

从《心迷宫》到《爆裂无声》：忻钰坤电影的空间叙事与社会批判

□孔杰¹

(1. 西北师范大学, 甘肃兰州, 730000)

[摘要] 本文以忻钰坤执导的《心迷宫》与《爆裂无声》为研究对象，运用空间叙事学理论，融合列斐伏尔“社会空间生产”、福柯“异托邦”等概念，系统分析两部影片中城乡空间的并置策略、符号隐喻及功能异化，探究空间叙事如何成为解构中国社会阶级矛盾、宗法伦理溃散与人性困境的核心工具。研究发现：忻钰坤通过乡土宗法空间（祠堂、坟地、村落）的解构与城乡空间（城市资本空间、乡村贫困空间）的对比，构建了视觉化的社会批判路径，革新了犯罪类型片的叙事逻辑，形成“空间悬念创作范式”；其作品既为新媒体时代悬疑类影视（网剧、微短剧等）提供了空间叙事创新范本，也凭借对转型期社会现实的聚焦，强化了类型片的社会反思价值。

[关键词] 忻钰坤；空间叙事；犯罪悬疑片；异托邦

From "Labyrinth of the Heart" to "Silent Burst" : Spatial Narrative and Social Criticism in Xin Yukun's Films

□KONG Jie¹

(1. Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730000)

[Abstract] This paper takes Xin Yukun's films "The Labyrinth of the Heart" and "Silent Detonation" as the research objects. By applying the theory of spatial narnarology and integrating concepts such as Lefebour's "social space production" and Foucault's "heterotopha", it systematically analyzes the juxtaposition strategies, symbolic metaphors, and functional alienation of urban and rural Spaces in the two films. Explore how spatial narrative has become a core tool for deconstructing class contradictions, the collapse of patriarchal ethics and the

predicaments of human nature in Chinese society. The research finds that Xin Yukun, through the deconstruction of the rural patriarchal space (ancestral halls, cemeteries, villages) and the comparison with the urban-rural space (urban capital space, rural poverty space), has constructed a visualized social critical path, innovated the narrative logic of crime genre films, and formed a "spatial suspense creation paradigm". His works not only provide a model of spatial narrative innovation for suspense films and TV series (such as online dramas and micro-short dramas) in the new media era, but also strengthen the social reflection value of genre films by focusing on the social reality during the transitional period.

[Key words]Xin Yukun; Spatial narrative; Crime and suspense film ;Heterotopia

一、空间叙事理论与影视艺术的融合

从 20 世纪中后期开始，空间叙事理论经历了深刻变革。列斐伏尔在《空间的生产》一书中指出，空间本质上是社会空间，空间的生产即社会空间的生产。福柯对“异托邦”空间的剖析，以及大卫·哈维将空间与资本、权力相联系，探讨叙事中的空间政治，强调了在微观权力运作过程中，空间是不可忽视的关键因素^[1]。

当空间叙事学与影视艺术结合，空间作为电影中常被忽视的角色，发生了根本性转变，不再仅仅是故事展开静态的背景，而是成为叙事中的重要因素，逐渐地变成推动叙事发展的不可或缺的力量。例如大鹏导演的《吉祥如意》通过片中片的“元电影”叙事结构，构建多个异托邦式叠加的空间，通过展现这些空间社会性功能的缺失和异化与偏差，从撕裂的叙事中揭示到中国传统家庭的冲突与社会城乡的矛盾，此举好处是不仅增强了作品本身的魅力，还深刻揭露了一些社会真相。它不再是故事发生的静态容器，而是演变为一个能动的叙事主体，其本身即参与意义的生产，成为推动情节、塑造人物、并承载意识形态的核心力量。这几个空间相互嵌套、彼此指涉，形成了福柯的“异托邦”式叠加。在此，空间社会功能的异化不再是叙事的背景，而是叙事本身驱动的内核；它不仅增强了作品的层次与魅力，更将社会的结构性矛盾以极其直观且震撼的影像语言揭露出来。

