

女性主义视域下的《82年生的金智英》

——视听形象解读与角色塑造分析

王亚楠

浙江传媒学院华策电影学院 浙江 杭州 310018

【摘要】：女性主义题材的影片在最近几年都引起了世界范围内的热议和研究，更多的理论研究专注于对于女性身份的自我认同以及存在主义方面。但作为视听语言的电影本身，女性主义题材的影片受到大众广泛的关注，也是其成熟运用视听语言打造出了共情的国度，以及它所引发的现实后续中社会意义。通过综合了理论研究、镜头语言、声音语言来表现女性主义电影中对于形象的塑造。以韩国2019年上映，在当时引起舆论轰动的女性主义电影《82年生的金智英》为例，结合具体的视听语言表现手法进行进一步的剖析。通过对其女性主义视角下形象塑造的研究，能够推动女性主义题材的影片塑造出更加性格饱满、深入人心的男性、女性形象，避免长此以往中该题材对人物形象的刻板化，也对现实生活中人们女性意识的成长、社会中两性的平等相处起到积极的作用。

【关键词】：女性主义；影视美学；视听形象

DOI:10.12417/3041-0630.26.02.107

1 女性视听形象与情感叙事

1.1 镜头语言——展现人物深度形象

镜头语言是刻画人物形象的重要手段，通过生动的画面展示给观众一个明确的客观环境，以及通过画面直接传达给观众最直观的信息，传达最明确的喜怒哀乐。在《98年生的金智英》中，镜头语言携带画面带来的形象极具立体化，层次分明地将女性主义与镜头语言进行结合展现其具体的情感世界。

(1) 慢镜手法深化人物内心：慢镜头通过细腻而缓慢的画面展现，让观众深深沉浸于电影所营造的情感氛围之中。如同一位优雅的叙述者，娓娓道来，将角色的内心世界和情感纠葛展现得淋漓尽致。慢镜头的运用，不仅赋予了画面更深的层次感和意境，更让观众有足够的时间去品味每一个细节，感受角色情感的细微变化。它放大了电影中那些容易被忽略的瞬间，使得观众能够更加真切地体会到角色的喜怒哀乐。《82年生的金智英》中智英总是独留在家中阳台上暗自神伤，有时站着又有时会坐着，通过这种慢速度的展示，放慢了故事叙述的脚步，延缓了剧中人物情绪的消散，烘托了她此时此刻度日如年般的煎熬和疲惫，将无奈与悲伤的人物心理提升到极致。

(2) 特写镜头揭示人物性格：特写镜头以其细腻入微的捕捉能力，将角色的情感世界展现得淋漓尽致。无论是眼神中的细微变化，还是面部的微妙表情，特写镜头都能精准捕捉，使观众能够深入角色的内心世界，感受他们的喜怒哀乐。这种情感的直观传达，使得电影更具感染力和说服力。特写镜头通

过聚焦于角色的某一特征或动作，特写镜头能够突出角色的个性特点和情感状态，使角色形象更加鲜明生动。观众同样在特写镜头的引导下，能够更加深入地了解角色，产生强烈的共鸣和情感联系。

特写镜头还具有强烈的视觉冲击力和艺术美感，它们能够突出关键情节和细节，推动故事的发展，增强故事的紧凑感和节奏感^[1]。通过特写镜头的运用，电影能够更加精准地传达导演的意图和想法，使观众更加深入理解和感受电影的主题和内涵。《82年生的金智英》电影开篇，就通过一连串金智英在家中忙忙碌碌收拾家务的特写镜头，就已然给观众交代了金智英这一典型的女性形象，以及放大地展示了她目前所处的困境状态。

(3) 空镜头表达人物情感状态：空镜头蕴含着丰富的意境和情感，为电影增添了无限的想象空间。以其独特的视觉语言，为观众营造了一种静谧而深远的氛围，给予观众充分的思考和感受空间，让人在电影的节奏中找到片刻的宁静与沉思。这种镜头的运用，不仅展示了导演对故事节奏的把控力，更体现了其对观众情感体验的细腻关怀^[2]。

同时，空镜头也是电影叙事的重要组成部分。它们能够巧妙地连接不同的场景和情节，使得故事的过渡更加自然流畅。在情感高涨或情节转折的关键时刻，一个恰到好处的空镜头往往能起到画龙点睛的作用，让观众的情感得到更深层次的共鸣。《82年生的金智英》中出现的一些空镜头，大多是为了烘托金智英在患上育儿抑郁症后的精神状态，时常找不到自己

作者简介：王亚楠（2000-），女，汉族，甘肃庆阳人，硕士研究生在读，研究方向：戏剧与影视，单位：浙江传媒学院华策电影学院。

人生的意义和价值是常态，期间无数次被发生照顾孩子的突发事件扰乱情绪。经常独自一人坐在椅子上就开始发呆，烘托出主人公智英涣散的精神状态，表现情绪的阴霾总是围绕在主人公金智英身边。

