

当代印度艺术电影中女性主义创作思潮研究 ——以《想象之光》为例

魏童声

海口经济学院, 海南 海口 571127

DOI:10.61369/HASS.2025060030

摘要：本研究聚焦于当代印度艺术电影中的女性主义创作思潮，以帕亚尔·卡帕迪亚导演的《想象之光》为核心案例，探讨电影中女性角色的塑造及其社会意义，总结当代印度女性主义电影的创作特征与发展趋势。《想象之光》通过冷色调与沉静音效等艺术手段，真实再现了都市女性的情感压抑与自由追寻；影片中的普拉巴和阿努两个角色分别象征了不同代际女性的身份重构与社会抗争，揭示了当代印度社会中性别议题的复杂性。对女性主义电影的具体案例分析，深化对印度电影中女性角色塑造及其社会功能的理解，为性别平等文化传播与艺术表达的学术研究提供参考。

关键词：印度艺术电影；女性主义；身份觉醒；社会抗争；叙事策略

A Study on Feminist Creative Trends in Contemporary Indian Art Films — Taking "The Light of Imagination" as an Example

Wei Tongsheng

Haikou College of Economics, Haikou, Hainan 571127

Abstract : This study focuses on the feminist creative trend in contemporary Indian art films, taking the film "The Light of Imagination" directed by Payal Kapadia as the core case, to explore the shaping of female characters in films and their social significance, and to summarize the creative characteristics and development trends of contemporary Indian feminist films. Through artistic means such as cool tones and quiet sound effects, "The Light of Imagination" truly recreates the emotional suppression and pursuit of freedom of urban women. The two characters, Prabha and Anu, in the film respectively symbolize the identity reconstruction and social resistance of women of different generations, revealing the complexity of gender issues in contemporary Indian society. A specific case analysis of feminist films deepens the understanding of the shaping of female characters and their social functions in Indian films, providing a reference for academic research on the dissemination of gender equality culture and artistic expression.

Keywords : Indian art film; feminism; identity awakening; social resistance; narrative strategy

引言

印度电影作为全球电影产业的重要组成部分，其在社会意识形态和性别观念的传播中扮演着关键角色。近年来，印度女性主义电影的蓬勃发展，彰显出社会对女性议题关注度的显著提升。此类影片凭借精致的叙事技巧与对主题的深刻剖析，深刻揭示了女性在家庭、社会以及自我认同领域中所面临的复杂境遇。

通过对当代印度艺术电影进行深入分析，探讨当代印度艺术电影中女性主义创作思潮的特征与影响。采用文本分析与符号学方法，结合社会文化背景，解读影片中的女性形象塑造与叙事策略。

一、《想象之光》中的女性主义表达

《想象之光》是印度导演帕亚尔·卡帕迪亚于2024年执导的剧情长片，荣获第77届戛纳电影节评审团大奖。影片以孟买为背

景，聚焦三位女性的生活，展现她们在都市环境下的情感复杂性和生存困境。

(一) 电影背景与创作动机

在接受采访时，卡帕迪亚表示，拍摄《想象之光》的过程是

作者简介：魏童声（1985.04-），男，汉族，河南遂平人，硕士、讲师，研究方向：影视制片管理、影视剧本创作。

一段不可思议的旅程，她为能参与到这样一个项目而感到自豪。她希望《想象之光》能为其他有抱负的女性或有故事的独立电影导演带来更多的光，同时也希望有更多的制片人能帮助更多的女性导演实现完成她们的作品。她通过三位女性角色的故事，展现了女性在现代社会中的多重身份和复杂情感，强调了女性的独立性和自主性。她的作品不仅关注女性的个人成长，还探讨了女性在社会结构中的地位和作用，体现了对女性主义的深刻理解和支持。¹

（二）主要女性角色分析

在《想象之光》中，导演帕亚尔·卡帕迪亚通过塑造普拉巴（Prabha）和阿努（Anu）两位主要女性角色，深刻揭示了现代印度女性在传统束缚下的困境与抗争。

1. 普拉巴的角色设定及其代表的女性困境与抗争

在电影中，普拉巴是一位中年护士，长期与丈夫分居，独自在孟买生活。她的生活被传统婚姻观念所束缚，面对丈夫寄来的意外礼物——电饭锅，她的内心陷入混乱，象征着对婚姻关系的迷茫与无力感。

