

从镜头语言与叙事结构分析《F1:狂飙飞车》中的情感转折与视觉表现

吕腾飞 石强 孙太雨

北京联合大学 北京 100000

【摘要】：本文以电影《F1: 狂飙飞车》为研究对象，从镜头语言、叙事结构和沉浸式视听三个层面分析影片如何呈现人物情感转折。赛车电影的吸引力并不只来自速度奇观，还来自速度与人物心理、竞争关系和叙事节奏之间的对应关系。影片借助 IMAX 画幅、驾驶舱主观视角、快速剪辑与运动镜头，将赛道空间、赛车状态和车手情绪组织为同一套视听系统。研究认为，《F1: 狂飙飞车》的情感表达主要通过“空间收紧—行动决断—速度释放”的结构完成：稳定镜头和近景用于积累心理压力，主观视角和特写用于标记转折，连续运动镜头则强化观众的体感参与。与一般动作场面不同，赛车段落中的机位变化、声音节奏和空间压迫并不是孤立的刺激元素，而是和人物的创伤、信任重建及自我确认相互配合。影片的价值不在于单纯展示赛车，而在于把技术奇观转化为人物成长和情绪变化的可感形式。

【关键词】：镜头语言；赛车电影；叙事结构；情感转折；IMAX 技术

DOI:10.12417/2982-3846.26.02.024

1 引言

赛车题材电影天然具有强烈的运动属性。赛车的高速、危险和竞技规则，能够迅速制造视觉刺激，也容易形成胜负、对抗、失败与重返赛场等经典叙事动力。相关研究指出，赛车电影长期以赛车为核心元素，并常与动作片、体育片、喜剧片等类型融合，在速度展示之外承担人物成长和价值表达的功能^[1]。因此，分析《F1: 狂飙飞车》不能只停留在“场面是否刺激”的层面，还应关注速度场面如何参与叙事、如何承载人物心理。

《F1: 狂飙飞车》把真实赛道、车手操作和团队竞争纳入视觉设计之中。影片中的赛车并非普通道具，而是人物情绪、职业困境和自我证明欲望的外化载体。本文结合赛车电影叙事研究、镜头语言研究和体感经验理论，采用文本细读与类型比较的方法，讨论影片如何通过镜头角度、景别、剪辑节奏、第一人称视角和 IMAX 技术，把人物情感转折转化为观众能够看见、听见并感受到的影像经验。文章重点关注三个问题：一，赛车影像如何建立速度感；二，镜头语言如何表现人物心理；三，叙事结构如何把竞技结果转化为情感结果。为避免脱离文本，本文不对影片票房、产业影响等外部数据作推断，而只围绕影片呈现出的视听形式和叙事功能展开分析。

2 镜头语言与赛车电影的类型基础

电影镜头语言是创作者运用构图、色彩、景深、景别、机位、运动和组接等手段组织意义的方式^[7]。镜头语言以具体的视听形式承载影片内容，是连接电影形象、叙事表达与主题意蕴的重要桥梁。它不仅服务于故事推进，也在塑造影片艺术风格、深化主题内涵方面发挥着重要作用^[8]。因此，镜头并不是被动记录现实，而是在选择观众看什么、怎样看以及以何种情绪进入情节。特写会把观众推向人物内心，远景和全景则常用于展示空间关系；稳定镜头容易形成压抑或沉思的氛围，快速

运动镜头则会强化紧张、兴奋和不确定感。

在影像艺术层面，趣味中心、灯光色彩、角度位置都会改变观众对画面的理解^[2]。赛车电影更依赖这种调度，因为速度本身很难被静态描述，必须通过机位、剪辑和声音形成动态感。赛车电影的类型界定应看赛车是否在叙事和视效建构中占据核心位置^[6]，而不只是作为辅助道具出现^[5]。这一观点适合解释《F1: 狂飙飞车》：影片中的赛车既是比赛工具，也是人物关系、心理压力和命运选择的视觉中心。车速、车况和赛道位置变化，会直接对应人物的自信、焦虑、犹豫或爆发。也就是说，当赛车进入叙事核心之后，观众关注的就不只是车辆是否领先，而是人物能否在高速和危险中重新建立判断力。赛车电影的类型魅力正产生于这种双重结构：外层是速度、竞争和胜负，内层是创伤、信任、责任和自我确认。

