

《寻梦环游记》中声音艺术对情节的叙事赋能

李亚军, 齐思佳

河北师范大学新闻传播学院, 河北 石家庄

收稿日期: 2026年6月11日; 录用日期: 2026年7月9日; 发布日期: 2026年7月16日

摘要

《寻梦环游记》以墨西哥亡灵节为文化基底, 通过三重时空嵌套叙事传递“记忆与爱”的核心主题, 其声音艺术是影片叙事成功的关键支撑。现有研究多聚焦主题曲的情感表达, 却对于人声与音响的独立叙事价值及三者的协同功能关注点有所不足。本文构建“人声叙事力-音响叙事力-音乐叙事力”三维分析框架, 系统探究影片声音艺术的叙事赋能机制: 人声以对话叙事力推动情节转折; 音响凭借空间塑造力实现现实与亡灵世界的听觉区隔; 音乐则以核心曲目《Remember Me》贯穿“追梦-揭秘-和解”主线。三类声音元素相互协同, 既深度参与情节推进与情感传递, 又强化了“死亡不是终点, 遗忘才是”的哲学内涵。

关键词

《寻梦环游记》, 声音艺术, 叙事赋能

The Narrative Empowerment of Sound Art in *Coco*

Yajun Li, Sijia Qi

School of Journalism and Communication, Hebei Normal University, Shijiazhuang Hebei

Received: June 11, 2026; accepted: July 9, 2026; published: July 16, 2026

Abstract

Based on Mexico's Day of the Dead as its cultural foundation, *Coco* adopts a narrative structure with three interwoven temporal-spatial dimensions to convey the core theme of "memory and love". Its sound art constitutes the pivotal underpinning for the film's narrative success. Existing scholarship predominantly centers on the emotional expression of its theme song, yet insufficient attention has been paid to the independent narrative value of human voice and sound effects, as well as the synergistic functions of the three sonic components. This paper establishes a three-dimensional analytical framework consisting of "narrative power of human voice, narrative power of sound effects, and narrative power of music" to systematically explore the narrative empowerment mechanism of the film's

sound art. Human voices drive plot shifts through dialogic narrative force; sound effects create an auditory divide between the living world and the Land of the Dead via spatial construction; music, represented by the signature track “Remember Me”, runs through the main storyline of “chasing dreams-uncovering secrets-achieving redemption”. The three categories of sonic elements interact synergistically. They not only deeply engage in plot progression and emotional conveyance but also reinforce the philosophical connotation that “death is not the end, forgetting is”.

Keywords

Coco, Sound Art, Narrative Empowerment

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

影视声音理论体系中,学界普遍将电影声音划分为人声、音响、音乐三大核心维度,声音是独立参与叙事建构、情感表意与文化输出的核心媒介,具备极强的叙事能动性与艺术表现力。本文构建“人声叙事力-音响叙事力-音乐叙事力”三维分析框架,聚焦各类声音元素的叙事功能而非单纯的听觉呈现,形成针对性的影视声音叙事分析。电影中的人声、音响、音乐不再是被动的视听辅助元素,而是通过空间调度、情绪渲染、情节铺垫、等多元方式,影响影片剧情推进、人物形象塑造、情感意境升华与地域文化传递,推动叙事层次深化、丰富作品艺术内涵与思想内核的动态艺术效能。动画电影《寻梦环游记》以墨西哥传统“亡灵节”为文化基底,通过现实、亡灵、回忆三重时空的嵌套叙事,围绕少年米格“逐梦音乐”与“探寻家族真相”的双重旅程,传递了“死亡不是终点,遗忘才是”的哲学思考。影片的叙事不仅得益于充满想象力的视觉设计,更依托各类声音元素的深度叙事赋能,凭借多元化的声音形态与精妙的声场调度,完成情节建构、情感表达与文化传播。

基于此,本文以《寻梦环游记》的声音艺术为研究对象,构建“人声叙事力-音响叙事力-音乐叙事力”的三维分析框架。系统阐释各类声音元素在情节推进、情感升华与文化传播中的独特作用。

2. 人声的“对话叙事力”:情节的直接推动力

在影视叙事体系中,人声并非单纯的语言交流工具,而是承载角色灵魂、传递情感温度、推动情节发展的核心载体。声音元素在奇幻动画空间叙事中承担着引导叙事和表情达意的作用。在国产奇幻动画的革新实践中,声音元素正突破传统配音功能,进化为具有独立叙事能力的艺术存在[1]。而《寻梦环游记》也是如此,《寻梦环游记》中的关键对话,往往以直接的语言冲突或目标共识,触发核心行动、搭建情节框架,成为连接不同叙事阶段的关键纽带。