普拉巴所面临的困境，凸显了印度社会中女性在婚姻与家庭角色中所处的被动境地，以及她们在寻求自我价值实现过程中的艰难探索。其角色设定深刻地映照出印度女性在婚姻与家庭中的被动地位。她与配偶长期分隔两地，孤身居于孟买，这一现状彰显了婚姻关系中的疏离与隔阂。丈夫寄来的电饭锅，却在她的内心激起了纷扰与迷茫，这种情感层面的困扰，进一步反映了印度女性在婚姻与家庭角色中的被动地位，以及她们在追求自我价值时所遭遇的种种挑战。在寻求自我价值的过程中，普拉巴不得不面对传统观念的桎梏与社会压力的考验。

这种挣扎反映了印度女性在现代社会中寻求独立和自我实现的艰难历程。不仅是对印度女性现实处境的真实描绘，也是对女性在现代社会中寻求独立和自我实现的深刻思考。

2. 阿努的角色设定及其代表的女性困境与抗争

阿努是一位年轻的护士，与同事普拉巴共同生活和工作。她的角色设定反映了现代印度女性在追求爱情自由和个人空间时所面临的社会压力和道德束缚。

阿努与一位穆斯林男子希亚兹（Shiaaz）秘密交往，这段跨宗教的恋情在印度社会中备受争议，因为宗教差异常常导致家庭和社会的强烈反对。他们之间的关系必须予以隐秘，这一要求不仅对他们的自由构成了限制，同时也加剧了其心理负担。阿努与希亚兹在城市中竭力寻找能够共度时光的私密场所，然而却频频遭遇阻碍，这一现象深刻揭示了印度社会对女性性自由的严格约束。

阿努所处的困境，深刻揭示了现代印度女性在追求爱情自由与个人空间时，所承受的社会压力与道德束缚。其个人经历，充分展现了女性在传统社会结构中，为争取自主权与独立性而进行的不懈抗争。阿努的故事，不仅是一段个人的情感历程，更是对印度社会中性别与宗教关系的深入思考与反省。它进一步揭示了现代印度女性在争取爱情自由与个人空间时所面临的社会压力与道德制约，并着重强调了她们在追求自我价值与独立意识过程中，所展现出的觉醒与成长。

（三）叙事策略与艺术表现

导演帕亚尔·卡帕迪亚在《想象之光》中通过独特的叙事策略与艺术表现，深刻传达了都市女性的孤独与压抑感，以及她们在寻求亲密关系与自我治愈过程中的复杂情感。

1. 冷色调与静谧音效的运用

影片的前半部分采用冷色调的视觉风格，营造出一种疏离与孤独的氛围。这种色彩选择不仅反映了都市环境的冰冷与无情，也象征了女性角色内心的孤寂与压抑。此外，影片中的静谧音效进一步强化了这种情感表达。通过减少背景音乐的使用，导演让观众更专注于角色的内心世界，感受她们在喧嚣城市中的孤独与无助。这种视听语言的运用，使观众能够更深入地体会到角色的情感状态，增强了影片的感染力。

2. 魔幻现实主义手法的应用

卡帕迪亚在影片中巧妙地融合了魔幻现实主义手法，以表现女性在寻求亲密关系与自我治愈过程中的复杂情感。例如，影片中出现的梦境与幻想场景，模糊了现实与虚幻的界限，象征着女性角色对自由与解放的渴望。这些超现实的元素，不仅丰富了影片的叙事层次，也深刻揭示了女性在压抑环境中对自我认同的追寻。通过这种手法，导演成功地将观众带入角色的内心世界，感受她们在现实与幻想之间的挣扎与抗争。

通过冷色调与静谧音效的运用，成功传达了都市女性的孤独与压抑感；同时，魔幻现实主义手法的应用，深刻表现了女性在寻求亲密关系与自我治愈过程中的复杂情感。这些叙事策略与艺术表现，不仅增强了影片的艺术感染力，也深化了对女性主义主题的探讨。

二、当代印度女性主义电影创作的特征与趋势

在当代印度女性主义电影中，现实主义叙事被用作揭示社会性别不平等的重要工具。影片大多通过贴近生活的细腻叙事手法，聚焦女性在都市社会中的复杂处境，展现她们在日常生活中的多重困境与不懈抗争。

（一）现实主义与女性意识觉醒

《想象之光》通过主人公的日常生活细节，深刻揭示了女性在传统家庭和现代都市社会中的挣扎。普拉巴作为一名中年护士，长期与丈夫分居，独自在孟买生活。她的生活被传统婚姻观念所束缚，面对丈夫寄来的意外礼物，她的内心陷入混乱，象征着对婚姻关系的迷茫与无力感。阿努是普拉巴的年轻室友，同样担任护士一职。她试图在城市中找到一个与男友亲密接触的空间，但屡屡受阻，反映了印度社会对女性性自由的限制。这些情节真实地反映了印度社会中女性在婚姻和家庭角色中的被动地位，以及她们在追求自我价值过程中的挣扎。

