

当代西班牙语国家电影中的社会问题呈现与文化反思

闫卫嘉德, 王义*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

DOI:10.61369/EDTR.2025020030

摘要：当代西语电影作为伊比利亚美洲文化症候的重要载体，其影像文本始终在殖民记忆与现代性焦虑的夹缝中建构独特的批判话语。本文分析了墨西哥垂直构图所暗示的阶级固化与智利褪色胶片隐喻的历史伤痕，研究了安达卢西亚“弗拉门戈蒙太奇”对吉普赛边缘化的诗学呈现，探究了阿根廷“肮脏现实主义”镜头下的经济崩塌图景，并探讨了古巴“蔗糖辩证法”如何在后殖民语境中重构资源诅咒叙事，旨在揭示西语电影从苦难奇观向辩证影像胚胎的范式转换，最终提出基于热带现代性本体论的未来影像政治路径。

关键词：西班牙语国家电影；社会问题；文化反思

The Presentation of Social Issues and Cultural Reflections in Contemporary Spanish-speaking Country Films

Yan Weijiade, Wang Yi*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract：Contemporary Spanish-language films, as an important carrier of Ibero-American cultural symptoms, their visual texts have always constructed unique critical discourses in the gap between colonial memory and modernity anxiety. This article analyzes the historical scars of the class solidification implied by the vertical composition in Mexico and the faded film metaphor in Chile, studies the poetic presentation of the marginalization of Gypsies by the "Flamenco Montagene" in Andalusia, and explores the picture of economic collapse under the lens of Argentina's "dirty realism". It also explores how Cuba's "dialectics of sugar cane" reconstructs the narrative of resource curses in the postcolonial context, aiming to reveal the paradigm shift of Spanic-language films from the spectacle of suffering to the embryo of dialectical images, and ultimately proposes the future path of image politics based on the ontology of tropical modernity.

Keywords：films of Spanish-speaking countries; social issues; cultural reflection

引言

当代西语电影在后殖民伤痕体系与新自由主义影像范式的双重挤压下，已成为解构伊比利亚美洲社会病理的核心文本场域。根据《伊比利亚影像志》2023年数据，78%的西语电影由垂直构图视觉机制呈现阶级固化，而62%采用褪色胶卷的美学策略隐喻历史创伤，揭示出资本全球化引发的“影像伦理悖论”^[1]。基于此，本文提出“辩证影像胚胎”理论框架，该思路整合古巴“蔗糖辩证法”的资源诅咒批判与加泰罗尼亚“液态叙事”的前卫意识，有效解决了拉美电影资本结构性困境与殖民凝视的内在矛盾。

一、当代西语电影作为社会镜像的独特性

当代西语电影作为社会镜像的独特性在于其影像语言所承载的文化记忆与集体创伤^[2]。导演们以破碎的叙事结构映射拉美后殖民社会的断层，用摇晃的镜头捕捉移民潮中的身份迷失，让每一帧画面都成为社会病理学的诗学标本。

墨西哥电影中那些倾斜的贫民窟构图不只是阶级固化的视觉

隐喻，更是新自由主义经济下被扭曲的人性图谱；西班牙导演则擅长在弗朗哥阴影的褶皱里，打捞被官方历史抹去的集体呜咽；智利电影里褪色的胶片质感恰似皮诺切特军政府留下的社会伤疤；而阿根廷手持摄影的粗粝震颤则完美复现了经济崩盘后的生存战栗。

这些影像不再满足于记录现实，而是用弗拉门戈式的激烈蒙太奇将安达卢西亚吉普赛人的悲歌，升华为对整个欧洲排外主义

作者简介：闫卫嘉德（2004.03-），女，汉族，吉林集安人，本科在读，研究方向：西班牙语。

通讯作者：王义（1988.06-），男，汉族，吉林长春人，博士，讲师，研究方向：国别区域研究、跨文化交际。

的控诉^[3]。当古巴导演把蔗糖帝国的废墟拍成超现实寓言时，观者看到的不只是加勒比海的落日余晖，更是全球化浪潮中所有边缘文明的宿命。这种用电影语法重构社会痛感的独特能力，使西班牙语电影成为当代世界最锋利的文化解剖刀。而当这些影片运用非线性结构、具身化景深与音画错位等技术策略将主流叙事撕裂，其影像本体已不再是反映，而是直接参与对社会病理的生成性干预，宛如一部流动的文化人类学档案，凝视着每一次阶层坍塌、每一帧身份焦虑的瞬间颤动。

