

21 世纪精品规划教材系列

影视鉴赏

YING SHI JIAN SHANG

主编◎郭小璐 李璐

 吉林大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

影视鉴赏

主 编 郭小璐 李 璐

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视鉴赏 / 郭小璐, 李璐主编. — 长春: 吉林大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5677-4066-2

I. ①影… II. ①郭… ②李… III. ①影视艺术—鉴赏—教材 IV. ①J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 156516 号

书 名: 影视鉴赏

作 者: 郭小璐 李璐 主编

责任编辑: 董江鹰 责任校对: 董江鹰

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 17.5 字数: 400 千字

ISBN 978-7-5677-4066-2 定价: 48.00 元

封面设计: 可可工作室

北京市楠海印刷厂印刷

2015 年 7 月 第 1 版

2015 年 7 月 第 1 次印刷

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580028/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

作为一门年轻的艺术样式,影视艺术对当下人们的价值观念、生活内容、行为方式等都产生了极大的影响。作为高等教育,除了相关专业需要了解影视艺术外,大力推进通识教育、提高素质教育,加强高校公共艺术课程,影视艺术相关的课程已成为很多高校教育课程体系的重要组成部分。

本书从结构与体例上,大体分为三部分。第一部分是关于中外影视文学发展史,在这一部分里,编者主要是将影视文学分为世界和中国两大块,以年代为线索,以影视艺术发展的阶段为分期,将影视艺术自诞生以来至 21 世纪的发展及现状进行了梳理。

第二部分是关于中外经典影视作品的介绍、分析和经典解读,内容丰富全面。该部分内容尤其侧重了对于美国、日本等影视艺术较为发达国家作品的重点推介,旨在通过这些国家的优秀作品可以展示当今影视艺术的成就及未来的发展趋向。

第三部分是关于中外影视节及奖项的资料性介绍,在这一部分里,编者几乎搜罗了当前世界上活跃的各类影视节及所设奖项的基本情况,对于所有读者来说都是一个不错的知识链接。

从中外影视史到影视作品的重点推介和重点解读再到各大影视艺术节及奖项的介绍,并配以大量的图片,使本书既适用于相关专业的本科生,也适用于影视艺术的爱好者和入门者。

编 者

2015 年 5 月

目 录

专题一 世界电影文学的发展	(3)
专题二 中国电影文学的发展	(17)
专题三 世界电视文学的发展	(38)
专题四 中国电视文学发展史	(51)

《放牛班的春天》	(95)
《海上钢琴师》	(98)
《罗拉快跑》	(101)
《美丽人生》	(105)
《这个杀手不太冷》	(108)
《十二怒汉》	(112)
《黑暗中的舞者》	(119)
《弗兰克斯坦的灵与肉》	(122)
《安娜卡列尼娜》	(127)
《雨人》	(131)
《肖申克的救赎》	(134)
《阿甘正传》	(142)
《新特勒的名单》	(146)
《泰坦尼克号》	(152)
《盗梦空间》	(162)
《乱世佳人》	(167)
《勇敢的心》	(177)
《黑客帝国》	(184)
《公民凯恩》	(187)
《霸王别姬》	(193)

《七武士》·····	(196)
《东京物语》·····	(200)
《八月照相馆》·····	(204)
《爱,回家》·····	(207)
《我的父亲,我的儿子》·····	(213)
《地球上的星星》·····	(217)
《三轮车夫》·····	(220)
《青木瓜之味》·····	(227)
《大话西游》·····	(230)
第五章 大陆不同题材电视剧赏析·····	
《红楼梦》·····	(233)
《水浒传》·····	(234)
《三国演义》·····	(239)
《西游记》·····	(241)
《亮剑》·····	(245)
《历史的天空》·····	(248)
《编辑部的故事》·····	(251)
《武林外传》·····	(253)
《血色迷雾》·····	(254)
《潜伏》·····	(256)
《渴望》·····	(260)
《蜗居》·····	(261)
《雍正王朝》·····	(266)
《康熙大帝》·····	(268)
《十六岁的花季》·····	(271)
后 记·····	

