

新好莱坞电影

新德国电影

奥逊·威尔斯--传统好莱坞的叛逆者

新好莱坞电影（1967年—1976年）

- 法国“新浪潮”电影运动以反传统的语言模式引发了世界电影的重大变革，它以不成熟的风格，以具有颠覆性意味的创新力重新激活了电影机制，在意大利、德国、美国、日本以致全世界电影界产生了深刻影响，一直延续到今天的电影
- “新浪潮”使半个世纪以来旧的电影制片体制产生了动摇，使传统的美学观念又一次遭到了深刻的打击。从更普遍的意义证实了法国“新浪潮”时期电影美学革命的真正意义
- 好莱坞在经历了50年代的危机之后，开始反思其类型片，并从形式到主题上进行了改革，从60年代中期到70年代，便成为“新好莱坞”时期
- 从经典好莱坞到新好莱坞的过度并不是一次普通的由内而外的改革，而是在一系列的政治、历史、文化等变革的大环境下发生的

旧好莱坞体系的解体

- 反垄断法案诉讼
- 二战期间，好莱坞电影企业迅速发展，1946年票房收益达到高点（17亿）
- 1948年美国最高法院的做出著名的“派拉蒙判决”，结束了好莱坞大制片公司的垄断格局，好莱坞在经济上受到沉重打击
- 原有市场的瓦解
- 观众群的变化：其一，文化层次较高的人群成为电影的主要观众；其二，60年代青少年观众群的形成
- 电视的竞争：二战后电视的普及使电影逐渐失去了主要大众娱乐的形式的地位；好莱坞以技术革新、豪华巨片和拍摄暴力色情内容相对应，终于在50年代末以失败告终

政治社会的背景

政治谋杀事件：1962年，美国总统肯尼迪被刺；1968年黑人运动领袖马丁·路德·金被刺等，造成长期的社会动荡、人心不稳

越南战争：1963年开始的越战，持续十年以失败告终，引发了美国民众对美国精神的思索和反思

民权运动兴起：1962年小石城事件；1963年，20万人的大规模民权示威；1965年黑人住宅区发生暴动等。政府的镇压引发民众对美国宣称的民主自由的质问

“水门事件”：1970年的“水门事件”使美国政府失去民心

世界范围的学潮与嬉皮士运动泛滥，年轻人中反主流文化兴起

一系列的政治、社会事件改变了美国民众的思考方式与内在精神，也改变了他们对生命、生活的态度，人们在动荡的社会中迷失了自我，而政府的镇压政策，也加剧了民众的反抗情绪。传统好莱坞的歌舞升平、皆大欢喜的影片远离社会现实，很难再得到观众的认同

政治社会的背景

- 非美活动调查
- **1947年**，“非美活动调查委员会”开始在好莱坞对“银幕上的共产主义”和“共产党宣传”的清洗
- 非美活动调查长达**10年**之久，不仅在政治上打击了好莱坞，还给好莱坞带来了人才危机和艺术危机
- 审查制的终结
- **1956年**，《海斯法典》进行了大幅度修改各种道德和政治禁区被打破。**1968年**，美国电影协会制定电影分级制度，《海斯法典》宣告废除。
- 电影分级制度顺应社会文化的裂变和变迁，也使好莱坞有审查制片的单一格局走向分级制下风格各异的多元化格局

美国电影的分级

- **G:** 大众级，适合所有年龄观众。
- 该级别的电影内容可以被父母接受，影片没有裸体、性爱场面，吸毒和暴力场面非常少。对话也是日常生活中可以经常接触到的
- **PG:** 建议家长指导，有些内容可能不适合儿童
- 普通级，建议在父母的陪伴下观看，有些镜头可能让儿童产生不适感。
- 辅导级，一些内容可能不适合儿童观看。该级别的电影基本没有性爱、吸毒和裸体场面，即使有时间也很短，此外，恐怖和暴力场面不会超出适度的范围
- **PG-13:** 警告家长可能包括不适合13岁以下儿童观看的内容
- 普通级，但不适于13岁以下儿童。
- 特别辅导级，13岁以下儿童尤其要有父母陪同观看，一些内容对儿童很不适宜。该级别的电影没有粗野的持续暴力镜头，一般没有裸体镜头，有时会有吸毒镜头和脏话
- **R:** 限制级，17岁以下必须由家长或成年监护人陪同
- 该级别的影片包含成人内容，里面有较多的性爱、暴力、吸毒等场面和脏话
- **NC-17:** 不许17岁以下未成年人观看
- 该级别的影片被定为成人影片，未成年人坚决被禁止观看。影片中有清楚的性爱

