亡。第三次:结尾处白马在一片废墟之中一跃而出,隐喻着一种希望,与后一个升镜头将场景转至现代都市化的上海。且最后一个镜头的白马与影片开头老鼠钻进地洞里的镜头形成一种巧妙的呼应,只有团结一致、英勇抗战才能换来美好的生活。

(二) 空间隐喻:共同体认同的觉醒

由苏州河分隔出的四行仓库和英国租界,在不同的空间中所隐喻出来的含义也有所不同。同时,在对两个空间的描绘中也利用了对比蒙太奇突显其隐喻含义。正如苏联蒙太奇学派的代表人物爱森斯坦曾强调:蒙太奇不是镜头内部的含义,而是镜头与镜头之间的关系。影片的内容、声音、色彩、景别、光线等电影元素可以通过对比而产生出某种特定的情绪和内容。

尼采曾经说过:当你凝视深渊的时候,深渊也在凝视着你。影片无时无刻不在向观众传达出,隔着一条苏州河隔着的却是生与死,通过苏州河两岸的“看”与“被看”体现。影片开头,当小湖北感叹到租界那边真好看时,谢晋元说:“那边是天堂,这边是地狱”。电影的色调在表现四行仓库时用的是冷色调,呈现出一种战争的压抑和紧张的氛围;在表现租界繁华热闹时用的则是高饱和的暖色调,呈现出来的画面还略带光晕,或许这就是四行仓库中的士兵们眼里代表美好、代表欲望、代表暂时安全的租界。

(三) 梦境隐喻:共同体记忆的传承

弗洛伊德说:“我们发现我们有两种潜意识:一种是潜伏的但能成为有意识的;另一种是被压抑的是不能成为有意识的。”意识、前意识和潜意识共同构成了人们精神世界中必不可少的一环。在电影史上,上世纪20年代在法国兴起的超现实主义电影中,就强调无理性行为的真实性、不合逻辑的潜意识活动,力求探索人类潜意识的世界。

人的梦是无意识的反映,人的无意识冲动是真正的致梦因素。影片《八佰》中两处梦境的插入展现了小湖北

无意识的世界。第一处是小湖北隔着苏州河遥望对岸歌舞升平的场景后，不知不觉的睡着了，梦里是赵子龙为了救国护主而单枪匹马面对曹操大军。数千年时光流逝，卫国之魂却却依然在中华大地上延绵生根，变得是时代，不变的是气节。赵子龙一人面对大军的临危不惧，正如四行仓库里数百士兵面对日军的枪林弹雨的坚守与豪气。第二处的梦境是端午为了护旗而中枪牺牲后，难过的小湖北趴在窗户上又梦到与上次梦境相似的场面。而当运动镜头从身骑白马的人物背面摇至正面时，骑着白马的人物竟是端午，长啸一声边向着前方的敌军冲去。意识即自觉，小湖北在白天时感知着外界现实环境和刺激，直到夜晚，受到意识和前意识压抑下的潜意识开始活动，反映了人物内心最原始、最本能、最深层的内心力量。

四、对战争之殇的深沉思考：美育价值的升华与共同体意识的培育

习近平总书记曾在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年大会上曾提到：“战争是一面镜子，能够让人更好认识和平的珍贵。”人类文明史在某种程度上讲，确乎离不开战争的阴影，战争史在构架人类文明发展和家国延续的层面上扮演着比较重要的角色。电影取材于生活，纵观海内外的电影宝库，有许许多多的描绘战争的电影。尽管同以战争作为电影题材，但在立意和取材上侧重却有所不同：有描绘正面战场的《拯救大兵瑞恩》，有描绘敌后战场的《地道战》，有以儿童视角来描绘战争的《乔乔的奇幻幻想》和《穿着条纹睡衣的男孩》，有描绘战后对人的异化影响的《广岛之恋》。我们以怎样的视点看待历史，也代表了我们以怎样的姿态面对未来。

《八佰》不同于以往战争片公式化地描绘对战争起着决定性作用的关键人物，并花大量笔墨将其刻画为颇具英雄色彩的象征性符号，也不同于以往战争片中习惯性地用煽情化的牺牲、套路化的叙事来赚取观众的眼泪和票房。《八佰》中没有完全高大上的扁平化英雄人物，尽是不得不硬着头皮面对现状的士兵。影片中四行仓库里有厌战的老兵、有被迫加入的文职人员、有被骗至战场来的乡下人，他们对于战争恐惧，对于死亡惧怕，甚至连对日本人开枪的勇气也没有。正是这样的一些人，在目睹了陈树生为首的士兵身捆炸药壮烈牺牲的场面、目睹了为了使旗帜不倒众人坚守的场面，进而完成了人物弧光的转变，更加积极无畏地面对战争的残酷，更加淡然地接受牺牲与死亡。影片一反套路化的情节，在对老算盘这个人物的刻画上侧面的展现出了人性的复杂和战争的残酷，在面对一系列后正面交锋后，非但没有像老铁、端午等人那样燃起爱国之心，反倒更加迫切地想要逃离这象征死亡的四行仓库。面对战争、面对死亡、面对诱惑，人性使然，就会有死重如泰山的壮士就有死轻如鸿毛的逃兵。也正是在逃兵与壮士的人物动机的冲突之下，反衬出了对民族英雄壮烈牺牲的赞美与歌颂。

