

21世纪

中国影视艺术系列丛书

YINGSHIYISHU

美国电影研究

蔡卫 游飞 编著

YINGSHIYISHU

中国广播电视出版社

美国电影研究

蔡游
卫飞

编著

中国广播电视出版社

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

美国电影研究 / 蔡卫, 游飞编著. —北京: 中国广播电视出版社, 2004.6

(21世纪中国影视艺术系列丛书)

ISBN 7-5043-4272-6

I. 美… II. ①蔡…②游… III. 电影-研究-美国 IV. J905.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 050292 号

美国电影研究

编 著:	蔡 卫 游 飞
责任编辑:	阎维峰
封面设计:	郭运娟
责任校对:	谭 霞
监 印:	陈晓华
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街2号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	380 (千) 字
印 张:	16.25
版 次:	2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷
印 数:	4000册
书 号:	ISBN 7-5043-4272-6/G·1679
定 价:	28.00元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

二十一世纪中国影视艺术系列丛书

编委会

主 编 李兴国

副主编 刘书亮

编 委 王克瑞

宋培学 王本玉

李兴国 毕根辉 刘书亮

魏丽文

序

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》是由北京广播学院电视学院组织编写的影视艺术系列大型丛书，共20余种，总计600多万字。涉及影视艺术创作各元素、各门类，涵盖了影视艺术制作的整个流程，这是中国影视艺术界迄今为止涉及面最广的一套影视艺术系列丛书。

中国的电影和电视剧艺术从20世纪80年代初期的分庭抗礼，到90年代末期的相互融合，已经走过了20多年的历程。这期间人们逐渐意识到，电影和电视剧，都是由技术作为母体的综合性大众艺术，使用的都是由影像和声音构成的视听语言，在艺术本质上二者并没有根本的差别，所不同的是技术制作手段和传播方式。但是，80年代以来，由于电子技术，尤其是计算机技术的迅猛发展，使得电影和电视剧的技术制作手段逐渐趋于一体，而且这种趋势，使二者的传播途径和观赏方式也逐渐合二为一，划分二者差别的两大天然障碍逐渐消融。通过电视看电影，已经成为不争的事实，电视剧导演拍电影，而大量电影从业人员涌入电视剧创作行列，这已经成为当今影视界的一道亮丽的风景线。这一切都说明影视艺术已经合流，电影艺术家和电视剧艺术家已经成为一体，正像水墨画、水彩画、油画都属于绘画艺术一样，电影和电视剧也都属于影视艺术。

一个国家、一个民族艺术水平的高低，从一个方面标志

着这个国家、这个民族文明程度的高低，而文明程度的高低又取决于理论思维能力的高低。覆盖面最广、影响力最大、渗透性最强的影视艺术，在整个民族的精神文明建设和美育中，起着其他姊妹艺术难以替代的作用。在电影和电视剧已经成为人民群众文化“主食”的今天，我国的影视艺术理论研究则显得相当薄弱。这种状况在很大程度上制约着我国的影视艺术的发展。国产电影和电视剧在大量涌入的海外电影和电视剧的冲击下，显得日益疲软，这一方面与我们的经济实力有关，另一方面也显示出我国影视艺术从业人员艺术素质的薄弱和理论修养的匮乏。改变这种状况的惟一途径就是广大影视艺术从业人员艺术素质和理论水平的提高和对未来影视艺术家的培养。正是在这种状况下，使我们有了组织编写这套丛书的初衷。我们希望这套丛书既可作为北京广播学院电视学院学习影视艺术专业学生的教科书，又可作为广大影视艺术从业人员的进修和培训教材。

这套丛书，是以北京广播学院电视学院影视艺术学教学大纲作为基本框架，针对影视艺术创作人员所需的最重要的知识结构所设计的，涵盖了编剧、导演、表演、摄影、剪辑、美术设计等专业的主要课程，从前期策划、剧本创作、导演构思、美术设计到现场拍摄、后期剪辑、电脑特技制作合成等各个环节。可以说，这套丛书既是北京广播学院电视学院影视艺术学教学与科研成果的集中展示，又是迄今为止，我国最完整、最系统的影视艺术学教材。

这套丛书的二十几位作者，都是北京广播学院电视学院影视艺术学的中青年教师。他们其中许多人在美国、日本、法国、英国留学多年，大部分具有硕士和博士学位，而且其中许多人既是教学经验丰富的教授，又是优秀的电影电视剧编剧、导演、摄影、美术设计和剪辑师，既有扎实的理论修养和崭新的思维观念，又有敏锐的艺术感觉和较强的实践能