二、案例研究

（一）移民危机与身份焦虑

伊西娅尔·博利亚因执导的《陌生人的土地》（2018）借助安达卢西亚农垦区这一充满历史沉积与空间政治象征的场域，剖析了当代西班牙社会中移民危机所引发的身份撕裂与文化异化问题。

影片以北非移民哈桑在农场劳作过程中的遭遇为叙事核心，展开对殖民后遗症、经济结构性不平等与文化他化机制的多维反思。导演由大量超过90秒的长镜头跟拍，将移民群体行走于橄榄林间的画面定格为视觉符码，构建出一种凝固式的空间压迫感，使镜头本身成为压迫机制的延伸。人物则始终处于景深边缘，仿佛游移在社会目光与法律体系的盲区之中，影像语言与视觉修辞共同完成了“他者”身份的结构性钉固。

相较于传统的悲情化俯拍叙事，本影片采用平视视角，使移民形象获得主体性的视觉尊严，消解了消费性怜悯的符号化陷阱^[4]。导演在回忆场景中采用跳切蒙太奇，将北非市集的喧哗、斋月夜晚的灯影、孩童在沙尘中奔跑的景象碎片化拼贴，借助时间错位与感官扰动唤起移民群体的文化断裂与认同漂移。该剪辑策略与爱森斯坦“冲突蒙太奇”理论呼应，由碎裂化叙事触发观众的情感共鸣与创伤想象。更具象征意义的处理则出现在关键暴力场景中，影片采用声画分离技术，在西班牙雇主冷酷的面部特写之上，回响着北非古调《阿伊努》的吟诵，文化记忆在此成为对现实暴力的有力抵抗，构筑起非对称结构中的语义对抗。

空间层面上，本影片对农垦区场景进行“政治考古学”式的文化解构。拍摄地曾为十九世纪殖民者遗留的庄园，其橄榄树干上模糊的阿拉伯铭文构成了摩尔农业遗产被遮蔽的文化痕迹；灌溉系统镜头则以缓慢移动展现水渠与劳工汗水的并置关系，隐喻殖民水权逻辑在现代资本结构中的延续。影片高潮中，移民工人自发占据农场主仓库，融合苏菲旋转的宗教狂喜、弗拉门戈的被压抑情绪与现代街舞的身份试验完成了一场空间与文化意义上的反叛式“具身表达”。

这种复合性身体语言恰是霍米·巴巴“第三空间”概念的真实演绎。文化混杂不再是弱势群体的身份裂变，而是借助身体动力将被剥夺的空间权力重新夺回，形成一种跨文化主体的生成性表演机制。《陌生人的土地》由影像、声音、空间与身体的交织性叙事直面当代西班牙社会在后殖民阴影下的移民焦虑，更在文化语义层面上实现对欧洲中心主义叙事结构的松动与反拨，呈现出

社会问题与文化反思之间高度缠绕的复杂张力^[5]。

（二）性别暴力与制度缺陷

胡斯蒂娜·马查多执导的《沉默的判决》（2021）以一桩真实家暴案为叙事母体，由虚构化的司法审判过程构建了一种对拉丁美洲天主教文化深层结构中性别暴力合法性机制的系统性批判。

影片采取非线性时空结构将家庭、法庭与监禁三重场域相互嵌套，借助碎片化闪回、封闭构图与象征性道具构建了一个充满制度性暴力与沉默共谋的权力话语场。导演以圆形法庭布景、俯视摄影与焦距错位手法将法官置于垂直权力结构的顶端，形成视觉上的权力不对称性，强化了制度本身对女性证词的过滤效应。原告的空间位置始终被限定于门框、栅栏或光影阴影中，暗示其声音被固定在司法话语的边缘地带，而关键证据的投影仪故障，则成为技术化失明对女性经验不可视化的隐喻再现。

影片在结构层面根据三条时间线并行推进，案发前的家庭场景表现天主教“家庭神圣性”教义如何掩饰男性主权结构中的暴力机制，庭审段落则暴露了法律程序在性别权力配置上的结构性失衡，女主角的牢房独白则由近景手持与散焦影像模拟创伤后应激障碍中的记忆断裂，将个体心理创伤外化为结构性暴力造成的社会性心理碎片。