欧洲电影的影响

- 欧洲电影的复兴：
- 意大利新现实主义的朴实风格和低成本制作；法国新浪潮等现代主义电影的个性化表达和电影语言的革新，对美国电影观众和好莱坞传统电影叙事产生了深刻影响，也给美国电影走出困境带来了灵感
- 法国影评人“作者论”研究方法的引入，也丰富了美国的电影理论
- 电影制作者的变化
- 50年代，电影进入大学课堂，成为像其它传统艺术一样的学术研究对象。电影文化也成为衡量知识分子文化修养程度的项目之一
- 年轻的电影工作者大都毕业于大学电影专业，社会和文化背景深厚，眼界开阔，思想深刻，大都崇拜和爱好欧洲电影，自然地将欧洲电影风格引入美国电影制作

新好莱坞的准备阶段

- 新好莱坞电影先驱约翰·卡萨维特斯（卡萨维茨）
- 卡萨维特斯的处女作《Shadows》（1957年），采用“手提摄影机，弱光照明、实景拍摄”和“演员的即兴表演”的手法，还“由于其单纯的和首尾一贯的风格，不拘一格的叙事方式和粗犷的、颗粒状的摄影技术”被称为“美国新电影”或“好莱坞之外的电影”
- 卡萨维特斯的代表作《一个受支配的女人》（1974年）展现了一个中产阶级家庭丈夫的绝望和妻子的精神分裂。这部影片中表现出一种对人物心理和精神描写的高超的驾驭能力，这部独立制作的影片获得很大观众群
- 卡萨维特斯开创了不拘一格的叙事方式，倡导独立制片，强调演员的即兴表演，这些都为新好莱坞的到来做了铺垫
- 卡萨维茨影响了之后好莱坞高峰时期的很多导演，他曾经是马丁·斯科塞斯的精神引路人，他建议斯科塞斯去拍自己想拍的电影，促成了《穷街陋巷》的诞生

新好莱坞的准备阶段

- 新好莱坞电影先驱—阿瑟·佩恩
- 阿瑟·佩恩的作品风格细腻中略带伤感，影片还极富有“造型的天赋”，被称为“美国特吕弗”
- 阿瑟·佩恩拍摄的《邦妮与克莱德》（1967年）在题材和内容上打破了类型片的规范，是对好莱坞经典类型的颠覆。
- 影片塑造了一对反社会秩序的江洋大盗，但他们却是令人同情，逗人喜爱的造反英雄，他们的行为被合理化为反抗不合理秩序的壮举，他们毁灭性的悲剧结局，充满悲壮感，是一种真正意义上的悲剧效果
- 影片的主人公感情丰富、具有幽默感的普通人，不再是恶势力的象征。影片成为60年代反体制、反社会的青年精神的象征，赢得青少年观众的喜爱。“我并不在谈论真的邦妮或克莱德，我是在谈论青年人的反叛精神。”（阿瑟·佩恩）
- 《邦妮和克莱德》的风格明显带有喜闹剧色彩，但却创造性地将诙谐和严肃融合入在一起，脱离了一般喜闹剧的的浅薄和低俗
- 佩恩导演的《小巨人》（1970年），也是一部具有颠覆性的影片。本

- 萨姆·佩金帕的西部片《萨克拉门托》（1961年），带有明显的反类型倾向。主角是一群上年纪的人，对世界充满怀疑，整天靠回忆度日。这样的设置具有深刻含义，标志着美国英雄时代的结束，也暗示着传统美国精神的瓦解。佩金帕利用西部片的形式反思了西部片。
- 迈克·尼克尔斯的《毕业生》（1967年），着重描写了大学生毕业后走向社会的困惑心境，同时对表面上和平善良的中产阶级进行了无情讽刺。准确抓取了当时学生的心理，表现了他们的空虚、不知所措，怀揣理想，具有反叛精神的状态，引起青年电影观众的强烈认同。

新好莱坞高峰阶段

- 丹尼斯·霍伯 的《逍遥骑士》（1969年）标志着新好莱坞进入高峰时期
- 《逍遥骑士》的两位主角的穿着牛仔裤、大皮靴、墨镜，身披星条旗，一副自由散漫、无所事事、生活颓废的美国青年形象，他们用毒品麻醉自己，逃避世界，怀疑一切，丧失信仰。
- 导演丹尼斯·霍伯集编、导、演于一身，影片极具个人风格。大量运用的摇滚音乐，无需演技的新人演员；剪辑杂乱节奏跳跃，则明显受到新浪潮的影响
- 影片情节没有大的起伏，相对比较沉闷，但却获得了商业成功，这和当时社会流行的嬉皮士风潮密切相关
- 《逍遥骑士》完全颠覆了好莱坞的类型片模式，同时又开创出一个新的类型-----公路片
- 《逍遥骑士》还影响了一大批新好莱坞导演，如乔治·卢卡斯1973年拍摄的《美国风情画》，主要描述了四个高中毕业生一夜之间的经历，与《逍遥骑士》相仿，影片没有连贯的情节，主要是几个人活动片