悬疑类型题材长期以来深受受众青睐，其凭借离奇的情节设置、烧脑的推理环节以及不断反转的叙事悬念，极大地满足了受众的想象力与情感需求^[2]。其中悬疑类网剧曾以全新形式广泛流行。然而，不可忽视的是，部分网络悬疑作品由于拍摄手法单一、叙事结构简单以及制作粗糙，被诟病为粗制滥造。自 2018 年起，《白夜追凶》《漫长的季节》等精品悬疑网剧的推出，使悬疑网剧以高质量的姿态再次吸引了大众目光。但近两年，悬疑类题材影视作品热度有所下降，除了受众注意力被其他类型题材分散外，空间叙事运用的不足也是一个重要原因。在许多悬疑作品中，常见的穷凶极恶歹徒与正义聪明警察的二元对立模式，对空间的描写往往过于简略，多为一笔带过。故事中展现的或是常年分离的小家庭困境，或是深厚的兄弟情谊等，过度聚焦个体使得空间沦为单纯的背景。与之不同的是，忻钰坤导演在《心迷宫》《爆裂无声》中，通过空间叙事巧妙地展现了个体与空间的紧密联系，构建出一种冷峻的现代性批判话语，促使我们重新审视影像中空间的重要角色。

二、《心迷宫》：乡土空间异化与宗法伦理的崩塌

祠堂在传统中本是祭祀祖先、举行仪式的神圣场所，也是乡土社会中权力的象征。在一般的影视作品中，它有联结亲族情感、规训家族的作用，但在《心迷宫》中却因一具无名的焦尸闯入，祠堂作为象征权力的

异托邦空间，其神圣性也因此被颠覆。焦尸被抬进祠堂后，迅速成为众人争夺的焦点：肖卫公本来想借祠堂的威严掩盖儿子杀人的真相；大壮则指望在这里洗清自己的嫌疑；丽琴则试图借祠堂之名，摆脱施暴成性的父亲陈自立……昏暗的祠堂里，焦尸横陈，人人各怀心思，让原本神圣的祠堂变得浑浊不堪，这种空间反差带来的作用，凸显人物各怀鬼胎的心理，也暗示着宗法礼教在利益诱惑面前的脆弱空间与人物绝望孤独抑郁的心境是互为表里的。空间作为苦难映像，调动起了观众的日常生活经验^[3]。

电影开篇村长家坐落在村子的中心，院落宽敞、房屋齐整，体现着政治权力在乡土社会空间中的核心地位。村长为了替儿子掩盖误杀白虎的过失滥用职权，策划了一出“狸猫换太子”的戏。在刻画村长这个人物时，镜头常常对准肖卫国强作镇定却难掩慌张的神情，以及家中略显杂乱的布置，这些都暗示这处权力中心已然偏移异化。这暗示在看似光鲜表象的背后，却藏着不可告人的阴暗，村长的堕落也成为宗法权力腐化的缩影。

第二个空间在山坡上的坟地，是福柯所说异托邦中一种类型，服务于日常生活之外的特定社会功能，传统观念中是生者与逝者维系情感的场所，也承载着宗族的历史记忆。在影片中，它成了那具无名焦尸的最终归宿。更复杂的是，丽琴和大壮误将陈自立的尸体当作焦尸埋在这里，而白虎的遗体则被其兄长领走。坟地因此丧失了原本的庄重，本该清晰的身份关系陷入身份错置、真相难辨的混乱，戏谑感从人群匆忙完成荒唐的“处理逝者”慢慢发生，空间原本的作用在故事发展后产生异化。荒草丛生的墓地弥漫着阴森气息，人影慌乱穿行，进一步强化了这种失序与迷茫。

霍家村整体呈现了福柯所说的“异托邦”状态，原本依循传统伦理、秩序井然的乡土空间，因焦尸的突然出现以及后续一连串事件，陷入异常与混乱。祠堂失去原本空间的部分社会性作用，变得不再神圣，村长家也因卷入事件权威瓦解，坟地的庄严也不复存在，原本空间应该有的社会性功能紊乱，整个村庄化身为一个充满异常、危机与不确定的异质空间。在这片异化的土地上，人性也面临严峻考验。肖宗耀误杀白虎后恐惧自责，在道德和求生欲间痛苦挣扎。肖卫国为护儿子违背良知职责，滥用权力掩盖真相，最后深陷道德泥沼。丽琴面对丈夫陈自立死亡，有解脱轻松又怕真相暴露惶恐。她和大壮的情感充满矛盾，对前路迷茫难以抉择。