与国产赛车电影相比，《飞驰人生》系列更强调竞技、喜剧与小人物追梦，《F1: 狂飙飞车》则更突出职业赛车体系中的速度压力和团队博弈。在《飞驰人生》系列的分析表明，速度奇观若能与现实处境、理想主义和人物情感结合，才会形成更深层的叙事意义^[3]。由此可见，赛车电影的关键不只是快，而是让速度成为人物情感被推动、被考验和被确认的过程。

3 技术视觉与情感转折

《F1: 狂飙飞车》的视觉核心是让观众接近赛车现场。在关于该片 IMAX 技术的研究指出，影片借助 IMAX 画幅、实拍、高速摄影和沉浸式声音，强化了赛车运动的速度感与临场感；其中 1.90:1 画幅能够同时呈现车手操作与赛道环境，驾驶舱主观镜头则进一步增强观众的代入感^[1]。这些技术并非单纯炫技，而是为情绪调度服务：画幅越开阔，赛道关系越清楚；镜头越贴近驾驶舱，人物身体压力越容易被观众感知。

在赛前阶段，影片常使用相对稳定的中近景和特写，把人物的表情、手部动作、方向盘和仪表盘放在较窄的画面空间内。画面越收紧，观众越容易把注意力集中到人物心理上。此时速度还没有真正释放，但紧张感已经通过封闭空间和细节镜头被提前积累。角色的犹豫、回忆和不安并不需要大量台词说明，而是通过眼神、呼吸、手套和机械细节呈现出来（图1）。原文中提到影片开头将海浪与事故回忆交叉并置，这种处理也说明影片并不急于直接解释创伤，而是用安静与危险的并列关系，为人物心理留下悬念。海浪的缓慢运动与赛车事故的突然性形成反差，使人物表面上的冷静和内心未被解决的危机同时存在，从而为后文的重返赛场与情感爆发提供依据。

图1 驾驶舱主观视角与高速空间

当人物进入决断时刻，镜头结构会发生明显变化。影片往往从稳定近景切入极近特写，再迅速转向车外全景或主观视角，形成内心压力到外部行动的转换。情感转折因此不是抽象心理变化，而是由踩油门、修正方向、抢入弯道等动作完成的可见事件。赛车动作越急迫，人物心理越清晰，镜头也越接近角色的身体反应。天气、赛道拥堵、对手逼近等外部因素，会把角色推向必须立即判断的情境，镜头也随之从观察变成贴身参与（图2）。

图2 车手特写与情绪对抗

这种处理使赛车成为人物身体的延伸。IMAX 画幅中，车手的手、方向盘、车体姿态和赛道边界常被同时纳入画面，观众看到的是人、车、赛道的整体。人物自信时，镜头多呈现完整车身和顺畅轨迹；人物焦躁或受压时，画面则切成轮胎、转速、后视镜和眼神等碎片。赛车状态由此成为情绪状态的外化：稳定的行驶对应心理控制，失衡的车身和急促切换则对应内心混乱。也正因为如此，影片中的胜负不是单纯的体育结果，而是人物能否重新掌控自身节奏的表现（图3）。

图3 赛车对抗中的速度与压迫感

4 叙事结构与沉浸体验

从叙事结构看，《F1：狂飙飞车》采用竞技线与人物线并行的方式。竞技线提供外部目标：比赛、排名、对手和团队策略；人物线提供内部目标：克服恐惧、重新建立信任并完成自我证明。两条线在关键赛段汇合，使每一次超车、失误或防守都不只是比赛动作，也成为人物关系和心理状态变化的节点。影片的情绪推进大致可以概括为三个阶段：先用稳定镜头压住人物情绪，再用比赛压力制造抉择，最后通过高速段落完成情绪释放。这个结构使情感转折具有清楚的因果链条。尤其是在团队配合与车手个人判断发生冲突时，叙事并没有简单把胜利归结为个人英雄主义，而是把人物的成熟表现为对风险、规则和他人信任的重新理解。