影片的结尾处，黄晓明扮演的特派员所说“战争背后都是政治。”根据史料记载，这次的战争更多的是当时的政府为了在九国公约会谈上争取谈判的砝码，故在影片中多次出现的在空中观察事态发展的飞艇，也暗含此意。一边是政治高层对战争的偏颇之见，一边是底层士兵对战争的殊死抵抗。当租借中的百姓望着河对岸的士兵在抛头颅、洒热血后，借姚晨饰演的何香凝说出了“国人皆如此，倭寇何敢。”这场战役虽然在军事上失败了，但在精神上却胜利了。影片没有强行对这场战役直接的下定义，但影片最后一个镜头无声胜有声，拍摄的四行仓库通过一个升镜头拉远，四行仓库遗迹旁已满是现代化的高楼大厦，人民生活也发生了翻天覆地的变化。诚然，正是一代代人的英勇顽抗，抛头颅洒热血，才换来今天的美好生活。最后的这个镜头或许就是对谢晋元那句“我们的抵抗真的没有意义？”的回答。

管虎导演风格化地解构了传统的战争题材，建构起了战争电影“反类型化”的艺术体系。尽管《八佰》被诟病其故事情节虎头蛇尾、对历史事件的还原有待商榷。但《八佰》在战争群像上的塑造上，摒弃了过往同类型题材影片中执着于对英雄人物的聚焦。在战争场景的还原上，充分尊重历史、客观展现史实。在战争意象的表达上，通过风格化的隐喻与象征，丰富了影片内涵。在对战争之殇的反思上，重构了历史记忆、增强国民爱国情绪。无疑，影片《八佰》是近年来难得一见的“反类型化”战争电影，同时也为战争题材影片的后续创作提供了新路径。

五、结语

作为新主流电影的标杆之作，《八佰》以共同体美学为理论内核，通过反类型化叙事实现了艺术创新与价值传递的统一。在人物塑造上，以多元群像构建共情回路，让观众在个体命运中看到民族共同体的形成；在技术美

学上,以工业级制作打造沉浸体验,让历史教育更具感染力;在隐喻表达上,以多模态符号建构共同体意识,深化美育价值的文化内涵;在战争反思上,以理性视角还原历史真相,引导观众树立正确的历史观与价值观。

《八佰》的成功证明,主旋律影视剧的美育价值并非通过生硬说教实现,而是要以共同体美学为指导,在尊重艺术规律与观众需求的基础上,通过反类型化的创新表达,让主流价值自然融入叙事之中。未来,主旋律影视剧应继续坚守中华民族共同体意识的核心导向,借鉴新主流电影的创作经验,在历史题材中挖掘人性温度,在艺术创新中传递主流价值,让观众在审美体验中培育爱国情怀、强化民族认同,为建设文化强国、实现中华民族伟大复兴提供精神动力。

参考文献:

- [1]常贵翔.电影史视角下新主流电影的美学走向与时代阐释[J].电影评介,2024,(07):56-61.
- [2]周营,辛赫.电影叙事中动物隐喻的美学阐释——以管虎电影为例[J].电影文学,2021(18):74-77.
- [3]彭敏,方江南.略论弗洛伊德精神分析中的“无意识”理论[J].山西高等学校社会科学学报,2009,21(07):110-111.
- [4]黄德泉.论电影的叙事空间[J].电影艺术,2005(03):18-24.
- [5]周斌.新世纪以来中国电影美学的新变革与新拓展[J].南方文坛,2025,(02):43-58+81.
- [6]李国聪,饶曙光.共同体美学与中国电影的国际传播[J].民族艺术研究,2025,38(01):36-42.
- [7]黄文杰,黄叶蕊.新时代“崇高美”的银幕阐释——以新主流电影为中心[J].上海大学学报(社会科学版),2025,42(01):50-62.
- [8]秦兰珺.“主旋律”和“多样化”如何更好地共生共荣? [J].文艺理论与批评,2024,(05):32-41.
- [9]周国翠.新文化消费场景下主旋律电影的跨文化传播探究[J].电影文学,2024,(02):110-113.
- [10]张建珍,吴海清.世界秩序变迁中的抗战电影叙事[J].电影艺术,2025,(05):3-9.

Research on the Anti-Typification Narrative and Aesthetic Education Value of Mainstream TV Dramas and Films from the Perspective of the Consciousness of the Chinese National Community

Chen Kuang¹

¹College of Chinese& ASEAN Arts, Chengdu university, Chengdu, Sichuan 610106, China

Abstract: As a representative work of the new mainstream film industry, the release of "The Eight Hundred" not only marks the recovery of the Chinese film market in the post-pandemic era, but also, with the core of community aesthetics, breaks through the creative paradigm of traditional war-themed films through anti-typification narrative. The film is based on the true history of the defense of the Four Banks Warehouse during the Battle of Shanghai. It has developed unique artistic features in terms of the portrayal of war groups, scene restoration, imagery expression and war reflection. It not only achieves a balance between grand and micro-narratives, but also strengthens the audience's national identity and emotional resonance through diverse expressions. This article, from the theoretical perspective of community aesthetics and in combination with the creative characteristics of new mainstream films, explores how films convey mainstream values through artistic innovation from four dimensions: character shaping in anti-typified narrative, technical aesthetics, metaphorical expression, and war reflection. It then explains its aesthetic education value in cultivating the consciousness of the Chinese nation as a community, promoting patriotism, and shaping a correct view of history. Provide new paths for the creation of mainstream TV dramas and films of the same type.

Keywords: Community aesthetics; Mainstream films; Anti-typification narrative; The aesthetic education value of films