Movie

Intro

• Georges Melies (1861 ~ 1938)

◦ Magician -> Direct artificial episodes

• David Wark Griffith

• Martin Scorsese (1942 ~)

◦ 《纽约黑帮》（2002）

◦ 《飞行家》

◦ HUGO (2012) His first 3D Movie, About Georges Melies

Transition

• History

◦ WW: Euro -> US (until 1909 over 10,000 coin theaters)

◦ 1930~1940 Hollywood “黄金时代”

• Type Base: 主体思想、故事情节、人物类型、影片场景、电影技巧 (derived from Aristotle‘s 《诗学》）

◦ Classic Type Cat: 西部片、歌舞片、喜剧片、犯罪片（警匪）和 悬疑惊悚片、战争片

◦ Other Type Cat: 剧情片、科幻片、动作片、社会政治片、历史传记片、黑色电影、Hollywood 商业片

• 70s

◦ 50% classic

◦ 科幻、动作 riseup

• 80s

◦ no classic

◦ 动作片

◦ 剧情片 + 动画

• 90s

◦ no classic

◦ almost no mono-cat except Forrest Gump

• Hollywood Feature:

1. Huge investment

2. Direct or Actor

3. Hi-tech -> costume scene

• Prototype of Hollywood-Type:《乱世佳人》

喜剧片

五大类型

滑稽、怪癖、讽刺、黑色、浪漫

• 滑稽

• 怪癖（1930s, 40s）

• 讽刺

◦ 针对社会、政治问题

• 黑色

◦ 针对人性中非理性因素、动物性表现

◦ 体现：仇恨、暴力、死亡

◦ e.g. wild tales

• 浪漫

◦ e.g. Roman Holiday (Audrey Hepburn)

喜剧冲突：

1. 个人与社会

2. 男人与女人

时代划分

• 默片时代

• 怪癖喜剧

• 两性喜剧

• 青少年成长喜剧

◦ e.g. American Pie Series (1999, US) ->《色即是空》(South Korea)

歌舞片

歌舞片 和 音乐片
Title Name mostly derived from the most famous chapter

• 分类：音乐片（音乐为主）、歌舞片

• 诞生：1929「黑色星期五」

• 特征：童话、唯美、乐观主义

◦ 故事内容：「有情人终成眷属」和「美梦成真」，具有大团圆结局

▪ 「婚姻的赞歌」、「郎才女貌」两性关系的经典体现

◦ 主要因素：美好向上、积极乐观

• 起源：百老汇歌舞剧

◦ e.g.

▪ 《西区故事》(1961)

▪ 《音乐之声》(1965)[音乐片]

▪ 《贝隆夫人》(1996)

▪ 《芝加哥》(2002)

◦ 继承：歌剧和戏剧传统

◦ 结合：美国本土流行歌舞

早期歌舞剧

Original

• 吉恩·凯利 (Gene Kelly, 1912-1996)

◦ e.g.《雨中曲》（歌舞片）

• 流行元素：爵士乐 和 踢踏舞

• 局限性: 夸张、内景（视觉单一）

Mid

豪华歌舞片

70～90 年代歌舞片 fade

• e.g.

◦ 《出水芙蓉》

Overall

• e.g.

◦ 《西区故事》

◦ 《音乐之声》(1965)

▪ (Julie Andrews, 1935-)

▪ 克里斯托弗·普卢默 (Christopher Plummer, 1929-)

◦ 《贝隆夫人》（即《Evita》）（1996）（真实事例改编）

现代歌舞剧

复古歌舞片

• e.g.

◦ 《红磨坊》（2001）

◦ 《芝加哥》（2002）
工业城市 + 录音公司
Jazz Center 1920s

▪ Catherine Zeta Jones (1969-)

▪ Renee Zellweger (1969-)

▪ Richard Gere (1949-)

传记歌舞片

• e.g.

◦ 《Ray》（2005）（Ray Charles 传记）

◦ 《Dream Girls》（2006）

典型

• e.g.

◦ 《歌舞青春》系列（2006～2008）

舞台剧改编

• e.g.

