

TOP
M
BOO

好莱坞电影类型

Singin' in the Rain .1952
Pulp Fiction .1994
The Departed .2006
Rear Window .1954
Gladiator .2000
The Star Wars Trilogy .1977-1983
The Indiana Jones Series .1981-2008
E.T. 1982
S... 1998
The Graduate .1967

历史、经典与叙事(上)

Schindler's List .1993
Brokeback Mountain .2005
The Bridges of Madison County .1995
Psycho .1960
The Wizard of Oz .1939
Jeepers Creepers [加] 张晓凌 詹姆斯·季南 著 .2001
The Shining .1980
The Blair Witch Project .1999
Some Like It Hot .1959
Dumb and Dumber .1994
 Fargo .1996
L.A. Confidential .1997
North by Northwest .1959
The Fugitive .1993

HOLLYWOOD

好莱坞电影类型

历史、经典与叙事(上)

加] 张晓凌 詹姆斯·季南 著

 复旦大学出版社

献给我们亲爱的父母亲

张帆和高蔚

约翰·季南(John Keenan)和雅克琳·加聂(Jacqueline Gagné)

两位中国父母从未有机会看到好莱坞电影。

两位加拿大父母有一人爱看好莱坞影片,而另一位从不喜欢美国电影。

序

中国电影彻底走向市场是近几年的事情,但电影的类型化程度却不高,这直接影响了市场化以后电影的整体质量提高,往往是电影的票房很高,口碑却不怎么样,甚至是骂声一片。这个问题如不引起重视,久而久之,会倒了观众的胃口,使我们丧失好不容易得来的目前中国电影的发展势头和进一步的繁荣,要想保持这一局面,别无他法,那就是借鉴,向好莱坞学习,在电影的市场化方面,电影创作及制作的类型化方面向好莱坞学习。

这并不是说我们要放弃本民族的文化特性,要想中国电影的长期成功更有赖于发展出我们中国人独有的,同时能吸收其他文化成分的类型电影样式,1970年代功夫大师李小龙的横空出世,将“功夫片”这种中国特有的类型电影推向了世界。

美国电影最初也是地方产品,必须适合当地居民的口味和顾及当地社会风俗的限制。但是美国电影逐步发展成国际性的赢利工业。当然,高超的电脑生成影像 CGI、雄厚的资金和全面精细的销售策略在今天的美国电影中都起到了重要作用,然而这些绝不是美国电影畅销全球的唯一因素。电影内容,包括故事结构、题材的多样化选择、明星的作用和精彩的视觉冲击力等,也都十分关键。它们共同达到使普通观众如痴如醉

的效果。要使源源不断上映的几百部电影保持稳定的质量极为不易。不过一旦做到了这一点，全世界千千万万的影迷们都会争先恐后地去看你制作的电影。在这里可以打一个有些生硬的比喻：任何人都能做汉堡包，但是要出售几千几万个汉堡包，并且战胜所有其他竞争对手，这就使做出这样一个简单食品的工作变得十分艰巨。然而，麦当劳快餐店却能够日复一日地保持着同样的产品质量而覆盖全球。

当然电影是一种文化产品，比汉堡包更加独具一格，且更加复杂。所以好莱坞发展了向普通观众像销售汉堡包一样销售他们电影产品的一种制度，那就是通过建立运用院线制，多种多样的类型电影，还有就是明星制和强大的后期推广宣传向全球销售他们的电影，而所有这些正是此书所详细阐述的内容。这本书不仅具有实用价值，而且充满知识趣味。此外，它还为我们提供了一个窗口，使我们深刻了解北美人的幻想。正是这些幻想培养了（无论你是否喜欢好莱坞）世界其他地方观众对崇高、正义、爱情和道德的主流价值观的进一步认同。

我相信，翻开这部书，伴随着对西部牛仔、恐怖吸血鬼、未来科幻、灾难、音乐、青春、舞蹈、战争、爱情和喜剧等两百余部电影的精彩分析和描述，你会对多样性的电影类型有一个充分而全新的认识，不管是电影的业内人士还是普通的电影爱好者或是好莱坞电影的发烧友，都会受益匪浅，并在单纯的阅读中，收获快乐、震撼和感动。

