从电影<<地心引力>>出发,探讨好莱坞科幻片的思想以及艺术特色

周四奥斯卡班级 922106840337 邬轩骜

摘要：本文从电影《地心引力（Gravity）》电影情节和相关背景出发，结合其余著名好莱坞科幻片的剧情情节、美术风格、电影立意，探讨好莱坞幻灯片的思想立意以及艺术特色。

关键词：[好莱坞科幻**] [**思想立意**] [**艺术特色**]**

正文：

1. 主要内容概括

在美国太空站，男宇航员麦特·科沃斯基和女宇航员瑞安·斯通出舱修复望远镜时，一枚导弹击中俄罗斯的卫星，产生的碎片撞到了太空站，除了出舱的两人，其他航天员全部丧命，之后，漂浮在外，无处借力的两名航天员想方设法地回到地球，他们遭遇了重重险情，麦特为了瑞安自我牺牲，让瑞安登上了废弃的国际空间站，并凭此再借力靠近中国的天宫空间站，期间的各种故障让瑞安近乎绝望，但凭借着濒死前看到麦特的幻象，她振作起来，找到方法登上了天宫一号，并最终返回地球。

1. 电影相关荣誉

《地心引力》由[阿方索·卡隆](https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E6%96%B9%E7%B4%A2%C2%B7%E5%8D%A1%E9%9A%86/9564688?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E5%BF%83%E5%BC%95%E5%8A%9B/_blank)执导，桑德拉·布洛克、乔治·克鲁尼主演。剧本由导演[阿方索·卡隆](https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E6%96%B9%E7%B4%A2%C2%B7%E5%8D%A1%E9%9A%86/9564688?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E5%BF%83%E5%BC%95%E5%8A%9B/_blank)与儿子乔纳斯·卡隆共同撰写。影片于2014年3月3日获得第86届[奥斯卡](https://baike.baidu.com/item/%E5%A5%A5%E6%96%AF%E5%8D%A1/333665?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E5%BF%83%E5%BC%95%E5%8A%9B/_blank)最佳导演、最佳剪辑、最佳摄影、最佳视觉效果、最佳音响效果、最佳音效剪辑以及最佳配乐奖七项大奖。

1. 艺术特色分析

这部影片于2013年上映，我记得当时我是和我爸，在我小学期末考试前一个周末去看的，真是，那样震撼的场面，给幼小的我留下了很深很深的印象。

我从两个结合具体画面和时间的例子来谈吧。

第一个是灯光的运用，在本片1：03：02——1：03：04这一小段（当然最好是结合前面的情节一起来看会显得更加的合理一些），在女主角已经关掉舱内氧气和恒温系统，准备接受低温和缺氧所致的死亡时，整个画面是采用的以黑色和蓝色结合的冷色调。之后，突然之前飘向远方的男主“破门而入”，那一瞬间，整个舱内的灯光变成了以黄色为主的暖色调。我认为这一个色彩的变化非常的有意思，它象征着女主的内心感受变化，从孤寂无助坦然，转变到看到希望的绝地求生（而麦特就是在之前的情节当中一直给予女主希望的人）。

第二个是画面的大小对比（也不一定是纯粹的物体大小对比，就是一种人的渺小和自然宇宙的广袤无垠的对比）。有许多。包括一开始从远景拉到近点，飞船逐渐放大，由一颗光点变为有形的发光体（0：00：46——0：03：12）、宇航员由“粒”慢放至“位”；地球大到快要溢出荧屏（0：08：31——0：08：54）……等等。第一次看的时候，我就有一种震撼到无力的感觉（当时像是已经瘫软在座位上），感叹道我们虽身为人类，可依然好渺小好渺小，在自然面前，我们甚至不能算得上是一粒沙。

第三个是音效的合理运用和变化。包括是在第二点中提到的地球镜头，当男主角问“你最喜欢这儿的什么？”女主回答道“安静”这一段，无线电中的人声，一种我叫不出名字的长鸣（寂静却又有一些生机），以及女主好似有些感慨的回答“我很容易适应这一点”，真的非常有意思。