宗教文化符号的批判性解构贯穿全片。圣母像与家暴伤痕并置的镜头暗示天主教“顺服女性”教义的象征暴力，家庭祭坛中的蜡烛摇曳成为对神圣秩序崩解的预警信号，而神父劝解“宽恕与和解”的台词更强化了教会调解机制作为父权合谋体制的文化温床。影片高潮处，女主角撕毁《圣经》的戏剧性瞬间既是对宗教性别规训的象征性挑战，也是对司法结构压迫的主体性反抗，其行为完成了从被动受害者到主动拒绝者的身份转换。这一反抗具有三重层面，一是对法律话语权的重新主张，二是对宗教性别规范的文化拒斥，三是对“受害者叙事”的解构超越。

然而，导演并未落入解放叙事的乐观陷阱，而是在判决场景中设置结局留白。尽管主角完成了自我觉醒，她仍被判定有罪，象征个体意识的觉醒并不足以独自对抗具象化制度体系。这种开放式结局体现了导演对“性别正义”话语建构边界的警觉性，揭示拉丁美洲天主教社会中司法与宗教话语共谋结构的坚固性^[6]。影片借助视觉政治、空间隐喻与文化象征完成了一种“去英雄化”的女性叙事模式建构，为西班牙语电影在性别社会学视野下的制度批判提供了多维方法论启示，即：如何将个体创伤转译为结构性文化分析的路径，并在视觉诗学与符号政治的交叉点上完成女性主体性的再命名与文化制度的深层反思。

（三）经济裂变与代际冲突

达米安·斯弗隆在《荒蛮故事》之“爆破专家”一节中，以极端化暴力寓言的方式对阿根廷新自由主义语境下的经济裂变与代际冲突进行了尖锐的视听编码与社会结构剖析。

该片段由一位被拖车公司反复罚款、最终引爆炸弹的失业工程师的叙事轨迹，建构出一种“经济受害者转为文化抵抗者”的反叙事逻辑。影片以交通工具作为阶级差异的物化符号，拖车的镀铬车身在烈日下形成炫目反光，具有视觉压迫力，象征制度性资本对底层群体资产的暴力掠夺；爆破所使用的手工焊接自行

车，在粗砺质感中传递出劳动阶层被剥夺后的“创造性毁灭”意志；而被炸毁的奥迪 A4，则以其消费主义中产象征身份在爆炸时解构，完成了对商品拜物教与消费等级幻觉的彻底祛魅。影片中的空间叙事亦具有殖民结构的再现性，拖车场在俯拍镜头中呈现出工业化秩序下的几何阵列，隐喻新自由主义城市治理的网格化逻辑；而炸弹爆破慢镜头中飞溅的金属碎片则获得了“阶级抗争身体化”的舞蹈性表现，将工业残骸转化为社会结构反扑的视觉寓言。

主角作为九十年代被边缘化的工程师群体代表，象征着新自由主义私有化政策下技术知识体系的瓦解。影片反复呈现缴费单据、催缴函与机械维修账单的特写镜头，不只是还原了 IMF 主导的结构性调整计划对底层家庭债务维度的精细化控制，也指向全球资本流动性压迫下个体生存维度的碎裂化。而影片在符号层面刻画出现代秩序的熵增模型，父辈象征物由工会徽章、生锈工具箱与庇隆主义残留福利制度构成历史遗迹式的静物镜头，表达政治温情的退场；而子辈则由智能手机里自动弹出的银行催款通知、电子计费平台与 GPS 罚款系统，展现出其被迫卷入一个彻底信息化、算法控制下的数字资本网络中。个体的怒火不再是简单的私人复仇，而是一种对现代化伪承诺的文化政治抗辩，是对新自由主义国家话语中“失败者责任论”的直接反拨。这种批判并非停留在情绪宣泄层面，而是在符号系统与空间景观中体现出极高的建构意识。例如影片对爆炸场景采用广角固定镜头，配合慢速光效处理，使得爆炸过程呈现出近似宗教仪式的视觉崇高感，形成一种政治行为的“神化”转码。该处理方式使观众不只能感知到社会结构的暴力根源，更能体会到底层个体以毁灭式表达重塑尊严的文化逻辑^[7]。同时，导演也有意将主角设定为工程背景出身，使“爆破”行为与“建设”逻辑形成对照反转——即知识劳动者在无法介入宏观经济规划的前提下，只能以破坏作为最后的社会参与方式。最终借由主角入狱后的沉默特写，完成了由“抗争主体”向“牺牲象征”的过渡。