第一章 关于中外影视文学发展史

纵观整个电影、电视发展史,我们可以看出,电影、电视与科学技术的关系比其他任何一门艺术都要密切。科学技术的每一步发展都会带来电影、电视艺术的重大突破。可以说,电影、电视艺术是现代科技与工业发展的产物。正是在科学技术的不断进步中,电影、电视艺术得以不断扩大其对逼真性的开拓,增强复制物质实现的能力,同时也获得更大的使用电影、电视设备和影视语言进行艺术创造的自由性。

电影艺术的诞生与发展

电影到今天,已走过 100 多年的历程,作为现代科学技术的产物,它是许多科学家、发明家甚至模仿者漫长探索的过程。

电影究竟发明于何时?有许多说法。有的把形象化的表现也算作是电影的起源,从中国的灯影戏、皮影戏到幻灯。有的甚至追溯到公元前 5 世纪,把我国哲学家墨子在他的著作《墨经》中提出的“光至景亡”等光学论断以及光影的生成、关系、物像的反映原理等都看作是电影发明的先导。这些都是有一定道理的。

皮影戏和走马灯传入欧洲后,欧洲人经过多年的实践、研究,最后发展成为电影。事实说明,电影虽然不是诞生在中国,但我国劳动人民对电影原理的认识和实践,已有很长的历史,对后来电影的发明,是有贡献的。这充分显示了当时我国劳动人民的聪明才智。

早在 1829 年,比利时著名物理学家约瑟夫·普拉多发现:当一个物体在人的眼前消失后,该物体的形象还会在人的视网膜上滞留一段时间,这一发现,被称之为“视像暂留原理”。普拉多根据此原理于 1832 年发明了“诡盘”。“诡盘”能使被描画在锯齿形的硬纸盘上的画片因运动而活动起来,而且能使视觉上产生的活动画面分解为各种不同的形象。“诡盘”的出现,标志着电影的发明进入到了科学实验阶段。

1834 年,美国人霍尔纳的“活动视盘”试验成功;1853 年,奥地利的冯乌却梯奥斯将军在上述的发明基础上,运用幻灯,放映了原始的动画片。摄影技术的改进,是电影得以诞生的重要前提,也可以认为摄影技术的发展为电影的发明提供了必备条件。

在 1888—1895 年期间,法、美、英、德、比利时、瑞典等国都有拍摄影像和放映的试验。1888 年,法国人雷诺试制了“光学影戏机”,用此机拍摄了世界上第一部动画片《一杯可口的啤酒》。

1889 年,美国发明大王爱迪生在发明了电影留影机后,又经过 5 年的实验后,发明了电影视镜。他将摄制的胶片影像在纽约公映,轰动了美国。但他的电影视镜每次仅能供一人观赏,一次放几十英尺的胶片,内容是跑马、舞蹈表演等。他的电影视镜是利用胶片的连续转动,造成活动的幻觉,可以说最原始的电影发明应该是属爱迪生的。他的电影视镜传到我国后被称之为“西洋镜”。

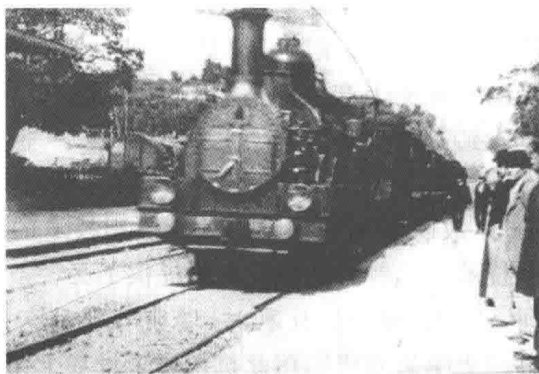
1895 年,法国的摄影师奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔兄弟,在爱迪生的“电