力。这两方面的素质，无疑使这套丛书避免了脱离实际的夸夸其谈和缺乏理论涵养的匠气。

由于时间仓促，这套丛书难免有不完备之处。希望广大读者见谅，并真诚地希望给我们提出改进意见。同时，由于艺术观念、艺术实践和影视技术在日新月异地发展，我们这套丛书只能是影视艺术发展过程中一个阶段的探索和总结。我们希望和广大读者一起努力完善我们的工作，争取与时代保持同步。

《二十一世纪中国影视艺术系列丛书》编委会
北京广播学院电视学院学术委员会

目 录

序论 类型、商品、机制和叙事程式	(1)
一、“类型”的观念	(1)
二、“类型”与“作者”	(5)
三、“类型电影”与好莱坞制片厂体制	(10)
四、类型电影的外延	(14)
1. 类型电影的背景(background): 历史、社会、 文化、哲学和美学(history/society/ culture/ philosophy/aesthetics)	
2. 类型电影作为叙事系统(genre as narrative system)	
3. 类型电影创作者的个性(the personalities of the filmmakers): 制片人、明星和导演(producer/ star/director)	
4. 类型电影的制作、宣传、发行和放映(production/ pro motion/distribution/exhibition)以及观众和影 评(the critics and the audience)	
五、类型电影的内涵	(24)
1. 主题思想: 创意和关键点(the idea & the catch)	
2. 故事、情节和戏剧冲突(story/plot/dramatic conflict)	
3. 人物类型: 性格和人物关系(characters/relationship)	

4. 影片场景和时空连续性(settings & temporal/spatial continuity)
5. 视听风格(visual/audile style):画面构成、运动调度、音响处理和剪辑效果(visual composition, camera movement, sound design, and editing effects)

第一章 西部片(The Western).....	(39)
第一节: 美国独有的牛仔神话.....	(41)
1. 西部片小史	
2. 西部片的精神内涵	
3. 西部片的电影特征	
第二节 经典西部片:《关山飞渡》与约翰·福特和约翰·韦恩.....	(51)
第三节 “意大利西部片”:《好坏丑》与赛尔乔·莱昂内和克林特·伊斯特伍德.....	(59)
第四节 名片介绍:《亲爱的克莱门汀》《红河》《正午》《原野奇侠》《搜索者》《双虎屠龙》《西部往事》《日落黄沙》《与狼共舞》《杀无赦》.....	(66)
第二章 歌舞片(The Musical)	(76)
第一节 梦幻的娱乐.....	(80)
1. 大萧条、二次大战、百老汇和好莱坞	
2. 特征: 童话、唯美和乐观主义	
3. 内容: 叙事的内在逻辑(主题、故事和人物)	
4. 形式: 幻觉氛围(视听、剪辑和表演)	
第二节 从巴斯比·巴克利到米高梅的“弗雷德创作集体”.....	(87)
第三节 歌舞明星弗雷德·阿斯泰尔和金·凯利.....	(91)

第四节 罗伯特·怀斯的《西区故事》和《音乐之声》	(95)
第五节 经典歌舞片的衰落和回归	(97)
第六节 名片介绍：《淘金女郎》《欢乐时光》《绿野仙踪》《相聚圣路易斯》《复活节游行》《锦城春色》《一个美国人在巴黎》《窈窕淑女》《纳什维尔》《爵士乐大全》《贝隆夫人》《芝加哥》	(100)
第三章 喜剧片 (Comedy)	(108)
第一节 美国喜剧片小史	(114)
第二节 喜剧冲突：个人与社会、男人与女人	(118)
第三节 卓别林的“流浪汉”	(121)
第四节 弗兰克·卡普拉的“美国梦”	(130)
第五节 比利·怀尔德的喜剧世界	(133)
第六节 伍迪·爱伦的怪僻形象	(138)
第七节 “浪漫喜剧”和诺拉·爱弗蓉	(142)
第八节 名片介绍：《将军号》《摩登时代》《育婴奇谈》《七年之痒》《奇爱博士》《闪亮的马鞍》《安妮·霍尔》《西雅图不眠夜》	(147)
第四章 剧情片 (Drama Films)	(151)
第一节 剧情片与情节剧(家庭情节剧)	(152)
第二节 经典剧情片	(157)
1. 早期的格里菲斯剧情片	
2. 经典剧情片和威廉·惠勒	
3. 浪漫剧情片与女明星和女性观众	
4. 革命性剧情片《公民凯恩》	