影片的空间设计也承担情感功能。宽阔直道通常配合较开阔的画面和相对顺畅的运动镜头，使观众感到速度被释放；弯道、街道赛和车群拥挤段落则更容易使用近景、主观视角和快速切换，制造压迫感。空间从开阔到收窄，实际对应人物选择空间的变化。当角色在狭窄弯道中完成超越，叙事上的意义并不仅是赢得位置，更是突破心理困境。也就是说，赛道不是背景，而是人物心理的可视化空间。车群形成的遮挡、后视镜中逼近的对手、车身与赛道边界之间的距离，都在不断提醒观众角色处于高压判断之中。由此，外部空间的拥挤被转化为心理

空间的紧缩，而冲出弯道后的开阔画面则对应情绪的短暂释放。

沉浸感的形成还与观众身体经验有关。在电影体感经验研究中指出，电影观看并不只是视觉接收，还包含身体感觉、情绪唤醒、记忆和联想等复杂过程^[4]。放到赛车电影中，发动机声浪、低角度跟拍、驾驶舱视角和连续过弯镜头，都会使观众在理性理解之前先产生紧张、眩晕或释放感。《F1：狂飙飞车》的重要特点就在于，它不是只让观众看见赛车很快，而是通过镜头运动和声音节奏让观众感到自己也被速度牵引。

相比依靠碎剪辑制造刺激，影片中部分连续运动镜头更能维持情绪连贯。观众在一个相对完整的时间段内看到赛车逼近极限，因而更容易建立对风险的信任感。此时镜头运动像情绪方向盘：推近、跟随、转向和突然切换，都在引导观众的注意力和身体反应。技术、叙事和情感由此被整合为同一过程。需要注意的是，沉浸感并不等同于镜头越多、运动越快越好；若缺乏人物目标和情绪铺垫，快速剪辑只会造成视觉疲劳。影片较有效的地方正在于，它让速度段落承接人物心理，而不是把速度段落孤立成炫技场面。同时，声音设计也强化了这种连贯性：引擎声、轮胎摩擦声和团队通讯声共同构成压力场，使观众能

够在声音层面感到速度的变化和情绪的升降。

5 结论

《F1：狂飙飞车》的情感转折并非主要依靠台词完成，而是通过镜头语言与叙事节奏共同生成。赛前稳定而收紧的画面用于积累压力，关键时刻的特写和主观视角用于标记心理决断，高速段落的运动镜头和IMAX空间则用于释放情绪。影片将赛车从道具提升为叙事核心，使赛车状态、赛道空间和人物心理形成互文关系。

总体而言，影片的价值在于把速度奇观转化为情感表达：赛车的快不是孤立的视觉刺激，而是人物成长、团队关系和心理突破的外部形式。对于后续赛车题材创作而言，值得借鉴的不是简单增加高速镜头或特效场面，而是先明确观众在每个段落应当经历怎样的情绪，再决定镜头如何运动、空间如何展开、剪辑如何控制节奏。只有当技术服务于人物和叙事时，赛车电影的速度才真正具有情感重量。本文的分析也说明，赛车电影可以在商业类型片的框架内完成较细腻的情绪表达：技术提供感官入口，叙事提供因果支撑，人物则提供情感落点。若三者脱节，速度只会成为短暂奇观；若三者统一，速度便能成为观众理解人物的路径。

参考文献：

- [1] 李崧.速度美学的沉浸式表达:赛车题材电影《F1:狂飙飞车》中IMAX技术应用[J].电影文学,2025,(20):162-167.
- [2] 陶爽.电影镜头语言中的影像艺术分析[J].艺术教育,2024,(11):192-195.
- [3] 石田宇,孟威.《飞驰人生》系列电影:“中”式赛车电影的奇观塑造与深邃内涵[J].电影评介,2024,(7):50-55.
- [4] 周达祎.重返电影身体:电影体感经验研究的理论与实践[D].福建师范大学,2023.
- [5] 张秩东.“赛车电影”的叙事研究[D].暨南大学,2022.
- [6] 谢辛.车轮上的视觉想象:赛车电影的类型界定、融合与发展研究[J].当代电影,2020,(1):58-65.
- [7] 孙晟伟.电影镜头语言的美学研究[D].黑龙江大学,2018.
- [8] 王阳.电影镜头语言与情感表达深层探究[D].河北师范大学,2015.