

现实主义风格在青少年题材电影中的体现

——以《年少日记》为例

吕华琪 赵佳琪

江汉大学 湖北武汉 430000

摘要：在青少年题材电影中，现实主义风格以其精准捕捉生活细节、真实表达情感以及深刻揭示社会问题的特点而独树一帜。电影《年少日记》以其真实的叙事视角，细腻地展现了青少年成长的内心世界与挣扎，通过非线性叙事巧妙融合回忆与现实，揭示了成长的复杂性与多样性。影片紧密贴合现实生活的叙事时空，增强了故事的真实感，引发观众对青少年成长环境的深刻关注与思考。本论文旨在深入探讨这一风格在青少年题材电影中的具体体现，为电影创作和观众理解提供新的洞见。

关键词：《年少日记》；叙事；现实主义

《年少日记》是由卓亦谦导演的，一部聚焦青少年心理健康问题的剧情片。影片讲述了中学老师郑Sir（卢镇业饰）意外发现一封没有署名的遗书，这让他回想起了自己充满暴力与遗憾的童年往事。遗书的主人是一名有轻生念头的十岁学童，他试图通过遗书表达自己在家庭和社会中遭受的创伤和疼痛。郑Sir决心拯救这名抑郁的学生，阻止悲剧的重现，并在这一过程中寻找到了自我救赎的出口。

一、视角转换：内心世界与全局洞察

在现实主义电影的叙事手法中，有限视角与全知视角并非各自为政，而是巧妙地交织在一起，相互补充、相得益彰。有限视角是限知限觉的视角，用第一人称“我”的角度去叙述事件的过程，叙述的眼光往往较为主观，带有偏见和感情色彩，只能限于“我”的所见所闻所感。全知式视角即叙述者处于全知全觉的视角，以第三人称的角度描述事件中每一个人物的经历和感受。作品中的人物、故事、场景等无不处于其主宰之下，调度之中。这种叙述形式在小说创作的长期使用中，不断得到丰富，不断走向完善，曾经产生过不少伟大的伟世之作。

在影片《年少日记》的叙事结构中，首要特色在于其精妙地运用了有限视角，深刻挖掘青少年成长的内在世界。电影以郑有杰的私人日记为核心线索，透过这一独特视角，引领观众深入探索一位少年在成长路途上遭遇的复杂情感与心理困境。这些日记，不仅是郑有杰内心情感的真实镜像，更是他对外界隔阂感与内心渴望被理解的孤独灵魂的深刻体现。其中，详尽记述了他对家庭氛围淡漠的敏锐感知、对真挚友情的深切向往，以及对未

来方向不确定性的迷茫探索，细腻入微地勾勒出他情感世界的轮廓，让观众能够深切共鸣于其孤独与无助之中。

与此同时，影片巧妙地引入了成年后的有俊这一角色，他通过翻阅哥哥的日记，成为了另一个维度的叙事者。有俊的视角不仅为故事增添了层次感，也为观众开启了一扇理解过往、洞悉真相的窗口。随着日记的逐页展开，有俊逐渐揭开了哥哥生前未曾言说的秘密与经历，这一过程不仅加深了他对哥哥个性与命运的理解，也促使他自我反思，对家庭纽带与亲情价值有了更为深刻的认识。特别是当有俊意识到哥哥曾因自己的无心之失而承受家庭重压时，内心涌动的愧疚与悔意，成为了影片中情感张力的高潮，进一步强化了兄弟间深厚而复杂的情感联系。如此叙事安排，不仅丰富了故事的情感维度，也提升了影片的思想深度。

