

电影类型与类型电影

郑树森 著

Dianying Leixing yu
Leixing Dianying

电影馆·焦雄屏 主编

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

电影馆

焦雄屏 主编

电影类型与类型电影

Dianying Leixing yu Leixing Dianying

郑树森 著

凤凰出版传媒集团

● 江苏教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影类型与类型电影 / 郑树森著. —南京: 江苏教育出版社, 2006.5

(电影馆丛书)

ISBN 7-5343-7360-3

I.电... II.郑... III.电影评论—美国
IV.J905.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第047958号

出版者	江苏教育出版社
社址	南京市马家街31号 邮编: 210009
网址	http://www.1088.com.cn
出版人	张胜勇
书名	电影类型与类型电影
作者	郑树森
责任编辑	杨兆鑫
集团地址	凤凰出版传媒集团有限公司 (南京市中央路165号 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经销	全国新华书店
印刷	北京盛兰兄弟印刷装订有限公司
厂址	北京市大兴区黄村镇西芦城黄鹅路西 电话:010-61232262
开本	940mm × 640mm 1/16
印张	15
字数	188千字
版次	2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷
定价	22.00元
发行热线	010-62223842

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

作 者 简 介

郑树森，1948年生，原籍福建厦门。现为香港科技大学人文学部教授，曾任美国加州大学圣地亚哥校区文学研究所所长、香港比较文学学会会长及国际比较文学学会执行委员。出版有文学评论、中国文学研究等方面的著作多种，如《奥菲尔斯的变奏》、《文学理论与比较文学》、《小说地图》等。近年来他策划主编的外国文学作品中译本有《当代东欧文学选》、《当代德国小说集》等。另外编有《中美文学因缘》、《张爱玲的世界》和《现代中国小说选》等。

电 影 馆 · 电 影 理 论 系 列

- 《电影是什么?》 [法]安德烈·巴赞 著
- 《当代电影分析》 [法]雅克·奥蒙 迈克尔·马利 著
- 《电影的意义》 [法]克里斯蒂安·梅茨 著
- 《电影的本性》 [德]齐格弗里德·克拉考尔 著
- 《电影导演论电影》 [法]雅克·奥蒙 著
- 《电影批评及理论辞典》 [法]雅克·奥蒙 迈克尔·马利 编著
- 《电影类型与类型电影》 郑树森 著
- 《电影演员》 [法]雅克琳娜·娜卡什 著
- 《编剧：步步为营》 [美]温迪·简·亨森 著
- 《从概念到银幕》 [美]罗伯特·贝内代蒂 著
- 《电影制片人》 [美]保罗·N. 拉扎勒斯 著

总 策 划 / 席云舒

责任编辑 / 杨兆鑫

封面设计 / 孟 娜

期待另一个辉煌的电影年代

我知道台湾远流电影馆丛书和万象电影丛书很是受到内地一些朋友的喜爱，每次碰到内地一些热爱电影文化的读者以及电影界的专业人士，他们总会和我谈起这两套丛书，一方面抱怨其定价如何高昂，让一般人感觉负担太重，另一方面又多么以收藏全套图书为荣。

这两套丛书我都打头阵出了第一本，同时担任其编辑委员和顾问。虽然我觉得一些书的内容水平参差不齐，但仍然为其总体能在内地造成如是回响感到高兴和鼓舞。事实上，这些书的确曾为风起云涌的台湾地区精致电影文化提供坚实的年轻观众后盾。每个电影运动，都有强大的评论和学术力量在支撑它，从意大利新现实主义到法国新浪潮，到德国新电影，以及中国台湾新电影，无一例外。

电影评论的青黄不接、电影运动的陨落，似乎也 and 电影文化的渐趋式微息息相关。当年我们策划电影丛书，就是有感于台湾地区电影文化的荒芜，年轻一代在时代的洪流下，芜杂地鲸吞外来消费信息，什么都是现下、快速的经济行为，连娱乐和文化也不例外。整个社会在现代化和外贸的脚步下轰隆轰隆前进，文化、历史、教养、礼仪敬陪末座。年轻人勇于接受西方思潮及炫目的发达国家的文化和习惯，对传统不屑一顾，对美学、文化等历史积累没空消化。膜拜速成、快捷方式、抄袭、剽窃成了新的英雄成功哲学。当时我曾撰文说：“股票市场，通俗文化，每天每日上演着斯文扫地、尊严丧尽的通俗连续剧。知识分子带着受伤的心情，羞辱又无尽地

复习失落感……我们真的要活得如此猥琐蹇促吗？”

所幸曾有那么一批知识分子，真诚而互相鼓励地对抗沉沦的文化倾向。在那个年代，它是一股清流，一种异数。台湾地区电影文化的深耕曾经影响了许多青年，使他们投入这个行业。那时的电影人不以谈美学不谈电影市场为耻，愿意真诚地为电影文化付出；那时的导演不忙着高标自己世界大导演的的位置，肯虚心而真心地面对理想。于是远流的电影馆丛书从电影技术到电影历史到电影美学，一本一本地出，而万象除了电影史丛书外，也不畏厚重地端出塔尔科夫斯基、基耶斯洛夫斯基、文德斯这些看似不易消化的艺术大师译作。