影视镜”和他们自己研制的“连续摄影机”的基础上，研制成功了“活动电影机”。“活动电影机”有摄影、放映和洗印等三种主要功能。它以每秒 16 画格的速度拍摄和放映影片，图像清晰稳定。1895 年 3 月 22 日，他们在巴黎法国科技大会上首放影片《工厂的大门》获得成功。

《工厂的大门》

同年 12 月 28 日，他们在巴黎的卡普辛路 14 号大咖啡馆里，正式向社会公映了他们自己摄制的一批纪实短片，有《火车到站》《水浇园丁》《婴儿的午餐》《工厂的大门》等 12 部影片。卢米埃尔兄弟是第一个利用银幕进行投射式放映电影的人。史学家们认为，卢米埃尔兄弟的拍摄和放映活动已经脱离了实验阶段，因此，他们把 1895 年 12 月 28 日世界电影首次公映之日即定为电影诞生之时，卢米埃尔兄弟自然当之无愧地成为“电影之父”。在向大众展现《火车到站》的画面时，观众被几乎是活生生的影像吓得惊惶四散。从此，由他们所启动的活动摄影不只在人类纪实工具的发展史上展现了划时代的意义，火车进站的镜头也象征了电影技术发展的源起。

《火车到站》

对于这次具有划时代意义的放映活动，当时法国的报纸有如下描述：

灯光一熄灭，里昂贝尔古广场的景象就出现在银幕上，“想用这玩意来糊弄我们，”有一个观众悄悄向旁边的人说：“这种东西（指幻灯）我都看了十年了。”

突然，一匹马拖着一辆汽车向前走去，紧跟着又是一些汽车，然后又出现一些走路的孩子，他们摆动着手臂和头，他们又说又笑，整个热闹街道都出现在小银幕上。

有一些观众开始窃窃私语，还有一些惊奇得目瞪口呆。

当一辆汽车从贝尔古广场那头向剧场里的观众飞速开来的时候,一些观众赶紧作让开的姿势,好几位太太都站了起来,直到汽车拐了个弯消失在银幕的角落里时,才勉强坐下。

当看见婴儿喝汤时,人们笑了。不一会,人们又小声议论:“看那些河边的树,树叶在风中颤动。”

这一切显得如此奇特,所有的人从未见过这样抖动的树叶,从未见过如此有生命的树。

当放映结束时,大家都鼓掌。从他们脸上可以看出他们惊奇的表情。他们喊道:“这和现实中的完全一样啊!这太奇怪了,这简直就是梦。”

从上面的描述可以看出,卢米埃尔直接将电影镜头对准现实社会,表现最本真的生活现象。就像任何新事物的诞生都会引起人们的关注和兴奋一样,电影的出现在世界上引起了巨大的轰动,人们为能够在银幕上看到重现的现实世界感到前所未有的震动。于是,电影很快在世界范围内传播开来。大量的观众被吸引到电影院,电影逐渐成为受欢迎的娱乐方式和赚钱手段。

自从巴黎“大咖啡馆”放映获得成功后,卢米埃尔兄弟雇佣了许多摄影师,并对他们加以培养和训练。这些摄影师同时也是放映师,都能洗印影片。后来,他们运用所掌握的技术和器械创造了新闻片、纪录片和报道片,并且开始运用最早的蒙太奇手法。他们在技术方面为最初的特技摄影和移动摄影作出了巨大的贡献,并且其放映活动极大地促进了电影事业的发展 and 繁荣。

究竟是谁发明了电影?你若问美国电影界的人,他们会异口同声地回答:“是爱迪生发明的。”但你如果去问法国人,他们则会说:“是卢米埃尔!”那么谁才是电影真正的发明者呢?答案:两个人都是!