在《年少日记》这部电影的叙事策略中，导演不仅深刻运用了有限视角以深化角色内心世界的探索，还巧妙融合了全知视角的元素，使得整个故事架构更为饱满与多维。旁白作为全知视角的显著载体，其运用尤为精妙，它以一种客观而冷静的语调，填补了角色直接经验之外的叙事空白，深入揭示了故事的内在逻辑与深层寓意。开篇时，旁白便以宏观视角勾勒出郑有杰的家庭轮廓与成长土壤，为故事的展开铺设了坚实的基石。而在情节发展的关键节点，旁白适时介入，不仅补充了必要的背景信息，还引导观众理解潜藏于表象之下的复杂情感与动机。

此外，导演还匠心独运地利用特定镜头语言来展现全知视角的广度与深度。这些镜头超越了单一角色的视角限制，采用第三人称的全景视野，捕捉并呈现了那些

角色未能亲历或目睹的场景与细节。例如，影片中有一个极具表现力的镜头，通过周围同学的行为反应，间接却强烈地传达了郑有杰在学校环境中的孤立状态与心理挣扎。这一镜头虽未直接窥探主角的内心，却巧妙地利用氛围的营造，激发了观众对于郑有杰困境的深刻同情与共鸣，进一步丰富了故事的叙事层次与情感深度。这样的叙事手法，不仅增强了故事的完整性与立体感，也为观众提供了更为广阔的想象空间与深刻的思考空间。

在影片的叙事架构中，有限视角与全知视角并非孤立运作，而是相互交织、相辅相成，共同编织出一个既细腻入微又宏阔深远的故事图景。这种视角的融合并非机械性的叠加，而是一种精妙互补与相互映照，极大地增强了故事的立体感和完整性，为观众带来了层次丰富的观影体验与深刻的思考启示。

影片通过郑有杰的日记片段与内心独白这一有限视角的窗口，引领观众深入探索其复杂多变的内心世界。特别是在情节的高潮段落，当郑有杰因一场突如其来的冲突而毅然决然地离家出走时，其内心挣扎与绝望的细腻描绘，让观众仿佛成为了他心灵的同行者，共同经历那段充满挑战与困惑的旅程。这种近距离的窥探，不仅加深了观众对角色情感的理解，也激发了共鸣与同情。

然而，有限视角的局限性在于其难以全面覆盖故事的广度与深度。为此，《年少日记》巧妙地引入了全知视角，以更广阔的视野审视整个故事脉络，揭示那些隐藏在角色背后的社会现实与深层动机。在郑有杰离家出走的情节中，导演利用旁白解说与精心设计的镜头语言，从外部世界的角度揭示了这一行为背后的复杂原因与社会背景，为观众提供了全面的信息补充。这种全知视角的介入，不仅丰富了故事的层次，还促使观众从更宏观的层面去理解和评判角色的选择与命运，增强了故事的社会现实意义与思想深度。

二、结构剖析：叙事层次与情感递进

在电影的叙事艺术中，线性叙事以其清晰的时间线和逻辑顺序，为观众提供了一条顺畅的观影路径。然而，电影《年少日记》却选择了一种更为复杂、更为引人入胜的叙事方式——非线性叙事。这种叙事方式不仅打破了传统的时间顺序，更通过多重时空交织和视点交织的手法，将观众带入了一个复杂而丰富的故事世界。

《年少日记》以其独树一帜的多重时空交织叙事手法，构建了一个错综复杂而引人入胜的故事框架。该片巧妙地以日记作为叙事的核心媒介，将现实世界的侦探调查与主人公郑Sir内心深处的童年与少年记忆无缝对

接，编织出一幅跨越时空的成长画卷。观众在观影的旅途中，不仅能够跟随郑Sir在现实层面的步步深入，更得以通过日记的钥匙，穿梭于过去与现在之间，亲历其成长的点点滴滴，享受一场心灵上的“时空漫步”。影片中的这种叙事策略展现得淋漓尽致，每当郑Sir在案件的迷雾中探索前行，不经意间便会被记忆的洪流牵引，回到与弟弟有杰共度的纯真岁月。这些闪回片段，虽零碎却富含深意，它们与当前案件的线索紧密相连，如同拼图游戏中的一小块碎片，等待着观众与郑Sir一同拾起，逐步拼凑出隐藏在时间尘埃下的完整真相。这一过程不仅强化了影片的叙事张力与悬疑氛围，更促使观众在主动思考与拼接记忆的过程中，收获了超越单纯观影体验的深层满足与乐趣。