霍家村出现“异托邦”化，传统宗法伦理在现代化冲击和个人私欲膨胀时崩解。祠堂成权谋舞台，代代相传的伦理秩序快速瓦解，显出传统文明现代转型的深层危机。这些空间变化暴露残酷真相：曾维系乡村秩序的宗法结构空间，没应对危机，还催生更多谎言、恐惧和异化。影片结尾，肖卫国父子在山坡上沉默对视，脚下是焦黑土地和未解且不会解的谜团，土地本身再次成为宗法伦理崩塌后巨大空洞的沉默见证。

三、《爆裂无声》：城乡空间并置与阶层冲突的具象化

外部空间的选择和设计能够释放或隐藏悬念，丰富叙事张力，以此引导观众产生特定的情绪^[4]。《爆裂无声》将故事背景设定于城乡结合部，通过把城市与乡村两种空间鲜明并置，构建出强烈的视觉与意义对比。在影片中城市空间代表着现代化、资本与权力，高楼林立，商业街人头攒动，现代化工厂机器轰鸣，这里处处彰显着繁荣与喧嚣。与之相反，乡村空间则象征着传统、贫困与落后，房屋破旧不堪，土地荒芜，生活设施简陋，山野流淌着荒凉的气息，这里弥漫着无奈与凄凉的氛围。

影片里，矿业老板昌万年的办公室位于城市中心的高楼之内，空间宽敞明亮，墙上悬挂名贵字画，桌上陈列昂贵摆件，无不彰显其财富与权势。他于此空间内掌控整个矿场，权力在此滋生黑暗，使其得以肆意践踏法律与道德的底线。与之相对，张保民居住的乡村房屋破旧，院落堆满杂物，生活条件极为艰苦。二者间的差距虽经艺术化放大，但城乡空间的鲜明对比，直观地展现了社会阶层的鸿沟，深刻暗示了资本与权力对乡村的

无情侵蚀与掠夺。

此外，各种各样的空间符号都蕴含着深刻的阶层隐喻，矿山是资本和权力的一种象征，昌万年借助对矿山的控制获取了数额巨大的财富，并且掌握了无上的权力，矿山之上机器发出轰鸣，尘土四处飞扬，工人们在恶劣的环境当中辛勤地劳作，然而却只能得到微薄的收入，单个角色本体内部的二元对立特征，主要通过影片的绝对主角张保民呈现^[5]。张保民身为矿工，处在这个空间的最底层位置，他的生命安全受到了严重的威胁，成为资本压榨的受害者。隧道是连接城市与乡村的一条通道，同时还是张保民寻找儿子的关键所在空间，有着独特的象征意义，隧道里面昏暗且潮湿，弥漫着刺鼻的气味，这象征着张保民在追寻真相的过程中所遭遇的重重艰难险阻，他在隧道中到处奔走，大声呼喊儿子的名字，可是始终都得不到回应，这个空间体现出张保民的绝望与无助，还暗示了不同阶层之间存在着难以跨越的巨大隔阂。

四、忻钰坤作品对当代犯罪悬疑题材影视的启示

国产悬疑类网络剧的空间，不仅是悬疑故事发生的背景，而且渗入悬疑类网络剧的叙事机制内部，参与人物形象的塑造与价值取向的表达，成为具有逻辑性、表意性和象征性的修辞手段，这在一定程度上强化了国产悬疑类网络剧类型化的叙事法则^[6]。

创作者们也可以试着在未来的“犯罪悬疑”类型片中尝试忻钰坤在空间方面的一些创意理念，不受固有叙事束缚。可以运用类似《心迷宫》这种精巧、复杂的结构来设计故事，运用“非线性”的叙事方式让观众收获视觉和听觉上的不同体验，让观众沉浸其中又发现不知不觉被剧情带动的过分沉浸^[7]。创作者在讲故事的时候也可以用更多样化的手法，比如非线性叙事方式、多空间叙事等方式来讲述好一个故事，丰富故事的趣味性和层次性，并且注意人物与空间、情节之间的关系，尤其注重空间对人物的塑造对剧情的推动作用。因此，忻钰坤导演作品能打动观众根源是镜头始终对准身处的社会现实，其电影里能看到转型期社会人性的复杂挣扎、阶层无声对峙和个体在道德困境的艰难抉择。