一百多年来,电影发展历经了从无声电影到有声电影,从黑白电影到彩色电影、宽银幕、环幕、立体电影等的相继出现,已经发展到了高科技的时代。尤其是数字技术的广泛应用,运用大量的电脑特技制作出来的电影,强化了电影创造奇观的特性,灾难片、科幻片等因数字技术的运用成为电影神话。

专题一 世界电影文学的发展

早在1908年,诞生不久的电影尚处在稚嫩的襁褓状态,俄国著名作家列夫·托尔斯泰就预言:“这个带摇把的哒哒响的小玩意将给我们的生活——作家的生活——带来一场革命”。他确信:“我们将不得不去适应这影影绰绰的幕布和冰冷的机器。将需要一种新的写作形式”。影视发展史证明了托尔斯泰的远见卓识,“革命性”的“新的写作形式”——影视文学在当今时代得以确立,并成为构筑影视艺术大厦的基石。

在影视艺术史上,虽然影视技术、制片模式、导演手段都会不同程度地影响各个时期的艺术风貌,但叙事方式、主体意念的变化与差异才是最终的决定性力量。在某种程度上,影视史便是影视文体的演变史,其中,影视文学是前提和主导性因素,这正是我们考察世界影视文学史的出发点。

世界电影文学的发展历经了世界电影文体的萌生与成长(无声电影时期)、经典叙事时期的电影编制(20世纪30—50年代)、现代电影观念与电影文体变革(20世纪50—70年

代)、高科技时代的多元化电影写作(20世纪80年代至21世纪初)。

一、世界电影文体的萌生与成长(无声电影时期)

由于技术的原因,电影在发明时是无声的,无声期一直延续到20世纪20年代末、30年代初。无声电影时期是世界电影艺术的一个重要成长期,主要表现在两个方面:一方面以美国编导格里菲斯为杰出代表,对电影叙事进行了大量探索,初步确立了符合电影特性的基本叙事规范;另一方面是以欧洲“先锋派”电影运动为主体,几种探索电影的视觉造型和抒情表意功能,使电影成为个人化的创作。

(一)电影叙事文体的建立

1. 卢米埃尔兄弟

作为电影的发明者和最早的电影作者,卢米埃尔兄弟在电影文体生成史上具有无可替代的开创性作用。在他们摄制的影片中,大部分没有情节,只是客观地实录生活的片段,但个别影片也初步具有叙事艺术的一些特点。《水浇园丁》表现一个园丁正在浇水,一个男孩出现在画面中,用脚踩住水管,水断流时,园丁低头检查水管嘴,男孩把脚缩了回去,水猛地喷到了园丁的脸上。园丁十分生气,追打淘气的男孩。

《水浇园丁》

这是卢米埃尔兄弟首次公映影片中最受欢迎的一部,它不是消极地摄录生活,而是表现了现实生活中发生过的或可能发生的戏剧性片段,尽管电影语言简单,但具有了一个基本情节,一个戏剧噱头和一个戏剧故事的基本模式,是最早的故事片的雏形,也是后来一切戏剧片的胚胎和原型,为以后的电影艺术开辟了道路。

2. 乔治·梅里爱

对早期叙事电影作出较大贡献的另一位法国人——乔治·梅里爱,是他将戏剧传统引

入电影。

正当卢米埃尔拍摄的电影缺乏吸引力逐渐失去观众的时候,梅里爱出现了。他在拍摄方式上经过早期对卢米埃尔的模仿后,走向了完全对立的一面。他将电影引入摄影棚,把电影看成是舞台,将戏剧因素引入电影,创立了戏剧化的电影叙事方式。他的电影具有一定长度,能够叙述一个较为完整的故事。把《浮士德》等歌剧或戏剧拍成电影。

作为电影史上的第一位导演,梅里爱在电影史上首次把小说搬上银幕。他的代表作《月球旅行记》,摄制于1902年,片长260米,可放映16分钟,由30个场景组成。是根据19世纪法国著名作家“现代科学幻想小说之父”儒勒·凡尔纳的《从地球到月球》(1865)和威尔斯的《第一次到达月球的人》(1895)两部小说改编,是电影史上最早的科幻影片。影片的内容描写一批穿着星相学家服装的科学家,决定到月球上去探险。他们乘坐炮弹,降落在月球火山口的平原上,那里的仙女热情地接待了这批科学家,引导他们兴致勃勃地浏览沉寂而神秘的月亮风光。晚上,科学家们欣赏着仙女们的神秘舞蹈,她们分别代表着北斗星、金星、火星……后来,科学家们钻进山洞里去避寒,遇到巨大的蘑菇、蜘蛛、多脚怪物和月亮神。历尽险阻后,科学家终于逃回地球。