影片在叙事手法上的另一大亮点在于其视点交织的巧妙运用，这不仅丰富了故事的叙述层次，更深刻挖掘了角色内心的情感维度。影片不仅借由郑Sir的视角引领观众逐步揭开故事的神秘面纱，还巧妙融入了有杰这一角色的独特视角，从而展现出故事的多面性与复杂性。这种视点交织的叙事策略，使得观众在跟随剧情发展的同时，能够深入洞察到郑Sir与有杰之间那份难以割舍的兄弟情深，以及他们各自在逆境中的成长轨迹与心灵挣扎。

具体而言，在影片的关键转折点，当郑Sir与有杰共同面对一项重大抉择时，导演通过灵活切换两人的视角，巧妙地揭示了他们内心世界的细腻差异与深刻共鸣。郑Sir，作为兄长，其视角展现了责任与恐惧的双重负担，他渴望成为弟弟的坚实后盾，却也不得不面对自己内心的脆弱与不确定；而有杰，则通过其视角传达了对哥哥依赖与独立的矛盾心理，他既渴望在哥哥的庇护下成长，又急于证明自己已具备独立面对挑战的能力。这种视点交织的叙事方式，不仅让观众更加深入地了解了人物性格和情感变化，更让观众在观影过程中产生了强烈的共鸣和情感共鸣。

《年少日记》作为一部深刻剖析青少年成长困境与挑战的力作，其非线性叙事策略在构建多维故事空间、透视人物心灵景观及探讨社会环境如何塑造个体成长路径上，展现出了非凡的叙事魅力。影片采用成年与少年时代双线并进的叙事结构，巧妙地将现实调查与内心回溯融为一体。一方面，聚焦于郑Sir成年后的调查行动，引领观众一步步揭开案件谜团，体验解谜的快感；另一方面，借助日记这一情感载体，回溯至其纯真年华，揭开那些被时光尘封的童年记忆与成长轨迹。这种双线交织的叙事策略，不仅赋予了电影情节以紧凑性与吸引力，

更在情感层面激发了观众的深刻共鸣，让人物成长的多维性跃然银幕之上。

非线性叙事手法在此片的运用，是对传统叙事框架的一次勇敢突破，它超越了时间与空间的线性束缚，构建起一个错综复杂而又逻辑自洽的故事宇宙。观众在观影过程中，需频繁穿梭于成年与少年、现实与回忆之间，这种叙事上的“时空跳跃”，不仅是对观众认知能力的挑战，更是对其情感参与度的深度激发，让人在时空的交错中感受到成长的曲折与丰富。

三、时空交错：时间流转与空间构建

《年少日记》以其匠心独运的双线叙事架构，巧妙地将郑先生的现实探索与深埋心底的少年往事并置呈现。影片以郑先生作为教师的身份为起点，当他在校园中偶然邂逅一封神秘的未署名遗书时，一场关于过往与现在的双重追寻便悄然展开。这条现实线索如同一条主线，引领观众跟随郑先生的步伐，逐步揭开遗书背后的秘密。

与此同时，另一条隐线则通过一本尘封的少年日记缓缓铺陈，将观众带入有杰从稚嫩童年至青涩少年的成长轨迹之中。这本日记不仅是时间的见证者，更是情感与记忆的载体，它细腻地勾勒出了有杰性格的塑造与心灵的蜕变。这两条线索在影片中相互交织，构建了一个既现实又梦幻的叙事空间，使得故事层次丰富，张力十足。