章家瑞

2010年5月于北京

致谢

这本酝酿多年的书《好莱坞电影类型：历史、经典和叙事》终于出版了。在此向曾经支持和鼓励本书编写出版的朋友和专业人士表示感谢。

首先要感谢上海大学影视学院院长办公室主任许佳女士。多亏她的热情推荐，为我们和复旦大学出版社牵线搭桥，使这本书稿很快得到复旦大学出版社黄文杰编辑的肯定。在出版编辑过程中，本书也不断受益于他和卢茗编辑的专业技能和敬业精神。

在此书编写期间，我们还得到了国内影视教育界不少专家的指导和鼓励，如中国传媒大学影视艺术学院院长李兴国教授、北师大艺术与传媒学院副院长肖永亮教授及副院长王宜文教授等。此外，国内一些电影人朋友的重视也给予我们很大的支持，特别是愿意在百忙中为此书作序的章家瑞导演，以及在紧张剧本创作期间抽空为本书初稿提供宝贵意见的编剧王兴东先生和制片人王浙滨女士等。最后要感谢以各种形式默默支持了这本书的酝酿和出版的朋友：卢起女士和朱燕女士（风之谷）。

张晓凌 詹姆斯·季南 (James Keenan)

2012年4月于加拿大蒙特利尔

前言：探索好莱坞电影类型

为什么会有电影类型？电影类型因电影销售而产生。本书旨在对好莱坞的电影类型，按其目前情况做一总的介绍。我们编写此书是为了帮助中国的电影人（编剧、导演、制片及发行）更好地了解这一点：美国电影的制作及国际发行从来不是以单一的娱乐产品形态进行的。相反，每一部电影都从属于一种故事类型，即一个微型电影传统，带有其独特的象征、传统情节规则、价值观、扮演定型角色的影星以及各国观众多年看电影学会的期待。每一种电影类型都拥有众多影迷。他们渴望看到这种类型片以熟悉的面孔且带着某些新颖的改变重新出现。

好莱坞电影类型有几十种，不同类型里的分类加起来不下几百种。本书仅仅选择最可能吸引中国电影人和观众的一些电影类型。有些类型片未被包括在本书里，如历史片、传记片、家庭剧情片、体育片、法庭审讯片、政治片和纪录片等，是因为它们要求观众对美国社会有很深的了解，或是它们的台词过多使得中国观众难以通过光碟上的翻译字幕加以欣赏。不过，上述类型的缺席无关紧要。选入本书的好莱坞 11 种类型的电影足以使读者纵览好莱坞的类型片世界。

本书分三个基本部分：

- 第一章：以历史的观点解释好莱坞电影类型，包括这些类型片当

初产生的原因和如今仍具有的作用。

- 第二章至第十章：分析好莱坞最关键的 11 种电影类型并以 200 多部相关影片为例。
- 第十一章：现今好莱坞电影类型的演变与混合，以及电影人和观众对这种演变所起的作用。

我们希望首先向读者作以下五点说明：

1. 本书并不主要为电影评论集。那些希望看到全面影评的读者也许会失望。我们的目的是要指出被选入的电影怎样符合其所属电影类型，又是怎样对这种类型加以发展的。我们并不对每一部电影作全面透彻的解析，也不对这些影片作好与坏的分级评定，而只是通过这些影片来说明它们从属的电影类型。
2. 我们强调类型片的现代状况，而不是它们的传统时代。当然，本书对个别经典老片作了分析，未选入大量老片是为了把重点放在介绍较新的类型片上，并用它们说明当前类型片的发展趋势。那么，这本书所选的现代类型片是否大多都将成为经典作品？对于这一点，我们不得而知，而且这对于本书的宗旨来说并不重要。
3. 我们的中心是故事构思和电影内容，而非有关影星的闲言碎语，或者摄影技术的演变和好莱坞电影公司运用的电影发行策略。
4. “好莱坞”在本书里指美国的电影制作，但书中确实包括了几部来自英国和澳大利亚的英语影片例子，因为这些作品遵循了美国电影类型的传统规则。
5. 这本书仅仅是一个入门的邀请。如果您真正想得到最大的收益，那么请您去看本书里解析的那些影片，注意观察类型片的新色彩如何与传统规则融合起来。90%的实用见解都包含在电影中，而不在这本书里。