台湾地区电影于是有那么一段黄金岁月，出了几部至今看来仍经得起考验的作品，而在文字领域及电影文化的积累上也不曾缺席。然而，历经台湾地区的经济风暴，万象停摆，远流也关了它的电影馆，虽然我在城邦的麦田又重新开启电影馆，但台湾地区新电影已濒于死亡。

令人惊喜的是江苏教育出版社愿意接下这个棒子，继续出版电影馆丛书。这使我非常有信心。除了详尽地规划我们未来在创作者、电影史、电影美学乃至专业技术等方面拓展电影馆丛书广度外，我也为之联系国外最好的作者及译者以进行深度耕耘。我们着重以美学的基本功打底，也会提供大跨度的历史研究，此外，各种在当代电影及电影史上发光发热的个别著作（auteur——导演、编剧、摄影等）我们也将陆续成书。

中国电影文化源远流长，2005年是中国电影100年庆，仅以此系列丛书，献给曾在这条百年路上耕耘过的所有人，期待中国电影进入另一个辉煌的年代。

2004年12月

赠 书 卡

尊敬的读者：您好！

感谢您选购苏教版社科图书。为了更好地为您服务，让您及时了解我社图书的出版信息，请抽空填写此卡。凡购买我社附有此赠书卡的图书金额累计超过 200 元者，请将您收集的赠书卡填好寄回，即可获赠价值为您所购图书定价总和 10% 的图书（购买盗版书不在赠书之列）。请登陆 www.likebook.com 挑选您想要的赠书，我们将给您免费寄赠。

姓名		性别		年龄		学历 / 职称	
工作单位							
通讯地址							
邮政编码			电话 / 传真				
E-mail							
是否愿意获得本社其他图书信息	☐ 愿意 ☐ 不愿意		希望获得新书信息的方式	☐ 信函 ☐ 传真 ☐ 电子邮件			
您选择的赠书书名							
您的建议							
本书信息	“电影馆” / 《电影类型与类型电影》 定价：22.00 元						

江苏教育出版社北京社科图书出版中心 发行部
 （北京乐知博克出版顾问有限公司）

北京市西直门内五根檩胡同 11 号通华苑写字楼 B101 室

邮编：100035

邮购热线：010-62223842；62233619-810

目 录

电影类型与类型电影

1. 内容与形式——分类的基本考虑 3
2. 电影类型与类型电影 4
3. 类型与反类型 7
4. 从片厂制与票房看电影类型的兴衰消长 9
5. 以作者论分析类型电影的局限与启示 12
6. 意识形态批评与作者论的差异与互动 16
7. 民族文化与电影类型 19
8. 电影类型的“越界”与“移植” 20

西部片

1. 美国独有的电影类型 27
2. 拓疆精神的诠释、重塑与神话化 29
3. 个人主义与个人英雄的迷思 31
4. “他者”与女性在西部片中的被动处境 33
5. 男性凝视下的意识形态 34
6. 西部片的叙事结构 35
7. 西部片与原型理论 36
8. 西部片的兴衰及原型下的不断变奏 38

9. 约翰·福特西部片的电影主题及其反省与变奏 42

二战片

1. 外缘因素促成的传奇 53
2. 电影内缘元素组合起来的化学作用 55
3. 从拓疆意识看电影中的“美国精神” 60
4. 物质基础与艺术表现之间的关系 62
5. 语意蒙太奇 63
6. 电影中的三类原型 64
7. 从接受理论看此片流行的原因 65
8. 从原型到公式 67
9. 政治宣传、道德审查与战争电影 68
10. 电影叙述——叙述文法与两个结局 70
11. 开放的族裔态度 70
12. 《卡萨布兰卡》的虚实真假 71

黑色电影

1. 黑色电影的特点 75
2. 法国影评界的命名 75
3. 黑色电影的先驱 77
4. 德国表现主义的影响 78
5. 硬汉派侦探推理小说的兴起 80
6. 意外出现的电影类型 82
7. 黑色电影与城市罪恶 84
8. 黑色电影与西部电影的关系 85
9. “整体性”艺术风格的再现 85

10. 黑色电影与女性主义	86
11. 黑色电影式微与新黑色电影的出现	87
12. 《杀人者》:小说与电影	88
13. 《杀人者》:多元单一视点叙事	89
14. 《杀人者》:语意蒙太奇	90

家庭伦理片

1. 悲剧于中西方的定义	95
2. Melodrama 的译名与类型意义	96
3. 作为一种电影类型	97
4. 叙述形式	98
5. 家庭伦理片中的女性角色	98
6. 主流价值观下的女性心理	99
7. 家庭伦理片与意识形态	101
8. 《春风秋雨》的全景观照	102
9. 从作者论看道格拉斯·塞克的个人特色	105

歌舞片

1. 声音出现后——技术、艺术、商业的互动	109
2. 发展概说	110
3. 好莱坞叙事文法:蒙太奇抑或长镜头	120
4. 空调与萧条:歌舞片兴衰的外缘因素	123
5. 从歌剧到歌舞片:艺术欣赏的平民化	125
6. 歌舞片独特的叙事结构	126
7. 歌舞片与女性主义	126
8. 法国歌舞片的另类实验	128