《月球旅行记》

梅里爱将科学与魔术、现实与幻想、神话剧与滑稽剧结合起来,创造了一个充满魅力的光怪陆离的幻想世界,把电影引向大众喜爱的娱乐演出,成为今天影响最大的“故事影片”的先驱与奠基人。后来又拍摄了另一部科幻片《太空旅行记》,表现一群宇宙地理科学家乘一辆飞翔的火车到太阳探险的故事。但每部影片只有一个视角,由近及远地将一切事物统统地摄录进画面,和戏剧的“场”完全相同。这是推动电影走向艺术的第一步,但还没找到电影最本质的特点。

3. 格里菲斯

最终确立电影叙事文体的是美国早期编导格里菲斯。1915年,格里菲斯摄制了影片《一个国家的诞生》,内容是表现美国南北战争和解放黑奴运动的历史事件,是一部标志着世

界电影由供人玩耍的科技游戏成长为一门独立艺术的里程碑作品。影片叙事结构完整严谨,具有强烈的情绪感染力,以有条不紊、张弛有度的叙事手法,形象地反映了南北战争前后所发生的一系列重大历史事件。取材于美国南北战争,根据狄克逊的小说《同族人》改编为电影剧本。是一部赞扬种族主义组织三K党的小说,格里菲斯在小说中赞扬了种族主义立场,描写了美国南北战争时期两个家庭的命运。

《一个国家的诞生》

在叙事结构上,格里菲斯恪守古希腊亚里士多德以来的线性因果叙事法则,即所谓的“起承转合”或“开始、发展、高潮、解决”这样一个环环相扣的情节安排,从而形成一个封闭完整的叙事体。

在格里菲斯的努力下,真正电影化的叙事文体形成了。他使电影摆脱了平淡的记录和乐队指挥式的拍摄方式,用摄影机的移动、镜头的变化,以及蒙太奇的思维方式,阐释了电影的本质含义,构建了电影的独特叙事方式,奠定了电影作为一门独立艺术的方式。自始至终,尽管世界电影不断地经历波澜起伏,更迭频繁的艺术变革,但基本的叙事模式都遵循了格里菲斯的方向,或在此基础上扩充完善。

(二)个人化电影创作

电影起源于欧洲,更确切地说,电影起源于法国。欧洲作为电影的发源地,理所当然地充当了艺术电影的开路先锋。20世纪20年代,欧洲出现了第一次电影文体革命——“先锋派”电影运动。这场运动是在19世纪末20世纪初形成的以尼采、弗洛伊德等人的学说为代表的西方现代主义思潮蔓延的前提下形成的,当电影还是无声的时候,它那种纯视觉元素以及由黑白影像引起的梦幻感觉首先吸引住了现代主义艺术家,特别是画家的注意。现代主义画家毕加索等人都对无声电影表示过关注。他们主张电影应没有故事,没有开头与结尾,不存在过去与未来的一切界限。

“先锋派”电影运动中电影文体的突出特点是背离常规、骇世惊俗的艺术品格。“先锋派”电影包括“德国表现主义电影”“印象主义电影”“抽象主义电影”“达达主义电影”“超现实