导演在叙事手法上的精妙之处在于，他巧妙地运用了现实与回忆的交替呈现，营造出一种时空交错的独特美感。每当郑先生的现实调查触及到有杰的蛛丝马迹时，影片便如同开启了一扇通往过去的门扉，让观众得以窥见那段被岁月尘封的记忆。这种无缝对接的叙事方式，不仅加深了观众对郑先生与有杰之间复杂关系的理解，还让他们深刻感受到了成长路上的艰辛与不易，以及面对困境时人性的光辉与坚韧。

影片在揭示郑先生与弟弟有杰的关系时，巧妙地运用了蒙太奇手法，将现实与回忆巧妙地交织在一起。通过交叉剪辑，观众可以看到郑先生作为教师的职业生活与他童年时期与有杰共同度过的美好时光相互穿插。这种时空错置的叙事方式，让观众在感受郑先生作为一名教师的责任感与使命感的同时，也能够深入体验他与有杰之间深厚的兄弟情谊。例如，郑先生正在课堂上为学生们讲解一道复杂的数学题。此时，镜头突然切换到童年时期的郑先生和有杰一起学习的场景，两人围坐在一张小桌前，哥哥耐心地指导弟弟解题。这一对比鲜明的画面切换，不仅展示了郑先生作为一名教师的专业素养，更凸显了他与有杰之间深厚的情感纽带。而在另一个场

景中，郑先生正在与学生们交流，分享自己的教学经验和人生感悟。此时，影片又巧妙地穿插进了他与有杰在钢琴教室中共同练琴的回忆。画面中，两人坐在钢琴前，手指在琴键上跳跃，音乐在空气中流淌。这一画面不仅展现了郑先生与有杰在音乐上的共同爱好和追求，更让观众感受到了他们之间的默契和心灵相通。通过这种时空交织的叙事手法，影片《年少日记》成功地揭示了郑先生与有杰之间深厚的情感纽带，以及他们各自在成长过程中所面临的压力和困境。这种独特的叙事方式不仅让观众在观影过程中获得了丰富的情感体验，更让他们对影片的主题和内涵有了更深刻的理解和思考。

结语

《年少日记》作为青少年题材电影的杰出代表，以其细腻入微的叙事手法和深邃的时空构建技巧，深刻描绘了青少年在成长过程中所经历的内心挣扎与外部环境的交织影响。该片不仅聚焦于青少年面临的心理困境与家庭、社会的双重作用，还勇敢触及了如原生家庭问题、校园暴力等敏感社会议题，彰显了浓厚的人文关怀与社会责任感。

然而，在追求现实主义风格的道路上，青少年题材电影亦需直面挑战，包括如何在保持情节真实性的同时提升叙事的吸引力，如何在反映社会问题的同时传递积极向上的价值观导向，以及如何拓宽创作视角，更加全面且多元地展现青少年成长的丰富面貌。为提升作品的整体质量，创作者需注重增强故事的叙事张力，使观众在共鸣中感受到青少年成长的真实脉动；同时，应巧妙融入正向价值引导，为青少年树立健康成长的榜样；更需不断拓展创作视野，深入挖掘并呈现青少年成长的多样性与复杂性。如此，中国青少年题材电影方能在现实与艺术的交融中，更好地反映社会现实，激发公众对青少年成长的关注与思考，为青少年的健康成长提供有益的启示与指导。

参考文献

- [1] 杨璐妃.《八角笼中》：温暖现实主义立意下的残酷与温情[J]. 喜剧世界(上半月), 2024, (05)
- [2] 周文萍.《年少日记》：于多重叙事下“看见”“不被看见的孩子”[N]. 中国电影报, 2024-04-24(012)
- [3] 王玥萌.当代中国现实主义文学电影改编美学理念探讨[J]. 明日风尚, 2024, (07)
- [4] 李钦彤.类型动力·传统赓续·表层极致——当下香港社会写实电影叙事秘密[J]. 四川戏剧, 2024, (02)