最后，这本书针对的读者包括多种：

- 首先是中国的电影人，即电影编剧、导演、制片和市场发行商。几

十年来,好莱坞电影故事的规则一直在国际范围内培养观众的欣赏口味。如果中国电影人希望自己的作品成功,甚至在国际上知名,就必须至少了解美国电影类型的作用和发展。

- 其次为研究西方影视的教师和学生,甚至文学专业的学生和小说作者也能受益于美国电影类型的知识。
- 中国各地的普通影迷。本书可以帮助他们加深了解美国的电影类型,从而更好地鉴赏国内外的现代类型片。
- 希望通过美国电影中更好地认识北美社会的任何人:商界人士、政府官员、外交官或普通的英语专业学生。

我们从未去过伊朗,也没有伊朗的朋友。因此我们对这个国家可说是一无所知。但我们不会忘记伊朗导演玛吉德·马吉迪(Majid Majidi)在他的两部电影《天堂的孩子》(*Children of Heaven*, 1997)和《天堂的颜色》(*The Color of Paradise*, 1999)中所表现出的伊朗人的价值观和人道主义。当今电影的一个巨大实用处就是使我们通过带有字幕的影碟分享到外国人对他们自己的观察,就连那些避开现实的幻想片也不无启迪作用。例如西部片就告诉我们许多有关美国人价值观的东西,正如日本的武士片向人们揭示了日本人的面貌。幻想片看上去不真实,却从来不是出自偶然。

最后,有两点说明:

1. 本书中所有引言的详细出处都可从书尾的“参考书目”找到。例如按照英文字母顺序排列的第二本书的引言出处:(Anderson, 1999, pp. 6 - 7),指的是参考书目中的: Anderson, Lindsay, *About John Ford*, Plexus, London, 1999。
2. 希望进一步了解日本幻想世界的读者或许可受益于我们的网站:
<http://www.zhangxiaoling.com>。

目 录

上 册

致谢 1

前言 1

1. 好莱坞电影叙事之今昔 1

1.1 避免混淆感 2

1.1.1 故事创作 4

1.1.2 电影构图、照明和剪辑 10

1.2 好莱坞电影厂制度下的电影市场销售 (1920—1955) 16

1.2.1 开拓畅销书和古典传统故事 20

1.2.2 影星培养和固定角色的分配 25

1.2.3 电影市场销售：类型片引起观众的期待 30

1.2.4 电影市场销售：控制发行 32

1.3 使观众入迷 35

1.3.1 电影主人公及其转变 36

1.3.2 道德与任性的头脑 43

- 1.3.3 加速和拖延故事节奏的艺术(一)：加速故事节奏的工具 56
- 1.3.4 加速和拖延故事节奏的艺术(二)：拖延故事节奏的工具 61
- 1.4 现代好莱坞的主要趋向 73
 - 1.4.1 好莱坞传统制片厂制度崩溃 74
 - 1.4.2 推崇青少年观众(1980—) 77
 - 1.4.3 电影销售的新生(1980—) 81
- 1.5 表现好莱坞管理制度今昔的两部电影 86
 - 1.5.1 《玉女奇遇》(*The Bad and the Beautiful*, 1952) 87
 - 1.5.2 《大玩家》(*The Player*, 1992) 91
2. 西部片 95
 - 2.1 《关山飞渡》(*Stagecoach*, 1939) 103
 - 2.2 《侠骨柔情》(*My Darling Clementine*, 1946) 105
 - 2.3 《红河》(*Red River*, 1948) 107
 - 2.4 《要塞风云》(*Fort Apache*, 1948) 109
 - 2.5 《无敌连环枪》(*Winchester 73*, 1950) 111
 - 2.6 《正午》(*High Noon*, 1952) 113
 - 2.7 《原野奇侠》(*Shane*, 1953) 115
 - 2.8 《血泊飞车》(*The Naked Spur*, 1953) 117
 - 2.9 《日落狂沙》(*The Searchers*, 1956) 118
 - 2.10 《大T牧场》(*The Tall T*, 1957) 120
 - 2.11 《蛮山野峡》(*Comanche Station*, 1960) 122
 - 2.12 《午后枪声》(*Ride the High Country*, 1962) 123
 - 2.13 《黄金三镖客》(*The Good, the Bad and the Ugly*, 1966) 125