主义电影”等既互相关联又相互区别的创作流派。

我们介绍三个代表作品：

1.《幕间休息》：“达达主义电影”的代表作。“达达主义电影”的特点就是没有主题、没有情节，追求奇异怪诞的视觉效果。拍于1924年的《幕间休息》，是穿插于一出由先锋派画家和诗人领导的芭蕾舞剧演出中间休息时放映的影片。由一系列充满幽默感的即兴笑料汇集而成，整体效果恍如一个梦境，各个画面之间没有逻辑关系，如一只纸船在巴黎一片屋海的上空飘荡；竖立着的香烟变成了一座希腊庙宇的柱子；一个芭蕾舞女的裙子变成了一朵盛开的花……影片大量运用离奇古怪的隐喻、惊人的效果和故作神秘的手法，其主旨是以荒诞、幽默等隐含的方式讥讽资产阶级的礼仪习俗、风尚文化。

著名的镜头：开始从下面仰拍的是穿着裙子跳舞的芭蕾舞演员，在镜头升上来以后，却令人意外地发现那是一个长着络腮胡须并且戴着夹鼻眼镜的男人。达达主义电影是戏谑的、嘲讽的，也是反叛的，当然也常常是无聊的。

2.《一条安达鲁狗》：“超现实主义电影”的代表，深受弗洛伊德精神分析学说的影响，试图把梦境、心理变化、无意识或潜意识过程搬上银幕。影片由西班牙导演路易斯·布努埃尔与超现实主义画家萨尔瓦多·达利共同编写。影片没有任何统一的逻辑线索，描写的只是一个朦胧的诗意世界，用直接的视觉形象来表现心灵的感受和震动。影片追求惊人的、激烈的效果：一双男人的手在磨剃刀，随后，剃刀一下子切开一个女人的眼珠，与此相呼应的是一片浮云划过圆月……男人的手卡在门缝里，突然手上出现了黑洞，四周爬满了蚂蚁……源自作者的两个梦境。

《一条安达鲁狗》

影片追求一种非理性、非常规的写作模式，将现实与幻想、神秘与荒诞、欲望与破坏、自由与束缚、美丽与凶残、幸福与痛苦等对立内涵在特定时空下，富有诗意地融为一体，形成了一种张扬个体自我的、自由跳跃的电影文体风格。

3.《战舰波将金号》：苏联蒙太奇学派代表作。苏联蒙太奇学派是“先锋派”电影运动中的独特一支，是指在20世纪20年代至30年代初期活跃于苏联影坛，对蒙太奇的理论与实践作出过贡献的艺术家群体，以爱森斯坦的“理性电影”为突出代表。《战舰波将金号》是爱

森斯坦实践自己蒙太奇理论的杰出文本。影片具有史诗般的格调:主题重大,冲突鲜明,结构精巧,激情澎湃,充满了诗情画意。在世界电影史上第一次把革命的人民作为主人公搬上银幕,创造了崭新的艺术语言来表现革命思想,从而使电影从粗俗的新奇娱乐或幼稚的宣传教化工具变成了富有思想性的艺术作品。

影片为纪念1905年俄国革命20周年而拍摄。这是一部“重现实况”的影片,导演没有使用摄影棚、化妆、布景,甚至没有专业演员。在叙事结构上大致分为五个部分,并按照“黄金分割率”,形成了2:3比率例,每一段落都有完整的起承转合,强烈的矛盾冲突和巨大的感情冲击力贯穿于片中的每个部分。

《战舰波将金号》

影片的经典段落“敖德萨阶梯”,爱森斯坦将老百姓的奔跑、沙皇军队的逼迫、婴儿车的滑动,以及怀抱死去孩子的母亲等一系列动作镜头进行分解、错位和节奏性的剪辑,使影片达到了高潮。两分钟拍摄的镜头被延长剪辑成十分钟。

二、经典叙事时期的电影编制(20世纪30—50年代)

20世纪20年代末,有声电影的出现极大地丰富和扩展了电影的表现力,这是电影艺术迄今为止最大的一次变革。电影由视觉语言变为视听结合的语言,由于增加了听觉因素而更接近于生活的现实。从故事片来说,情节可以更为复杂曲折,人物更为完整,感情和情绪也更为丰富和细腻。相应地,电影剧本与作家的地位和作用大大地加强了。在无