《想象之光》的现实主义叙事不仅停留在困境的揭示，更通过细腻的情节铺设展现了女性如何在压迫中寻找出路。普拉巴通过与室友的支持关系逐渐认识到自我价值，并试图从婚姻的束缚中解脱，踏上寻找独立与自由的旅程。阿努则在社会舆论的限制下，逐渐意识到自由与亲密关系对其身份认同的重要性。这些抗

争并非以大事件为表现，而是通过日常生活中的细节展开，使观众能感受到女性在复杂社会结构中的挣扎和成长。导演运用光影和空间构图，将城市环境的冷漠和封闭感与女性角色的情感孤独联系在一起。影片中，普拉巴的住处空间狭小、光线黯淡，与她的情绪状态形成呼应，而开放的城市街道则成为她情感挣脱的隐喻。此外，影片的音效设计摒弃了过度渲染的背景音乐，保留了日常环境声，使观众更能沉浸于角色的情感世界中。

（二）女性角色的自我认同与社会反抗

在当代印度女性主义电影中，女性角色通过打破家庭和社会的传统束缚，实现自我身份的重构，展现了她们在追求独立与自由过程中的坚韧与勇气。多部印度当代电影都通过细腻的叙事手法，深入刻画了女性在都市环境中的生活状态，展现她们在家庭、工作和情感中的多重压力。

在《想象之光》中，普拉巴是一位中年护士，长期与丈夫分居，独自在孟买生活。她的生活被传统婚姻观念所束缚，面对丈夫寄来的意外礼物，她的内心陷入混乱，象征着对婚姻关系的迷茫与无力感。普拉巴通过与室友阿努的互动，逐渐认识到自我价值，并试图从婚姻的束缚中解脱，踏上寻找独立与自由的旅程。这一过程真实地反映了印度社会中女性在婚姻和家庭角色中的被

动地位，以及她们在追求自我价值过程中的挣扎。

阿努在城市中竭力寻求一个能与男友亲密相处的空间，然而，她屡遭阻碍，这一现象映射出印度社会对女性性自由的诸多限制。阿努所处的困境，深刻揭示了现代印度女性在追求爱情自主权及个人空间时所承受的社会压力与道德羁绊。在影片的叙事中，通过与普拉巴的交流互动，阿努逐渐领悟到自由与亲密关系对于其个人身份认同的关键意义，进而勇敢地踏上了追寻自我情感与生活方式的征途。

三、结语

当代印度艺术电影以创新的女性形象塑造、多层次的社会功能和典型的叙事案例，为女性主义电影研究提供了丰富的素材与深刻的启示。《想象之光》的成功标志着印度女性主义电影在艺术性与社会批判性上的成熟，为全球观众提供了理解印度女性现实与心声的独特视角，同时也激励了更多电影工作者和学者关注和推动性别平等的文化讨论。未来的研究与创作可以进一步深化对女性主义电影在多元文化背景下的表达和影响的探讨，从而为社会性别议题的解决提供更有力的支持和启发。

参考文献

- [1] Nehru V. Review: 'All We Imagine as Light' is a Stunning Tale of Intimacy as Dissent [EB/OL]. 2024-08-21 [2024-09-10]. <https://roughcutfilm.com/2024/08/21/review-all-we-imagine-as-light-is-a-stunning-tale-of-intimacy-as-dissent/>.
- [2] 露西·德拉普 [英]. 女性主义全球史 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2023.
- [3] 西蒙娜·德·波伏瓦 [法]. 第二性 [M]. 上海: 上海译文出版社, 2021.
- [4] 姜姗姗. 近年印度女性主义电影分析 [J]. 品位·经典, 2022(16):22-25.
- [5] 梁雪, 孙莉, 陈彦坤. 生态女性主义理论视域下当代印度电影中女性形象的塑造 [J]. 哈尔滨学院学报, 2022, 43(03):101-103.
- [6] 刘文涵. 女性主义视域下印度女性电影市场的发展态势 [J]. 声屏世界, 2021(12):105-108.
- [7] 金晶. 新世纪印度电影叙事美学研究 [J]. 中国报业, 2020(22):67-69.
- [8] 杨倩文, 关梅. 印度电影中的女性形象呈现与塑造 (2005-2017) [J]. 戏剧之家, 2020(02):74-75.
- [9] 卢雯婷. 百年印度电影史中的女性形象 [J]. 艺海, 2019(05):75-77.
- [10] 徐雪巍. 印度电影中的女性形象研究 [D]. 黑龙江大学, 2024.