当米格当众表露对音乐的热爱时,家族围绕“音乐禁令”爆发激烈争执,奶奶的反对声线强硬果决、不容置喙,这种尖锐的语言冲突彻底点燃了米格的叛逆情绪,促使他毅然挣脱家族的束缚,独自离家寻找能证明自己音乐追求的吉他。这场对话不仅集中展现了“家族传统与个人梦想”的核心矛盾,更成为情节从“现实世界”向“亡灵世界”跃迁的关键转折点,让故事的叙事空间实现了突破性拓展。进入亡灵世界后,埃克托与米格的对话“帮我记住女儿,我帮你见歌神”,以直白的交易形式构建起核心情节线索。这句对话既明确了两人的合作目标——米格借助埃克托的指引寻找“歌神”,埃克托依托米格实现被女儿记忆的愿望,又为后续“寻找歌神”“揭露真相”“守护家族亲情”等一系列剧情设定了清晰

的推进方向,让分散的叙事元素形成有机整体。

此外,影片还通过隐性的台词伏笔强化叙事逻辑。奶奶关于“不要乱给流浪狗起名字,否则会甩不掉”的叮嘱,与米格为小狗命名“但丁”的情节形成呼应。“但丁”作为文艺复兴时期《神曲》的作者,其作品以幻游冥府为核心情节,而小狗但丁能够自由穿梭于现实与亡灵世界的设定,恰好与这一文化隐喻形成互文。这句台词不仅暗示了小狗将成为米格的专属守护灵兽,更隐喻着它将引领米格完成跨越生死的“寻根之旅”,让情节的推进更具宿命感与文化深度。

3. 音响的“空间塑造力”:双世界的情节区隔

在《寻梦环游记》中,影片对不同叙事空间的界定,在很大程度上依赖于音响的差异化设计。通过为现实世界与亡灵世界赋予截然不同的听觉特质,音响构建起一听即辨的空间标识,为情节在双重世界中的自然转换提供了清晰的听觉指引。

对于米格生活的圣塞西莉亚小镇,影片采用了“写实化”的音响设计思路,以充满生活质感的日常声响为基底,勾勒出温暖而真实的现实图景。鞋铺里此起彼伏的敲钉声、市集上商贩洪亮而鲜活的叫卖声、微风拂过树叶的轻柔沙沙声,甚至角色对话时细微的呼吸声与衣物摩擦声,都被清晰地纳入听觉体系。这些贴近生活的音响元素相互交织,精准还原了平凡小镇的烟火气息,让观众瞬间代入米格所身处的真实环境,也为“家族传承制鞋产业”的情节设定提供了生活化的听觉佐证,凸显了现实世界“平凡却珍贵”的情感基调。

墨西哥著名诗人、散文家奥克塔维奥·帕斯这样描述墨西哥人民眼中的死亡:“死亡不是生命的归宿,而是新生活的起点!亡灵世界的人们依旧可以灿烂地活着。正如俗世的翻版,他们喜怒哀乐俱全,可以饱食人间烟火,讲究穿衣戴帽,结婚生子,吃香喝辣,各司其职,和人唯一的区别是,他们没了痛苦、烦恼和压力,亦不用为柴米油盐日夜奔波。”^[2]亡灵世界的音响设计与现实世界的写实风格形成鲜明对比,完全转向“奇幻化”与“鲜活感”,却又巧妙规避了死亡主题可能带来的冰冷与恐怖。在这里,骷髅行走时骨骼轻碰的脆响清脆而不刺耳,既贴合亡灵的身体形态,又传递出灵动的生活气息;荧光万寿菊花瓣相互摩擦时,发出类似细碎玻璃碰撞的轻盈声响,为连接生死的“万寿菊桥”赋予了可感知的听觉符号;街道上循环响起的墨西哥手鼓与小号合奏,节奏奔放、张力十足,远比现实世界的音乐更具感染力。这些独特的音响设计,不仅让亡灵世界摆脱了“冰冷冥界”的刻板印象,更将其塑造成一个热闹、温暖的“另一个家园”。

这种“实”与“幻”的音响反差,让观众无需依赖画面切换,仅通过听觉就能快速完成对叙事空间的认知转换,也让“现实→亡灵世界→现实”的情节流动更显自然流畅,含蓄传递出“生死两界虽隔却相连”的文化隐喻。

4. 音乐的“情节贯穿力”:《Remember Me》的线索功能

在《寻梦环游记》的声音叙事体系中,音乐是贯穿情节脉络、升华情感内核的核心力量。核心曲目以线索功能串联起“追梦-揭秘-和解”的完整故事线,将“爱与记忆”的主题从情节表层推向情感深层,实现了叙事功能与艺术价值的双重统一。

主题曲《Remember Me》作为影片的听觉核心,以三次关键出现的节点,成为串联情节、揭示真相、完成情感和解的核心线索。其旋律与歌词的深情表达,既贴合不同场景的叙事需求,又逐步深化“记忆即永恒”的主题内涵,让音乐成为推动情节发展的显性动力。

影片开篇,万众瞩目的德拉库斯在璀璨舞台上激昂演绎《Remember Me》这首曲目,盛大华丽的编曲、万众追捧的场面,为这首歌披上了追逐梦想、收获万众荣光的外衣,深深打动热爱音乐的米格,让