其次对于不同频段声音的运用：

①影片主人公的低沉心跳声，凡是紧张情绪的场景，都会以不同响度和速度的方式出现。在不同的场景，观众都可以清晰听到低沉的心跳声。

②舱体外爆炸和物体撞击的低频音效。影片中的卫星碎片撞击场景，传统 方式除了使用低频音效以外，还会有很多刺耳的高频音效。此片仅使用了单一的低频音效。这非常符合宇宙中寂静无声的特点，相信导演也是为了保留电影的真实性。 阿方索·卡隆在谈及这部电影时说道：“在讲述重力的故事时，声音非常重要。在太空中，声音无法传播，因为你处在真空之中，那里没有通过空气传播的声音，除了我们所在的内部空间，比如在国际空间站内，比如在太空站内，或在航天港内，正因为如此，我们使用音乐对照静默”①。

还有就是对于中高频声音的运用：

①是营造危机即将到来的紧张情绪时，影片频繁使用中高频电子声音调由 低往高类似滑音的渐强方式此类声音在影片中常以电子声音与弦乐队高音区融 合使用，相互呼应与配合。

②类似＂耳鸣＂的高频声音，主要集中在7kHz左右，此类声音出现在影片 比较安静的时刻。不少场景都出现了这种声音。这些高频声音将剧情的紧张感烘托出来，让观众更容易被代入其中，身临其境的感受太空灾难的绝望感。同时也和低频声音形成对比，更加突出了艺术效果。影片中多次使用了中高频声音逐渐叠加与短时间増大响度的方式的方式来引入紧张激烈的情绪片段，这种方式起到了很好的逐层推进的方式，让剧情在螺旋上升中逐渐推向顶点。

1. 思想立意推测

我认为剧情可以简单概括：太空站发生意外，除了女主之外所有的宇航员都牺牲了，男主为了救女主而自我牺牲，女主成功回到地球，感慨良多。

接下来概括思想：人类的漂泊意识，个体生命在世界中的孤独无依与脆弱感，人类意识深处对“家园感”的深切渴望与认定。

感觉剧情上是比较老套的，就突发灾难、大义牺牲、一波三折、成功返航，类似的剧情，比如《火星救援》就是基本一模一样的。

1. 好莱坞科幻片

1895年卢米埃尔兄弟发明活动电影机后不久，科幻影片便初显萌芽。而真正将科幻电影大为推广的还当数电影大师乔治·梅里爱。1902年，他根据凡尔纳的《从地球到月球》和威尔斯的《月球上的第一批人》两部小说，拍摄了影片《月球旅行记》。该片首次动用了大量演员、特效和布景，上映后反响热烈，一举成为科幻影片的里程碑式作品，开创了到现在仍然生机勃发的“太空旅行”这一重要题材。

上世纪20年代，世界科幻电影终于步入了一个蓬勃发展的时期。电影艺术伴着科学技术的突飞猛进而不断革新，放映时间从世纪初的数分钟延长到数小时，场面趋于庞大壮阔，从无声走向有声，动作节奏、蒙太奇、特写镜头等技巧逐一出现。30年代的“宇宙英雄”可谓是科幻片的第一次浪潮。

二战结束后，50年代一些科学家自称证明宇宙中确实存在外星人时，好莱坞及时掀起了以“飞碟”为描写对象的科幻片热潮，大量涌现出反映外星人题材的科幻电影。这是科幻片的第二次浪潮。此时的科幻片不乏《蝙蝠侠和罗宾》、《不明之物》、《火星入侵者》等佳作。

60年代，科幻片再次进入低谷，几乎成为“票房毒药”的代名词。但是随着1968年《人猿猩球》和《2001太空漫游》的诞生，好莱坞科幻电影的第三次浪潮宣告来临。《2001太空漫游》堪称科幻电影的一大里程碑：既场面宏大，又细致入微，大到空间站，小至太空厕所，无不摄入镜头。片中试图揭示人类的发展是由一种神秘力量所主宰，而这力量的象征是影片里反复出现的一块历尽沧桑的磐石。

70年代以后，一大批具有超人才华的优秀导演现身好莱坞，乔治卢卡斯、斯皮尔伯格、雷德利斯科特等在此期间拍摄了科幻电影领域一系列重要的作品。如1976年《星球大战》、1981年《银翼杀手》、1982年《E.T》等等。