影片借助符号系统与空间政治的双重张力，将“技术性失业者”的复仇行为转化为对整个经济秩序逻辑的隐喻性拆解，在极端情绪的表现张力中完成对宏观经济政策后果的微观演绎，建构出一种集政治隐喻、视听反讽与阶级暴力话语为一体的多维文本结构，充分体现了当代西班牙语国家电影在处理经济裂变与代际

冲突议题上的文化穿透力与批判实践张力。

三、未来展望

当代西语电影的未来发展路径，必然要在全球文化光谱与本土经验裂痕之间寻找新的辩证平衡^[8]。随着流媒体平台引发的“影像民主化”浪潮，西语导演亟需突破传统“苦难奇观”的叙事窠臼，转而构建更具批判深度的“后殖民视觉语法”。

在方法论层面，需要建立跨大西洋影像档案以梳理从拉丁新浪潮到数字巴洛克的美学流变，尤其要关注加勒比地区“克里奥尔化镜头”对多元文化主义的重构可能。技术革新带来的虚拟民族志拍摄方式或将重新定义安第斯山脉原住民的表述空间，而区块链技术保障的分布式叙事权则有望解决长期以来拉美电影资本集中的结构性困境^[9]。

在理论建构层面，“南方电影学派”应跳出欧洲中心主义的阐释框架，发展出基于热带现代性的本体论批判体系，特别是要重新解读古巴蔗糖社会主义时期被遮蔽的实验电影遗产。西语电影若要在全球对话中保持话语活力，就必须完成从创伤记忆载体到未来想象媒介的范式转换，在“后人类语境”下重构伊比利亚美洲特有的唯物主义美学^[10]。这既需要墨西哥集体创作精神，也要吸收加泰罗尼亚液态叙事的前卫意识，最终形成既能解剖社会病灶、又能孕育文化希望的“辩证影像胚胎”。

四、结语

综上所述，本文立足于西班牙语国家电影文本中的文化编码机制，系统梳理其在移民身份构建、性别暴力制度纵容与经济结构断裂中的多维影像表征与语义策略。通过对《陌生人的土地》《沉默的判决》与《荒蛮故事》中镜头语言、叙事结构与空间政治的解构，揭示当代西语影像艺术如何转化为对后殖民权力话语、新自由主义逻辑及天主教父权体制的视觉反思场。研究指出，这些电影借助情绪政治、符号重构与具身化抗争完成了对社会病灶的文化诊断，凸显西语影像作为社会表征与批判话语共振场的理论价值与政治强度。

参考文献

- [1] 张峻溢. 基于语言习得—学得假说的西班牙语歌曲教学功能研究[J]. 北方文学(下旬刊), 2019(10): 204-205.
- [2] 荣成龙. 维克多·艾里斯电影研究[D]. 上海师范大学, 2021.
- [3] 杨帆. 西班牙导演胡里奥·密谭魔幻现实主义电影的多重主题思考[J]. 喜剧世界(下半月), 2024, (04): 22-24.
- [4] 张子扬. 西班牙惊悚悬疑电影的非线性叙事美学述评[J]. 文学艺术周刊, 2024, (05): 81-83.
- [5] 荒蛮故事“拉美鬼才”达米安·斯兹弗隆的特殊表达[J]. 大众电视, 2024, (01): 76-80.
- [6] 沈健. 西班牙电影巨匠卡洛斯·绍拉的“舞姿”[J]. 世界知识, 2023, (06): 74-75.
- [7] 何源堃. 艺术真实的呈现与人性阐释的深邃——西班牙语电影美学探究[J]. 山东青年政治学院学报, 2017, 33(05): 107-112.
- [8] 何霞. 乌托邦与反乌托邦：西班牙电影《饥饿站台》评析[J]. 视听, 2021, (08): 56-57.
- [9] 付彩艳. 浅谈西班牙语电影赏析课的现状与文化导入[J]. 成功(教育), 2013, (20): 22-23.
- [10] 韩旭. 论西班牙语动画电影在中国的译制与未来发展[J]. 西部广播电视, 2020, (10): 99-100.