2. 14 《小巨人》(*Little Big Man*, 1970) 129
2. 15 《花村》(*McCabe & Mrs. Miller*, 1971) 132
2. 16 《不可饶恕》(*Unforgiven*, 1992) 135
3. 犯罪片 139
3. 1 传统歹徒影片 140
3. 1. 1 《疤面人》(*Scarface*, 1932) 142
3. 1. 2 《私枭血》(*The Roaring Twenties*, 1939) 144
3. 1. 3 传统歹徒片小结 146
3. 1. 4 《公民凯恩》(*Citizen Kane*, 1941) 148
3. 2 黑色电影之兴衰 153
3. 2. 1 致命女人(*femme fatale*)的诱惑 156
3. 2. 1. 1 《双重保险》(*Double Indemnity*, 1944) 159
3. 2. 1. 2 《血红街道》(*The Scarlet Street*, 1945) 161
3. 2. 1. 3 《漩涡之外》(*Out of the Past*, 1947) 164
3. 2. 1. 4 《日落大道》(*Sunset Boulevard*, 1950) 166
3. 2. 2 私人侦探失落的情境 169
3. 2. 2. 1 《马耳他之鹰》(*The Maltese Falcon*, 1941) 171
3. 2. 2. 2 《死吻》(*Kiss Me Deadly*, 1955) 173
3. 2. 2. 3 《迷魂记》(*Vertigo*, 1958) 176
3. 2. 3 抢劫案发生背叛的情境 178
3. 2. 3. 1 《夜阑人未静》(*Asphalt Jungle*, 1950) 180
3. 2. 3. 2 《杀手》(*The Killing*, 1956) 183
3. 3 现代经典犯罪片 185
3. 3. 1 《雌雄大盗》(*Bonnie and Clyde*, 1967) 187
3. 3. 2 《教父》(*The Godfather*, 1972) 189
3. 3. 3 《教父Ⅱ》(*The Godfather II*, 1974) 191
3. 3. 4 《唐人街》(*Chinatown*, 1974) 194

- 3. 3. 5 《出租车司机》(*Taxi Driver*, 1976) 196
 - 3. 3. 6 《沉默的羔羊》(*Silence of the Lambs*, 1991) 199
 - 3. 3. 7 《街区男孩》(*Boyz n the Hood*, 1991) 202
 - 3. 3. 8 《本能》(*Basic Instinct*, 1992) 203
 - 3. 3. 9 《低俗小说》(*Pulp Fiction*, 1994) 206
 - 3. 3. 10 《盗火线》(*Heat*, 1995) 208
 - 3. 3. 11 《冰血暴》(*Fargo*, 1996) 211
 - 3. 3. 12 《洛城机密》(*L. A. Confidential*, 1997) 212
 - 3. 3. 13 《女魔头》(*Monster*, 2003) 214
 - 3. 3. 14 《无间行者》(*The Departed*, 2006) 217
4. 三种动作类型片 219
- 4. 1 惊悚片 220
 - 4. 2 希区柯克的电影: 幽默与悬念的独特融合 222
 - 4. 3 希区柯克的惊悚片 226
 - 4. 3. 1 《辣手摧花》(*Shadow of a Doubt*, 1943) 233
 - 4. 3. 2 《美人计》(*Notorious*, 1946) 236
 - 4. 3. 3 《火车怪客》(*Strangers on a Train*, 1951) 239
 - 4. 3. 4 《后窗》(*Rear Window*, 1954) 242
 - 4. 3. 5 《西北偏北》(*North by Northwest*, 1959) 244
 - 4. 4 现代惊悚片 246
 - 4. 4. 1 《飞轮喋血》(*Duel*, 1971) 248
 - 4. 4. 2 《致命的诱惑》(*Fatal Attraction*, 1987) 250
 - 4. 4. 3 《航越地平线》(*Dead Calm*, 1989) 252
 - 4. 4. 4 《危情十日》(*Misery*, 1990) 254
 - 4. 4. 5 《亡命天涯》(*The Fugitive*, 1993) 256
 - 4. 4. 6 《悍将奇兵》(*Breakdown*, 1997) 258
 - 4. 4. 7 《借刀杀人》(*Collateral*, 2004) 259