20世纪90年代，电脑特效的出现极大的促进了科幻电影的发展。美国好莱坞转向高科幻、大投入、先进管理的运作模式，与其它国家的科幻片产生了天壤之别。大量优秀影片如《侏罗纪公园》、《独立日》、《黑衣人》、《第五元素》等涌现影坛，好莱坞科幻电影成为世界霸主。

经过几十年的发展，好莱坞科幻电影逐渐形成了一下基本特征②：

1.场景奇观化

这一点想必是众所周知的。科幻基本算是和“大场面”绑定的。好比《复仇者联盟》系列每部都有的决战、《星球大战》的光彩绚丽的太空空战、《侏罗纪世界》中各式各样的恐龙及其特写，无数令人叹为观止的画面一次次的冲击观众的视网膜，无数次观众以为奇观已经达到了极致而若干年后更大的奇观却总是呼啸而来。实际上，好莱坞科幻片的内容即在于它的形式，形式便是它的内容。完全的，彻彻底底的奇观轰炸。

1. 选题集中化

总体而言，90％的科幻题材集中在外星生物、人造生命、太空历险、时空异常、机器人等几个方面。例如反映外星生物的影片：《E.T》、《火星入侵者》、《异形》、《独立日》、《第五元素》等；反映人造生命的影片：《化身博士》、《弗兰肯斯坦》、《侏罗纪公园》等；反映太空历险的影片：《月球之旅》、《太空漫游2001》、《星际迷航》、《人猿星球》等；反映时空异常的影片：《时间机器》、《回到未来》、《蝴蝶效应》等；反映机器人的影片：《机械战警》、《终结者》、《人工智能》、等……还有一些电影是几种题材的综合，如《星球大战》同时包括太空历险和外星人元素，《黑客帝国》是机器人和时空转换的综合等等③。

究其原因，一方面这几种科幻题材更适合于搬上银幕；另一方面，从商业的角度看，这些选题已经成为大众消费和票房号召的符号，更容易引发出人们对影片的期待和热衷。再者，很多具有深远影响力的影片都来源于著名科幻小说，或完全改编自小说原文，或籍由小说的一些著名情节、片段以及理念来获得灵感。这也从另一个方面反映了科幻类电影的选题局限。

1. 商业化

近年，许多观众开始对科幻电影失去兴趣，一方面是科幻题材本身未能得到

更丰富的发展，而是以美国超级英雄为主的爆米花“科幻片”，甚至有“科幻片不需带思考光看个爽”这样的言论。并且随着这样虽然捞金但是越来越千篇一律的商业科幻电影的出现，观众已经有些审美疲劳。

1. 个人英雄主义

介于文化差异所导致的价值观不同，在我们中国的科幻电影（这里以《流浪

地球》为例），我们更多体现的是一种家国、团结、人类命运共同体，带着自己的星球一起流浪；反观好莱坞科幻片，大部分都是主角超能力拯救世界之类。譬如《黑客帝国》中的主角，天赋异禀，成为救世主拯救人类；《侏罗纪世界》，男主和女主携手干掉暴虐霸王龙，拯救岛上的游客……

1. 结语

如今有许多的科幻片已经逐渐开始开始变得商业化，变得肤浅，人物的形象单一，性格、行为动机都不鲜明，有些许衰落之势。希望在不久的将来，我们能够实现技术和情节的有机结合，既能让观众大饱眼福，沉浸于技术带来的视觉冲击吗，也能深深着迷于动人的情节之中。

参考资料：

①[《地心引力》导演卡隆谈杜比全景声沉浸式体验——电影频道1905——2021-02-26——哔哩哔哩_bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1YA411M7sd/?vd_source=775afddd16df09d8d90230df2a84fa65)

②[好莱坞科幻片的基本特征与中国科幻电影——研毕果艺术考研——2023-01-08——知乎 (zhihu.com)](https://zhuanlan.zhihu.com/p/597513125)

③[美国科幻片：对社会的终极隐喻——A教授——2019-02-15——知乎 (zhihu.com)](https://zhuanlan.zhihu.com/p/56815886)