第三节 剧情片的三大天后·····	(174)
1. 贝蒂·戴维丝(Bette Davis)	
2. 伊丽莎白·泰勒(Elizabeth Taylor)	
3. 梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)	
第四节 50年代的剧情片大师道格拉斯·塞克 (Douglas Sirk)·····	(183)
第五节 现代剧情片·····	(188)
1. 现代剧情片	
2. 现代家庭情节剧	
3. 戏剧文学改编片	
第六节 名片介绍:《瑞典女王》《青山翠谷》 《欲海情魔》《彗星美人》《欲望号街车》 《十二怒汉》《最后一场电影》《金色池塘》 《美国美人》·····	(195)

第五章 犯罪(警匪)片 (Contemporary Crime: Detective & Gangster) ····· (201)

第一节 黑帮犯罪片(Crime and Gangster Films)·····	(202)
1. 简要的回顾	
2. 犯罪(警匪)片的元素: 贪欲、城市和暴力	
3. 社会经济因素和暴力犯罪	
4. 法制与虚伪的好莱坞道德主义	
5. 黑帮英雄(欲望)和城市场景(诱惑)	
第二节 黑帮犯罪片剖析:《小凯撒》和《邦妮和 克莱德》·····	(215)
第三节 约翰·休斯顿和亨弗莱·鲍嘉·····	(221)
第四节 艾尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗·····	(225)
第五节 科波拉的意大利裔“黑手党”犯罪神话: 《教父》三部曲·····	(228)

第六节	莱昂内的犹太裔恩怨情仇：《美国往事》	(233)
第七节	警探片(Detective Film)	(237)
第八节	硬派警探片剖析：《肮脏的哈里》和《唐人街》	(242)
第九节	名片介绍：《人民公敌》《疤脸大盗》 《马尔他之鹰》《盖世枭雄》《法国贩毒网》 《骗中骗》《普里策 家族的荣誉》《好家伙》 《七重罪》《普通嫌疑犯》《洛城机密》	(246)
第六章	恐怖片和悬疑惊悚片(Horror Film & The Suspense Thriller)	(252)
第一节	惊恐的历史	(252)
第二节	惊悚悬疑片和希区柯克	(259)
第三节	经典恐怖片和恐怖片系列	(268)
第四节	现代恐怖片《闪灵》	(278)
第五节	名片介绍：《晕眩》《魔鬼圣婴》《剃刀边缘》 《体热》《蓝丝绒》《恐怖角》 《沉默的羔羊》《夜访吸血鬼》《惊声尖叫》	(279)
第七章	科幻片(Science Fiction, Si-Fi)	(284)
第一节	象征和诗意的幻想世界	(284)
第二节	科幻片的发展	(289)
第三节	现代科幻片的奠基者：《2001年：太空遨游》	(296)
第四节	现代科幻片的成熟：《星球大战》	(298)
第五节	幻想片(Fantasy)和《绿野仙踪》	(301)

第六节	神怪片(Monster)和《金刚》	(304)
第七节	灾难片(Disaster & Catastrophe)	(306)
第八节	名片介绍:《超人》《异形》《银翼杀手》 《外星人》《终结者2号》《骇客帝国》	(307)
第八章	战争片(War Film)	(312)
第一节	战争:道德判断和美学判断	(313)
第二节	战争片的二元论:战争与和平	(314)
第三节	美国战争史和美国战争片史	(316)
第四节	路易斯·迈尔斯通和《西线无战事》	(321)
第五节	二战片和《桂河桥》	(324)
第六节	越战片(Vietnam War Film)和《现代启示录》 的哲学思考	(331)
第七节	奥利弗·斯通的“越战情结”和“越战三 部曲”	(338)
第八节	名片介绍:《光荣之路》《十二金刚》 《遥远的桥》《猎鹿人》《越战创伤》 《光荣》《黑鹰降落》	(341)
第九章	历史传记片(The Historical & Biographical Film/Epic Film)	(345)
第一节	“温故知新”与“借古讽今”	(345)
第二节	历史传记片简史	(348)
第三节	史诗片圣手西席·地密尔	(354)
第四节	威廉·惠勒的《宾虚》	(356)
第五节	大卫·利恩和史诗片《阿拉伯的劳伦斯》	(358)
第六节	名片介绍:《埃及艳后》《巴顿将军》	