◦ 《Mamma Mia》（2008）（非原创音乐）

恐怖片

恐怖片 和 悬疑惊悚片

恐怖片

• 旨在引发观众生理上的厌恶、反感、作呕，通常有异常恐怖震惊的结尾

• 常与科幻片、神怪片、警匪片、动作片、战争片、惊险片登结合成复合性的恐怕片

• e.g.

◦ 《月球旅行记》（乔治 · 梅里爱）

◦ 《魔鬼的城堡》（1896）

悬疑惊悚片

• 悬疑惊悚片之父：阿尔弗雷德 · 希区柯克 (Alfred Hitchcock, 1899 - 1980)

◦ 1955-1962: Series 希区柯克剧场（268 episodes -> 10 seasons）

区分

恐怖片：外在感官刺激（视觉 和 听觉）
悬疑惊悚片：观众带入感，强调内在心理的紧张和参与

社会政治片

辉煌的 1994

1. 《肖申克的救赎》

2. 《阿甘正传》

3. 《这个杀手不太冷》

4. 《低俗小说》

5. 《天生杀人狂》

6. 《生死时速》

7. 《变相怪杰》

8. 《燃情岁月》

9. 《夜访吸血鬼》

10. 《真实的谎言》

11. 《四个魂灵和一个葬礼》

定义

又被称为 社会良心电影 或 问题电影，是一种存在广泛争议的好莱坞类型片

起源

美国经历了几个世纪的血雨腥风，涉及社会、政治、经济、文化、种族和历史等痼疾，这些社会问题
大卫·格里菲斯 《囤积居奇》（1909）

经典主题

• 政治腐败

◦ e.g.

▪ 《总统班底》（1976）

▪ 《市政厅》（1996）

▪ 《摇尾狗》（1997）

• 体制弊端

◦ e.g.

▪ 《肖申克的救赎》

▪ 《绿色奇迹》

• 越战后遗症

• 金钱

◦ e.g.

▪ 《华尔街》（1987）

▪ 《华尔街 2：金钱永不眠》（2011）

▪ 《华尔街之狼》（2013）

• 暴力犯罪

• 种族

• 媒体疯狂

◦ e.g.

▪ 《楚门的世界》（1998）

• 青少年叛逆

◦ e.g.

▪ 《毕业生》（1967）

• 家庭

◦ e.g.

▪ 《克莱默家庭》

• 两性

• 女权

• 同性恋（Initial in the 90s）

• 艾滋病

◦ e.g.

▪ 《费城故事》

独立电影

定义

• 上世纪中期，「八大电影公司」垄断，电影拍摄严格遵循「制片人制度」，好莱坞目标完全瞄准市场，期望获得最大利润，因此这种制度为电影产业带来大量资金，但也限制了电影创作者的发挥空间。于是一批电影人摆脱了「八大电影公司」的控制，自筹资金，甚至自己编写举办，自己担任导演，拍出了许多与商业电影界人不同的思想性强的电影，被人们称为「独立电影」

独立电影导演

• 奥利弗·斯通（Oliver Stone, 1946 - Current）
“电影对社会负有道义责任，不能随意渲染暴力。”
“如果不能传达给社会以有价值的思考，任何人哪怕是电影导演，都没有理由为了杀人的感官刺激来拍摄战争或暴力影片。”

◦ 《野战排》（1986）

◦ 《生于七月四日》（1989）

◦ 《天与地》（1993）

◦ 《华尔街》（1987）

◦ 《刺杀肯尼迪》（1987）

◦ 《天生杀人狂》（1994）

• 昆廷·塔伦提诺（Quentin Tarantino, 1963 - Current）

◦ 《落水狗》（1992）

◦ 《低俗小说》（1994）

◦ 《杀死比尔》（2003）

◦ 《杀死比尔 2》（2004）

◦ 《罪恶之城》（2005）

◦ 《无耻混蛋》（2009）

暴力美学

起源于美国，成熟于香港（如今又有向美国转移的态势）的一种电影艺术趣味和形式探索。这类影片更注重发掘「枪战、武打动作和场面」的形式感，将其中的形式美感发扬到炫目的程度，却忽视或弱化了其中的社会功能和道德功能。