- 被称为“电影小子”的年轻导演：乔治·卢卡斯，弗朗西斯·科波拉，马丁·斯科塞斯，史蒂文·斯皮尔伯格，布莱恩·德·帕尔马等
- 这批导演都毕业于正规的电影学校，受过严格专业训练，属于“学院派”，他们根植于经典电影基础之上，并积极进行创新探索，使传统类型片脱胎换骨，具备了现代电影的特征。好莱坞也成功的将电影商品推向全球，并通过电影经美国文化传播到世界各地
- 同一时期，美国还吸引了大批国外导演。1973年，捷克导演米洛斯·福尔曼来到好莱坞拍摄了著名的《飞越疯人院》，讲述了精神病院中 病人反抗压迫的故事，影片带有强烈的寓言性，精神病院实际是社会的缩影，普通民众是被政府异化成的精神病人，影片揭示了社会对人性的压抑和束缚
- 意大利导演安东尼奥尼于1970年到美国拍摄了《扎布里斯基角》，以美国大学生运动为背景，以诗化手法表现了60年代美国青年关于身体反叛的种种大胆尝试和梦想，结尾高速拍摄的爆炸场面，表达了对物质膨胀、精神信仰丧失的世界的不满

弗朗西斯·福特·科波拉

- 科波拉**1939**年出生于美国底特律，祖籍意大利，在加州大学洛杉矶分校学习电影期间拍摄了多部短片，并接受的大量欧洲电影理论；毕业后在**B**级片剧组当助理，经常身兼数职，这段经历是科波拉熟悉了电影制作流程，为电影之路打下了坚实基础
- **1970**年，科波拉编写剧本《巴顿将军》而获得奥斯卡最佳编剧奖。
- **1972**年，科波拉编剧与导演的《教父》获得巨大成就，影片主要讲述了黑手党首领克里昂家族的兴衰。影片采用传统线性叙事结构，在描述黑帮残酷争斗的同时，也没忘记对人性的探讨，摄影机深入人物内心，观众能感受到迈克在转变过程中的内心的挣扎。对人物心理的表现使这部好莱坞影片散发出欧洲文艺电影的气息
- **1974**年，科波拉完成《对话》的拍摄，影片被科波拉称为是自己的第一部文艺片，获得当年戛纳电影节金棕榈大奖。这部关于窃听和被窃听的电影揭示了美国社会的现实：人人都摆脱不了被监视的命运，这便使人更加孤独和互相猜忌，加速了人际关系紧张和人的异化，具有较强的社会批判意义
- 《现代启示录》根据约瑟夫·康拉德的小说《黑暗之心》改变，科波拉将背景转移到越南战场，影片具有很强的哲理寓意，引导观众探讨战争如何使人异化，并使人道德沦丧的哲理主题。评论界认为这是一部登峰造极的战争史诗片，某些方面甚至超过了哲学和文学所能达到的境界。影片采用荒诞的、近乎超现实的方法表现战争。视听语言的技巧和手法运用也备受赞誉

马丁·斯科塞斯

- 斯科塞斯生长在纽约的意大利移民区，1973年他以自己的耳闻目睹、亲身经历和周围环境为背景编写剧本，拍摄了影片《穷街陋巷》
- 《穷街陋巷》以“小意大利”区为背景，展现了意大利裔美国青年整日无所事事的极度空虚、苦闷的精神状态。除了影片深刻的现实意义，《穷街陋巷》在电影语言的表现上也颇具力度，反传统的结构、狂乱的影调、真实出众的表演风格都在那个时代显出独特的魅力。
- 《穷街陋巷》所体现的很多特性也奠定了斯科塞斯作品风格的基础：场景在纽约，孤独的人内心深处的挣扎，尖头鞋、摇滚、歌剧音乐，以及无休无止的杀戮
- 《出租车司机》（1976年）是斯科塞斯的代表作，这是一部典型的“黑色电影”影片精准地把握住现代人孤独无助的感觉，反映了现代人与生存环境的对峙和抗争，寓意深刻、令人震撼，年轻的斯科塞斯获得了当年的戛纳电影节金棕榈大奖
- 1980年斯科塞斯推出了最震撼人心的力作《愤怒的公牛》。影片透视了一位拳击冠军的沉浮，突破了以往拳击电影的窠臼，不再只是一味的颂扬体育精神，而成为对杰克·拉·莫塔这个人物灵魂的一次精彩而深刻的剖析，是当之无愧的经典。影片以极具力度和诗意的画面、无懈可击的视听语言，充分向世人展示了斯科塞斯卓越的电影才华和独特的价值观、宗教观

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/327063140006006136>