他把德拉库斯视作人生榜样,不顾一切想要触碰音乐梦想,这段演绎早早埋下身份造假的深层伏笔。故事行进到中段,落魄潦倒、满心悔恨的埃克托独自抱着吉他低声弹唱原始版本,温柔又心酸的曲调揭开残酷真相:这首流传四海的金曲从一开始就是埃克托写给年幼女儿可可的离别告白,藏着他离家追梦时割舍不下的父爱与愧疚,德拉库斯为独占名利不惜下毒谋害好友、盗用他人词曲,这段旋律瞬间变成揭穿他窃取他人作品、推翻虚假大众形象的核心证物,促成全片最大剧情反转。

与此同时,这段独一无二的旋律搭建起连通现实人间与亡灵国度的无形桥梁,生死界限无法阻隔音乐的传递,生者与亡灵能够依靠旋律感知彼此;它更是影片“终极死亡”设定里至关重要的衡量标准,当年迈的可可记忆力不断衰退,渐渐遗忘这段熟悉的旋律时,另一边的埃克托形体开始虚化,随时会彻底消散,直到米格来到可可病床前轻柔弹唱起《Remember Me》,唤醒老人封存数十年的记忆,埃克托才得以留存于世,音乐成为对抗彻底消亡、留住亲人痕迹的唯一方式。在亲情脉络上,旋律串联起三代人的情感联结:长久维系着埃克托和可可跨越生死、数十年未曾消散的父女牵挂;消解了米格初见曾曾祖父时的猜忌与隔阂,让两个人彼此依靠、携手寻找回家的路;最终抚平家族内部积压多年的怨恨与裂痕,让全家人重新理解音乐承载思念的意义。

根据不同剧情节点更换演绎方式,也精准把控着影片整体情绪起伏:舞台恢弘演唱烘托浮华虚荣的追梦幻景,埃克托独处自弹流露落寞自责,结局全家温情合唱完成圆满和解,演绎层层递进,贴合故事起承转合的情感节奏。歌名直译“记住我”更是直白点明影片两大核心立意,两种演唱人格形成鲜明对照:德拉库斯把音乐当作博取虚名、贪图享乐的工具,最终落得名誉扫地;埃克托将旋律化作思念亲人的载体,平凡温情却得以长久被家人铭记。乐曲完整诠释了影片“被人铭记才算真正活着”“亲情远比浮华名利珍贵”的深层主旨,从头到尾嵌合在完整叙事体系之中,串联起矛盾冲突、真相反转、人物蜕变与主题升华,毫无疑问是撑起整部影片故事脉络的灵魂线索。

5. 结语

《寻梦环游记》并未将人声、音响与音乐视为单纯的听觉陪衬,而是通过三者的协同联动,构建了一套完整的“叙事赋能机制”,让声音成为串联情节、传递情感、深化主题的核心力量。本文构建的“人声叙事力-音响叙事力-音乐叙事力”三维分析框架,系统梳理了影片各类声音元素的独特价值与协同叙事逻辑:人声依托对话叙事力推动情节转折,为故事搭建起人格化的叙事支点;音响凭借空间塑造力完成现实与亡灵双重世界的听觉区隔,为情节流转提供自然的听觉指引;音乐则借助核心曲目的贯穿力串联“追梦-揭秘-和解”的完整叙事主线,持续推动影片情感递进与主题升华。三类声音元素相互交织、互为支撑,既让影片“现实-亡灵-回忆”的三重嵌套时空更具层次感与逻辑性,影片是对亡灵节精神的诠释,传达了一个充满亲情的理念:只要活着的人还记得逝去的亲人,那他就还会存在,会以另一种方式陪伴在你身边[3]。在跨文化传播语境中,动画电影可通过声音体系的分层建构与协同表达,巧妙平衡地域文化特殊性与全球受众的审美共通性。影片以极具墨西哥民俗特色的音乐、环境音响锚定本土文化内核,同时音乐作为一种无障碍的情感交流方式,能够将跨越文化的情感认同融为一体[4]。印证了声音是跨文化动画打破传播隔阂、实现文化输出与情感共鸣的核心载体。未来可继续探究动画声音设计在新时代背景下的叙事创新与传播优势,寻找国产跨文化动画的声音创作、文化表达与海外传播的更多方法。

参考文献

- [1] 邹游. 空间叙事理论下国产奇幻动画电影空间场域的美学表达[J]. 电影文学, 2025(11): 41-45.
- [2] 孙苑. 论电影《寻梦环游记》的墨西哥民族特色[J]. 南阳理工学院学报, 2021, 13(3): 71-74+80.
- [3] 高超. 跨越场域的情感共鸣——《寻梦环游记》文本内外的场域解读[J]. 文化艺术研究, 2019, 12(1): 137-142.
- [4] 仇明玉. 动画电影《寻梦环游记》的叙事策略与艺术性表达[J]. 西部广播电视, 2023, 44(14): 126-128.