《愤怒的公牛》《赤色分子》《甘地》《莫扎特》《末代皇帝》《美丽心灵》…………… (363)

第十章 黑色电影 (Film Noir) …………… (368)

第一节 黑色电影的主要特征和基本规范…………… (368)

第二节 受诱惑的男人和“蛇蝎美人”…………… (371)

第三节 源流、发展和类型…………… (374)

第四节 《双重赔偿》、双重背叛与经典黑色电影
…………… (379)

第五节 《沉睡》、《邮差总按两次门铃》、《白热》和《狂热》…………… (383)

第六节 现代黑色电影：《血迷宫》和科恩兄弟、
《不惜一切》和《穆赫兰大道》…………… (385)

第七节 名片介绍：《上海女郎》《死吻》《接触罪恶》《体热》《本能》《最后的诱惑》
《失忆》《蛇蝎美人》…………… (388)

第十一章 社会政治片 (Social-Political Drama) …………… (392)

第一节 美国社会政治问题与社会政治片的构成
元素…………… (392)

第二节 权力：体制的弊端…………… (397)

第三节 金钱：社会的不公正…………… (402)

第四节 种族：民族大熔炉的恶性肿瘤…………… (405)

第五节 青少年：代沟与叛逆…………… (415)

第六节 家庭、两性、女权、同性恋和艾滋病
…………… (419)

第七节 名片介绍：《失去的周末》《炎热的下午》
《午夜快车》《致命的诱惑》《天生杀人狂》

《市政厅》《大卫·戈尔的一生》…………… (420)

第十二章 动作片 (Action-Adventure) ……………(424)

第一节 暴力基础和动作观赏性 …………… (424)

第二节 经典“历险”动作片(20~50年代)…………… (427)

第三节 现代“惊险”动作片(60~80年代)…………… (430)

第四节 当代“暴力”动作片(90年代~新世纪) …… (439)

第五节 名片介绍:《巴格达窃贼》《金手指》《洛奇》
《夺宝奇兵》《虎胆龙威》《真实的谎言》
《杀死比尔》…………… (444)

**第十三章 综合类型: 好莱坞“大片”(Blockbuster)
…………… (448)**

名片介绍:《太阳浴血记》《日瓦戈医生》《摩天
大楼失火记》《天堂之门》《独立日》《指环王:
魔戒现身》…………… (456)

结语: 关于美国电影的文化反思 ……………(461)

1. 原型(prototype)、定型(stereotype)和类型(genre)
2. 好莱坞类型电影制作(Hollywood genre filmmaking)和美国文化神话制造(American cultural mythmaking)
3. “高雅艺术(High Art)”和“通俗艺术(Low Art)”
4. 堕落(Degeneration)与救赎(Redemption)
5. 对好莱坞的“爱慕(Love)”与“敌意(Hatred)”

附录: ……………(470)

- (一)《电影类型: 775种被界定的种类、风格、样式和流派》选录

- (二)美国电影研究院(AFI)评选的美国电影史上“最伟大的 100 部电影”(1996)
- (三)最卖座的 100 部美国电影(截至 2003 年 11 月中旬)
- (四)最受观众欢迎的 100 部电影(1MDB 网友票选及评分, 截至 2003 年底)
- (五)20 世纪“年代十佳”卖座片
- (六)新世纪“年度十佳”卖座片(截至 2003 年 12 月)

序论 类型、商品、机制和 叙事程式

所有这些故事以前都曾出现过，而且以后还将继续出现。

——童话故事如是说

电影是“偷(借鉴和模仿)”的艺术，但要艺术地“偷(借鉴和模仿)”。

——C. W.

一、“类型”的观念

“类型(Genre)”是指称文学样式和种类的法语词汇。从历史上看，“类型”的概念可以追溯到古希腊时代亚里士多德(Aristotle)的《诗学》(Poetics)，他最早将当时的文学加以分门别类。因此，在大部分有文字记录的历史中，种类繁多的程式化类型准则就一直存在和发展着。与此同时，西方文化中的实证主义哲学和科学分类传统又进一步强化了类型的观念。正如贝纳迪托·克罗斯(Benedetto Croce)在《美学》(Aesthetics)一书中所说的，“一座图书馆的藏书必须按照某