1.2 声音语言——烘托人物情感气质

电影中的声音语言能够精准地传达情感，这种情感的传递，让电影不仅仅是一种视觉艺术，更是一种情感的交流。声音语言在营造氛围方面起着至关重要的作用。背景音乐的节奏、音效的渲染，都能为影片营造出特定的氛围，让观众更加身临其境。此外，声音语言还能够丰富电影的叙事层次。通过对话、旁白、配乐等多种方式，声音语言能够展现角色的内心世界，推动故事的发展，甚至揭示影片的主题。

影片通过精心挑选的配乐、音效设计，以及演员们精湛的配音表演，为观众呈现出一部视听盛宴。在女性主义影片中，能够适当地表达出女性人物的情感与心态，从而增强了戏剧的感染力，在表达作品的女性意识方面发挥了积极的作用。

(1) 音乐：音乐能够强化电影的情感表达，能够营造独特的氛围。通过它的渲染，电影中的场景、情节和角色都变得更加生动和真实^[3]。音乐推动故事的发展，作为电影的背景音乐，为情节的发展提供节奏和节奏，暗示和预示情节的发展，为观众提供额外的启示。在《82年的金智英》中的《I See the Light》这首歌曲，则是代表了金智英女性意识觉醒的专属音乐，曲调恢弘，扑面而来的希望感，也同样是借助这首歌来预示金智英在生活中重新“看到了那道光”，重新找寻属于自己的生活意义。

(2) 环境音响：环境音响对于营造影片的氛围至关重要，在紧张的情节中，配合以快速节奏的背景音乐和特定的环境音效，能够营造出紧张刺激的氛围，增强观众的紧张感^[4]。环境音响可以作为画外音参与到影片的叙事当中，暗示给观众在画面以外发生的事情，引发观众对画外空间的想象。在某些情况下，特定的环境音响能够预示着一定的故事情节或人物形象的再现^[5]。在《82年生的金智英》中的智英受到了很大的冲击，刺耳的声音无情地揭露了思她的内心世界，既能营造出一种紧张和窘迫的氛围，又能衬托出她难以置信的情绪，对剧情的发展起到了推动作用的同时也将金智英这一女性形象刻画得更加深入人心。

(3) 人声：在女性主义影片中，人声的运用往往成为刻画女性主体意识、呈现其内在情绪与思想转折的关键手段。首先，对话与独白通过台词内容及其表达方式，观众得以窥见角色在男权社会结构下所承受的压力、内心的矛盾以及逐渐萌生的自主意识。在《82年生的金智英》中，金智英多次以母亲、朋友的口吻说话，这种“附身”式的言语，其声音质感的变化，

恰恰外化了她被压抑、分裂的心理状态，也暗示传统女性角色身份对她本真声音的覆盖。而当她最终以自己清晰、坚定的声音表达诉求时，便标志着其主体意识的真正回归。

2 女性主义内涵与社会映照

2.1 女性主义视域的内涵

女性主义（Feminism）视域，致力于“看见”与“重述”女性的经验，强调女性作为主体而非客体的叙述权利，追求性别正义与人的完整解放。在影片中，这一内涵通过金智英从失语、挣扎到逐渐苏醒的历程得以具象呈现：她的困境折射出结构性压迫的普遍性，而她每一次细微的情绪流露与最终的自我表达，则象征着女性对定义自我生命意义的主动追寻。因此，女性主义视域不仅是批判的透镜，也是重建主体性与争取话语实践的路径。

在女性主义视域下，《82年生的金智英》不仅是一个故事，更成为一种理论映照与实践批判的文本。女性主义视域的核心内涵，在于表现社会结构中广泛存在的权力不平等与系统性压迫。它批判传统性别角色、劳动分工以及家庭与社会制度中对女性的不公，尤其关注那些被日常化、隐形化的歧视机制。

2.2 金智英：女性形象的镜鉴

金智英《82年生的金智英》中的金智英这一女性形象特征丰富且复杂，她代表了众多在性别平等议题上挣扎的现代女性。金智英出身于一个普通的公务员家庭，成长环境并不富裕，这让她更贴近大多数普通女性的生活。她的生活经历，无论是家庭琐事、职场挑战还是婚姻生活，都充满了现实感，使观众能够轻易产生共鸣^[6]。

金智英的婆婆也同样是女性主义影片中经常出现的典型形象塑造，婆婆代表了一种传统的家庭观念，她认为媳妇应该服从于家庭，这种观念在她对待金智英的态度上体现得淋漓尽致。例如，当金智英的丈夫想要帮忙做家务时，婆婆立刻表现出不满，仿佛这是金智英的失职。婆婆与金智英之间的矛盾是影片中的一个重要情节，婆婆对金智英的苛求和不满，以及她在家庭事务上的双重标准，都加剧了婆媳之间的紧张关系。这种矛盾不仅体现了传统与现代观念的冲突，也揭示了女性在家庭和社会中的复杂地位。