声电影时期,人们更侧重纯视觉表现,即使有剧本,基本上也只是一个故事大纲。电影史上甚至流传着所谓“袖口剧本”的趣谈,是说一些导演把剧本大纲写在自己的硬领衬衫袖口上。有声电影诞生后,开始出现专门从事电影写作的职业编剧,电影文学迎来了快速发展的时期。

有声电影走出了纯视觉表现的限制,更为重视电影叙事,格里菲斯所开辟的电影叙事模式被普遍采用,并在创作实践中被发扬光大,戏剧化电影成为创作主流,理论家将这一创作样式称之为经典叙事。由于美国电影在世界市场上的霸主地位,以及美国电影一以贯之体现出基本恒定的此类风格,因而,经典叙事又往往成为美国好莱坞商业电影的代名词。在美国电影史上,20世纪30—50年代正是大制片厂制度的鼎盛期,经典叙事风格得到了最集中、最完整的体现,并深刻影响了其他国家的电影发展。

20世纪20年代,好莱坞的电影事业飞速发展,成为世界电影中心,开始有人专门从事电影编剧。但由于当时正值好莱坞大制片厂时期,制片厂制度是当时美国唯一的制片方式,其最主要特征就是建立起庞大的从制片到发行放映全部系统的垄断性企业,采用工业生产流水线式的制作模式,制片厂内部分工精细,各司其职,每人只负责其中的一部分。至于电影编剧部门,各大电影公司成立了编剧部或故事编辑部,用来搜罗奇闻怪论或畅销小说,把故事写出梗概交给制片人。制片人同意后,再请一个剧作家写个详细的剧本阐述。然后,再由写对话的作家专门写人物对话,写噱头的作家加入噱头,形成完整剧本再交给导演。这种强调专业分工、各司其职的传送带式的制片制度,极大地扼杀了艺术创作中的个人化风格和创新精神,因而,历来受到电影史上许多电影艺术家和电影史家的批评。

好莱坞又被称为“梦幻工厂”,编制美轮美奂的、引人迷醉的“银幕神话”,获得最大数量的观众是其根本目的。制片过程的核心就是“编”,编得要有票房价值。所以,对故事情节的刻意追求是好莱坞电影的最基本传统,情节和人物是否来自生活、是否正确反映了生活,并不重要。基本遵循如下模式:先建立事物的常态秩序,然后秩序遭受破坏,再次恢复原状。概括成常规公式就是:不受干扰的状态,干扰介入,努力排除干扰,干扰消除。通常情节是两条故事线:一是罗曼史,二是设计另一领域工作、战争、某个志向或任务,每条故事线都有其目标、障碍与高潮。如,《魂断蓝桥》中,男主人公罗伊是英国军官,马上面临战争的生死考验;他遇见了美丽纯洁的少女玛拉,疯狂地爱上了她。战争与爱情两条线索相互交织在一起,彼此关联互为因果。

美国电影剧作家经过长期创作实践,归纳出了一些成功的模式,这些模式最具商业上的保险系数,最能获得投资的回报。这种大制片厂制度下的流水线式的生产方式,成为当时好莱坞能够发挥最大效益的电影制作模式。制片厂内部的分工逐渐专业化和精细化。剧本创作的各个环节都有专人负责,有编织主要情节的,有添加次要情节的,有专门设计对话的,连添加噱头都有专人负责。精细的分工如同流水线上的制造工人,按照步骤生产出各种类型的电影。他们通常在一部成功的影片之后,竞相模仿,使之成为一种类型。比较成熟的类型有西部片、强盗片、歌舞片、喜剧片、恐怖片、科幻片、灾难片、战争片。

类型片的突出特征就是重复性和可预见性。看类型片,仿佛是和银幕上的老相识会面、听老故事,一般认为,类型片有三个基本元素,即公式化的情节、定型化的人物和图解式的视觉形象。

