Movie Appreciation

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。

犯罪片

黑帮犯罪片

以黑帮和罪犯为主角，以犯罪和毁灭为重点

背景
「禁酒」（1919-1933）和「大萧条」（1929-1934）时期与三四十年代的黑帮犯罪片
大萧条、禁酒法和臭名昭著的黑帮犯罪分子等称为三四十年代黑帮犯罪片最重要的素材，禁酒运动将黑帮人物和他们的生活前所未有的昭彰于世，黑帮火拼和犯罪活动成为报纸广播等大众传媒每天必备的消遣品。许多黑帮犯罪片就直接改编自真实的黑帮人物生活。人民总是迷恋于黑帮人物的生活，因为它能够让观众享受和体验不同的惊奇。

• 《海斯法典》与黑帮犯罪片的演变

• 城市场景

◦ 黑帮犯罪片的场景往往设定拥挤的大城市，花哨的霓虹灯下黑暗的街道和夜总会

黑帮犯罪片的三位意裔导演：

1. 弗朗西斯·福特·科波拉（Francis Ford Coppola）的意大利裔「黑手党」犯罪神话《教父》三部曲（1972，1974，1990）根据 马利奥·普佐 的同名畅销小说改编 - 马龙·白兰度（Marlon Brando，1924-2004） - 艾尔·帕西诺（Al Pacino，1940- ） - 罗伯特·德尼罗

2. 马丁·斯克西斯（Martin Scorsese，1942- ）

3. 赛尔乔·莱昂内（Sergio Lenone，1929-1989）的犹太黑帮犯罪史诗《美国往事》（1984，改编自黑榜犯罪分子 哈里·格雷 撰写的回忆录）

警探片

以警察和侦探为主角，以侦破和将罪犯绳之以法
主人公是社会和道德秩序的保护者，有时也像匪徒一样暴虐

• 爱伦·坡 和 杜宾

• 柯南道尔（英国）和 福尔摩斯

• 阿迦莎·克里斯蒂（英国）和 波洛

◦ e.g. 《东方快车谋杀案》《尼罗河的惨案》