金智英在追求性别平等的过程中，内心充满了矛盾和挣扎。她既渴望实现自我价值，又受到传统观念的束缚，无法完全摆脱家庭和社会的压力。她的婚姻选择、职场发展以及个人成长都受到了这些矛盾的影响，使她的人生充满了不确定性和挑战。金智英在家庭中扮演着女儿、妻子、母亲等多重角色，这些角色给她带来了不同的身份认同和困境。作为女儿，她受到了父母的偏爱和忽视；作为妻子，她需要在家庭和社会中平衡自己的角色；作为母亲，她需要承担更多的家庭责任，这些

多重身份让她在追求性别平等的过程中更加艰难。

3 女性意识的社会共鸣与传播

女性意识是来自于女性主义中的一个概念分支,主要是指女性意识到了自身的价值,以及在男权社会中主动的去拒绝他人对自己的束缚要求和定义,并且敢于去挑战男权社会中的不平等,在这个过程中也不断的关注自身,完善自身。在当代社会中,女性意识的频频觉醒已经是常见的事情,很多的女性都会向其他女性伸出支援的双手,也有很多作品也同样注入了女性意识。最早可以追述到黄蜀芹导演的作品,她的作品都刻画了遭遇到社会中不公对待的女性,她们不会去选择一味的容忍,勇敢的去表达自己的情感和态度,表现出作为女性的自强不息的精神和自身的女性主义意识^[7]。如黄蜀芹导演的被誉为我国第一部女性主义的影片《人鬼情》,讲述了女性京剧家秋芸陷入自身身份的确证之中,因其常年在舞台上扮演“钟馗”这一典型的男性形象,通过对自我生活的审视,女性意识觉醒选择去主动的掌握自己的人生,完成了对自我命运的救赎^[8]。国外的女性主义史诗影片《末路狂花》,原名《Thelma and Louise》。两人逃亡过程中也开始了自我女性主义意识的觉醒——女性可以成为想成为的任何人^[9],看似是两人的逃亡之路但其实两个人真正开拓出人生价值的有意义的路。

参考文献:

- [1] 余洋,试论剧情片的人物塑造与影像表达[D].辽宁大学,2021.
- [2] 王亚荣,徐秋平.空镜头在影视作品中的运用研究[J].现代电视技术,2007.No.73(07):128-130.
- [3] 郎月铃.由人物形象塑造看电影音乐的审美功能[J].电影文学,2014,No.606(09):145-146.
- [4] 段继林.浅析影视作品中有声语言对人物形象的塑造[J].淮南职业技术学院学报,2022.22(02):150-152
- [5] 刘鸽.在沉默中雕刻人性--浅谈金基德电影中如何运用声音塑造人物形象[J]人文天下,2017,No.102(16):100-102.
- [6] 张子丹.新世纪中国女性电影中的女性形象研究[D].兰州大学,2022.
- [7] 李颖欣.观《人·鬼·情》有感[J].戏剧之家,2014,No.183(09):193
- [8] 张玉,郑权.中国女性题材电影中的女性形象研究(1980—1989)[J].当代电影,2021,No.301(04):171-176.
- [9] 李明,王逸.多维视野下的西方女性主义电影理论[J].外国语文,2022,38(06):59-65.

而影片《82年生的金智英》中的金智英她在人生每个阶段都在认真地履行自己作为母亲、妻子、儿媳妇、女儿、姐姐等身份的责任,唯独失去了在人生中认真的去履行作为金智英本身应该履行的任务。而在女性意识觉醒,并开始选择自我救赎之后,金智英通过写作逐渐找到了自己的热爱、自我的价值、强大的女性意识——不依靠他人定义,更加关注自身的成长与完善。

4 总结

韩国女性主义影片《82年生的金智英》上映时曾遭遇大量攻击与抵制,而这正源于影片真实刻画了女性在成长过程中所面临的种种困境,因而引发广泛争议。如今,女性主义影片中的女性形象日益丰满,这得益于越来越多的人开始关注并理解女性的处境与成长历程,进而形成了一种积极的反馈与推动。

在女性主义影片创作中,塑造坚强、勇敢的女性形象固然重要,但同时,呈现多样化的女性角色也同样必要。这样的多元塑造不仅丰富了新时代女性形象,使其更细腻、更具层次,也展现出更多难能可贵的特质。由此,女性主义题材中的角色塑造得以不断拓展,逐步打破社会固有的规训与束缚,催生出更多引人深思的优秀作品。