《魂断蓝桥》

(一)西部片

西部片是美国电影中最古老的样式之一,是以 19 世纪下半叶美国人开发西部荒野土地为题材的影片,被认为是最能反映美国人的民族性格和精神倾向的影片类型。在西部片中,荒凉的千里平原、尘土飞扬的沙漠、峰峦起伏的群山和巨大的山岩,穿紧身裤、皮上衣,披子弹带,戴宽边帽,跨骏马,来去飘忽,除暴安良的西部牛仔……营造了一个令人心驰神往的“神话”般的世界。故事情节一般比较简单:善良的白人移民受到暴力的威胁,英雄的牛仔或执法者除暴安良。结局几乎总是群敌尽歼,报应不爽。西部牛仔也成为美国人民崇尚的奋力开拓、坚忍不拔、不畏艰险、见义勇为、扶弱除强的英雄精神的化身。

第一部西部片是 1903 年埃德温·鲍特拍摄的《火车大劫案》。到了 20 世纪 30 年代末,西部片开始繁荣发展,出现了一大批经典之作,其中最著名的是由达德利尼古尔斯编剧,约翰福特执导的《关山飞度》(1939),被公认为西部片的经典代表作,标志着西部片的成熟。故事发生的地点在一辆穿越西部的马车上,影片表现了车上不同身份和个性的人:赌徒、妓女、强盗、警察等之间的冲突,以及众人在面对印第安人威胁下所作出的不同反应。《关山飞度》的造型风格、动作表现、场景选择和叙事策略都对以后的西部片产生了重大影响。片中

的主角约翰·韦恩也因此名声大噪，并终身扮演类型化的牛仔角色。

二战以后，西部片有了重大变化，人们开始反思以往那些所谓的“边疆神话”。从20世纪60年代起，西部片经历了非英雄化的过程。代替西部英雄的是一些反英雄——在心理和形体上都很弱的人，代表影片有《野帮伙》(1969)、《午夜牛郎》(1969)、《最后一场电影》(1971)、《小巨人》(1971)等。20世纪70年代后，西部片作为一种类型近乎消失了。20世纪90年代伊始，《与狼共舞》《不可饶恕》重新获得成功，使久违的西部片再现强劲势头，并且以“重新阐释美国西部历史”的旗号宣布了西部片时代的降临。不过，这与传统意义上的西部片已经有了较大距离。

《与狼共舞》

(二)强盗片

强盗片是指以罪犯为主要人物，以罪犯或黑帮的犯罪行为为主要故事内容的一类影片，特点是暴力和犯罪。强盗片与真实的犯罪活动和美国黑帮的兴衰有着密切的联系，强盗片的特点是涉及暴力和犯罪，常以现代都市为背景，着力描写被社会摒弃的人群以及他们对“美国梦”的执着追求。“强盗”是一个广义的名词，泛指一切不法之徒和犯罪分子，包括持械抢劫、强奸杀人、走私盗窃、诈骗勒索以及有组织的犯罪集团如黑手党等。

强盗片的基本元素是：强盗主人公、阴森不祥的城市街道、荡妇妓女型的角色、一位为主人公引来杀身之祸的美女……

强盗片的故事来源主要是社会新闻，因此美国历史上的一些闻名的犯罪人物都成为犯罪片的主角。影片将主人公重新塑造，变成神话化的人物，虽然罪行累累，却往往风流倜傥，具有引人入胜的性格魅力。但多以悲剧告终，为非作歹而又值得同情的主人公与法律对抗，最后总是自食其果，不是伏尸枪下，便是银铛入狱。

20世纪30年代是强盗片的黄金时期，《小凯撒》(1930)、《公敌》(1931)和《疤脸大盗》(1932)是较为突出的几部作品。与此同时，强盗片也开始受到指责，认为有损于美国的形象，从此以后，强盗片的主人公便换成了了联邦侦缉局人员或警探。

1972年的《教父》和1974年的《教父续集》不仅为强盗片争得了第一座奥斯卡最佳影片金像奖，而且为这一类型的影片开创了新的模式——史诗性、家族式的强盗片模式，成为美国电影史上空前的商业成功史诗价值的电影巨制。《教父》改编自马里奥普索的同名流行小