9. 歌舞片与作者论	129
10. 歌舞片对中国香港电影的影响	130
11. 《雨中曲》	132

神经喜剧

1. “神经”之名的由来	137
2. 听演员说说话	138
3. 剧场效果与戏剧性反讽	140
4. 介乎高、低乘之间的喜剧种类	141
5. 室内感与电影感	142
6. 形象独立多面的女性角色	143
7. 神经喜剧在经济大萧条时兴盛的原因	145
8. 类型特色	147
9. 普勒斯顿·斯特奇斯的独特成就	147
10. 神经喜剧的近年变奏	149

黑名单片

1. 二次大战与美国左翼	155
2. HUAC 与东西冷战	157
3. 约瑟夫·麦卡锡与 HUAC	159
4. 好莱坞的“黑名单”	160
5. 出卖朋友的“犹太”	163
6. 20 世纪 50 年代的反核运动	164
7. 去好莱坞赚快钱的作家	165
8. 族裔问题	166
9. 性别问题	167

10. 黑名单电影	168
-----------	-----

记者片

1. 导演	173
2. 澳大利亚的印度尼西亚研究	173
3. 《危险年代》的大背景	174
4. 记者片主角的寻索过程	177
5. 当第一世界遇上第三世界	179
6. 《危险年代》取材上的历史意义	183
7. 《危险年代》之外的记者片	184
8. 以印度尼西亚政变为题材的影片	185

人名、片名中译对照表	187
------------	-----

后 记	227
-----	-----

电影类型与类型电影

1. 内容与形式——分类的基本考虑

类型理论是艺术过程中的必然发展,因为人类有把性质相近的事物归类的习惯。分类(classification)其实是累积性的(accumulative)、历史性的(historical),也是历时性的(diachronic)活动。经历时间的沉淀,事物才能逐步归类。

文学领域里的归类活动,西方从古希腊亚里士多德的《诗学》开始,中国则始自《典论·论文》、《文赋》等。最早期的文类归纳方式,不一定见诸文论,主要是用选集(anthologizing),例如《文选》、《玉台新咏》的汇编而把诗文分类,分类准则却不一定有清楚解释。其实《诗经》、《楚辞》也是“选集”(后者独收单一骚赋体)。

长期以来,东方的中国、日本、韩国或西方的英国,其文学艺术领域上的分类不外乎出于形式或内容两种考虑。假如纯粹以形式来分类,中国的诗歌可分为五言、七言,律诗、绝句;西方则有后期的十四行诗。如以内容分类,诗歌有不同题材,田园诗即因其内容而成类。戏剧方面,英国早期的喜剧都以结婚团圆做结尾,莎士比亚剧作如以婚姻问题收尾,则不管作品是悲是喜,都被界定为喜剧。

文学的分类,当然最好是能够结合内容与形式,但这并不容易。如果先以形式来分类,可能会在分类后发觉可以循内容再作细分。以十四行诗为例,“十四行”是形式,起初只限于在爱情迎拒上发展,是内外结合,但后来的浪漫诗人所涉极广,又可按内容另立次类型。这些因内容上的累积而构成的类型与形式无涉,而以内容归类,有时

便顾不上上一类之内的形式是否相同。

倒是先以内容归类,经历时间累积,有时较容易进一步分析形式问题。启蒙小说或启悟小说(initiation story)是以内容、主题来归类的类型,在这种小说类型之下,可以再细析它的形式问题。

从类型理论来看电影类型,显而易见,有些电影类型(film genre)是以形式来界定的,例如歌舞片必定有歌有舞。黑色电影也以造型手法界定,但是在内容上多少涉及社会阴暗面,然而,我们又不能把所有涉及社会阴暗面的电影都归类为黑色电影。而以内容来分类,较明显的例子是西部片,但现在已能够进一步讨论其形式问题了。家庭伦理片及神经喜剧也是以内容为主的归类,神经喜剧的表现手法可以很多元化,有些甚至以闹剧形式演绎。但总体来说,神经喜剧是以剧情为主的分类。

由此可见,电影类型也倾向二元化,较少能够完全结合形式与内容两方面来分类。这对于类型学而言,恐怕在所难免。

2. 电影类型与类型电影

在语言学上,日内瓦语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure)提出语言系统(langue)是累积的、顺时的、历时的,也是历史性的。索绪尔认为当语言系统形成后,基本凝定不变,人们所说的每一句话、单一话语或个别发言(parole),都来自语言系统。语言系统先于系统内的单一话语,而单一话语是我们出生、成长后才学习的语言,个人只是插入、学习语言系统。语言系统累积了种种有形无形的规范。个人言语活动中说的每一句话、所谓的个别发言,都受语言系统控制。索绪尔认为单一发言不会改变语言系统的整体性,个人偶然会用错语法,用错语义,但是语言系统不会因此而改变。借用索绪尔的理论角度来审视电影的情况,则电影类型相当于语言系统,而类型电