当下社会高速发展且深刻变革，各种新矛盾和问题跟着出现。犯罪悬疑类影视作品是大众化艺术形式，天生有强烈社会属性。它不能只停留在情节猎奇和感官刺激，要承担映照现实、激发思辨的责任。剧中的人物形象鲜明，有着丰富的内心世界和性格特点，不是简单的“善”或者“恶”。无论是《心迷宫》里的肖宗耀、肖卫国还是《爆裂无声》中的张保民、昌万年都不是单一的主人公或是反派人物，他们是由个人经历和社会环境决定的人性。通过忻钰坤不断切换镜头视角展示一个又一个的剧情反转。而人物在其中所做的每一个选择都是人物形象的映照^[8]。

新媒体时代，悬疑类微短剧以及短视频的爆火，成为泛悬疑类叙事作品，以新的面貌展现大众面前，类似有抖音博主“天舒 - 天舒很硬班”的一系列作品如校园怪谈类代表有《破局》，这一类泛悬疑的谜题叙事，使得电影感的技巧与叙事成为双重观看对象，观众的体验性和参与性得以突显，这也符合现代观众多元化价值观的审美追求^[9]。

在当前的犯罪悬疑剧制作中，要关注人物塑造，不要将作品中的人物形象刻意处理成扁平的、单一的、面孔化的；同时，创作者还要注重对剧中角色的细节刻画，表现角色的丰富内心世界，给予观众最为猛烈的震慑与震撼，从而要处理好人与人的关系与矛盾冲突，巧妙利用人与人之间的各种交流来推动故事的发展。

五、结语

综上所述，忻钰坤在《心迷宫》与《爆裂无声》中的空间叙事，完成了一次从形式到内涵的深刻探索。忻钰坤导演凭借独到的空间叙事实验以及深刻的人性关注为中国犯罪悬疑题材电影立起了标杆，他善于“留白”，精心布局，奉献了跌宕起伏精彩绝伦的犯罪悬疑剧故事，又揭开了在当下社会背景下转型期的复杂人

性、阶层的分层和社会总体的道德之殇。无论是《心迷宫》里乡土“异托邦”的失序，还是《爆裂无声》中城乡断裂的鸿沟，其镜头下的空间始终承载着转型期中国的集体焦虑与无声创痛。他的作品不仅革新了犯罪悬疑类型的叙事语法，确立了“空间悬念”的创作范式，更重要的在于，他让类型片承载了沉重的社会反思，为审视中国现代化转型的阵痛提供了独特的影像注脚。愿在后来的电影里我们能有更多忻钰坤式的影人，巧妙地进行电影中的空间叙事并且更大胆地现实社会不公的表现并创造出生动而令人信服的人物品性。同时让我们中国人可以拥有更多血性更鲜明、更有意义的犯罪悬疑题材电影。

参考文献：

- [1]高满良. 从批判到建构:社会空间理论的发展源流与分析框架[J]. 云南大学学报(社会科学版), 2025, 24(03): 82-91.
- [2]王耀弘. 国产悬疑网剧的内容生产与制播新变[J]. 传媒, 2024, (09):44-46.
- [3]孙琳. 忻钰坤电影的苦难映像与悲剧意识[J]. 电影文学, 2020, (18):88-90.
- [4]蔡晓芳, 王苾蓉. 情感动因与价值生产:新力量导演悬疑片的空间建制[J]. 电影文学, 2025, (17):7-12.
- [5]高明. 反差艺术、聚焦现实、寻唤正义——评忻钰坤电影新作《爆裂无声》[J]. 电影评介, 2018, (16): 60-62.
- [6]魏兵. 略论国产悬疑类网络剧空间与叙事的关系[J]. 中国电视, 2022, (06):50-56.
- [7]刘晨阳. 《心迷宫》的非线性叙事[J]. 电影文学, 2017, (08):97-99.
- [8]薛平. 忻钰坤的悬疑电影叙事艺术研究[J]. 电影文学, 2024, (09):78-82.
- [9]申朝晖. 类型照进现实的叙事实验与底层关怀——忻钰坤导演创作论[J]. 电影评介, 2021, (06): 19-23.