- 4.5 动作冒险片 262
 - 4.5.1 《斯巴达克斯》(*Spartacus*, 1960) 266
 - 4.5.2 “007”电影系列(*The Bond Series*, 1962—2008) 268
 - 4.5.3 《虎胆龙威》(*Die Hard*, 1988) 271
 - 4.5.4 《生死时速》(*Speed*, 1994) 273
 - 4.5.5 《红潮风暴》(*Crimson Tide*, 1995) 275
 - 4.5.6 《角斗士》(*Gladiator*, 2000) 277
- 4.6 奇幻冒险片 280
 - 4.6.1 《人猿泰山》系列(*The Tarzan Series*, 1932—1942) 288
 - 4.6.2 《金刚》(*King Kong*, 1933) 290
 - 4.6.3 哈里豪森视觉效果精选(*Harryhausen Specials*, 1958, 1963) 292
 - 4.6.4 《星球大战》三部曲(*The Star Wars Trilogy*, 1977—1983) 296
 - 4.6.5 《夺宝奇兵》系列(*The Indiana Jones Series*, 1981—2008) 299
 - 4.6.6 《外星人 E. T.》(*E. T.*, 1982) 303
 - 4.6.7 《第一滴血 II》(*Rambo II*, 1985) 305
 - 4.6.8 《变脸》(*Face/Off*, 1997) 307
 - 4.6.9 《黑客帝国》三部曲(*The Matrix Trilogy*, 1999—2003) 309
 - 4.6.10 《指环王》三部曲(*The Lord of the Rings Trilogy*, 2001—2003) 312
 - 4.6.11 《阿凡达》(*Avatar*, 2009) 316
- 5. 战争片 321
 - 5.1 第一次世界大战 (1914—1918) 326
 - 5.1.1 《西线无战事》(*All Quiet on the Western Front*, 1930) 328
 - 5.1.2 《光荣之路》(*Paths of Glory*, 1957) 330

- 5. 1. 3 《阿拉伯的劳伦斯》(*Lawrence of Arabia*, 1962) 332
- 5. 1. 4 《加里波利》(*Gallipoli*, 1981) 335
- 5. 2 第二次世界大战 (1939—1945) 337
- 5. 2. 1 《桂河大桥》(*The Bridge on the River Kwai*, 1957) 339
- 5. 2. 2 《巴顿将军》(*Patton*, 1970) 341
- 5. 2. 3 《拯救大兵瑞恩》(*Saving Private Ryan*, 1998) 344
- 5. 3 冷战 (1947—1990) 346
- 5. 3. 1 《奇爱博士》(*Dr. Strangelove*, 1964) 348
- 5. 4 越南战争 (1965—1975) 351
- 5. 4. 1 《现代启示录》(*Apocalypse Now*, 1979) 353
- 5. 4. 2 《野战排》(*Platoon*, 1986) 355
- 5. 4. 3 《全金属外壳》(*Full Metal Jacket*, 1987) 358
- 5. 5 不对称的战争 (1990—) 361
- 5. 5. 1 《黑鹰坠落》(*Black Hawk Down*, 2001) 363
- 5. 5. 2 《拆弹部队》(*The Hurt Locker*, 2009) 365

下 册

6. 成长片 368

- 6. 1 父母的过错 372
- 6. 1. 1 《豹人的诅咒》(*The Curse of the Cat People*, 1944) 373
- 6. 1. 2 《春风秋雨》(*Imitation of Life*, 1959) 375
- 6. 1. 3 《最后一场电影》(*The Last Picture Show*, 1971) 378
- 6. 1. 4 《纸月亮》(*Paper Moon*, 1973) 380
- 6. 1. 5 《回到未来》(*Back to the Future*, 1985) 382
- 6. 1. 6 《伴我同行》(*Stand by Me*, 1986) 383
- 6. 1. 7 《亲情永在》(*Imaginary Crimes*, 1994) 386
- 6. 2 第一次出家门 388

- 6. 2. 1 《毕业生》(*The Graduate*, 1967) 390
- 6. 2. 2 《平稳的对话》(*Smooth Talk*, 1986) 392
- 6. 2. 3 《月中人》(*The Man in the Moon*, 1991) 394
- 6. 2. 4 《几近成名》(*Almost Famous*, 2000) 396
- 6. 2. 5 《荒野生存》(*Into the Wild*, 2007) 398
- 6. 2. 6 《冒险乐园》(*Adventureland*, 2009) 400
- 6. 3 挑逗法律 403
 - 6. 3. 1 《生于七月四日》(*Born on the 4th of July*, 1989) 405
 - 6. 3. 2 《为所应为》(*Do the Right Thing*, 1989) 407
 - 6. 3. 3 《重返伊甸园》(*Return to Paradise*, 1998) 410
 - 6. 3. 4 《芳龄十三》(*Thirteen*, 2003) 412
- 6. 4 校园风波 414
 - 6. 4. 1 《闻香识女人》(*Scent of a Woman*, 1992) 416
 - 6. 4. 2 《年少轻狂》(*Dazed and Confused*, 1993) 418
 - 6. 4. 3 《校园风云》(*Election*, 1999) 421
 - 6. 4. 4 《周末午夜光明》(*Friday Night Lights*, 2004) 423
 - 6. 4. 5 《艺校的秘密》(*Art School Confidential*, 2006) 425
- 6. 5 特技人物 427
 - 6. 5. 1 《周末夜狂热》(*Saturday Night Fever*, 1977) 428
 - 6. 5. 2 《我爱贝克汉姆》(*Bend it Like Beckham*, 2002) 430
- 6. 6 第一份正式工作 432
 - 6. 6. 1 《码头风云》(*On The Waterfront*, 1954) 433
 - 6. 6. 2 《华尔街》(*Wall Street*, 1987) 436
 - 6. 6. 3 《打零工杀时间》(*Clockwatchers*, 1997) 439
 - 6. 6. 4 《永不妥协》(*Erin Brockovich*, 2000) 441
- 6. 7 成年期的救赎 444
 - 6. 7. 1 《天老地荒不了情》(*Magnificent Obsession*, 1954) 445
 - 6. 7. 2 《逃狱惊魂》(*The Defiant Ones*, 1958) 448
 - 6. 7. 3 《雨人》(*Rain Man*, 1988) 451

6. 7. 4 《末路狂花》(*Thelma & Louise*, 1991) 453
6. 7. 5 《辛德勒的名单》(*Schindler's List*, 1993) 456
6. 7. 6 《肖申克的救赎》(*The Shawshank Redemption*, 1994) 459
6. 7. 7 《死囚漫步》(*Dead Man Walking*, 1995) 461
6. 7. 8 《美国丽人》(*American Beauty*, 1999) 464
6. 7. 9 《荒岛余生》(*Cast Away*, 2000) 467
6. 7. 10 《死囚之舞》(*Monster's Ball*, 2001) 470
6. 7. 11 《在云端》(*Up in the Air*, 2009) 473
6. 8 退休及老年期的转变 476
6. 8. 1 《深锁春光一院愁》(*All That Heaven Allows*, 1955) 478
6. 8. 2 《关于施密特》(*About Schmidt*, 2002) 481
6. 8. 3 《百万美元宝贝》(*Million Dollar Baby*, 2004) 483
7. 爱情片 486
7. 1 传统好莱坞爱情片 487
7. 1. 1 《一夜风流》(*It Happened One Night*, 1934) 489
7. 1. 2 《卡萨布兰卡》(*Casablanca*, 1942) 492
7. 1. 3 《千金小姐》(*The Heiress*, 1949) 496
7. 1. 4 《桃色公寓》(*The Apartment*, 1960) 498
7. 2 现代爱情电影 501
7. 2. 1 短期式爱情关系 505
7. 2. 1. 1 《法国中尉的女人》(*The French Lieutenant's Woman*, 1981) 507
7. 2. 1. 2 《目击者》(*Witness*, 1985) 509
7. 2. 1. 3 《爱你九周半》(*9½ Weeks*, 1986) 512
7. 2. 1. 4 《日出之前》/《爱在黎明破晓前》(*Before Sunrise*, 1995) 514
7. 2. 1. 5 《日本故事》(*Japanese Story*, 2003) 516
7. 2. 1. 6 《曾经》(*Once*, 2007) 518
7. 2. 1. 7 《和莎莫的 500 天》(*500 Days of Summer*, 2009) 519