

《宾虚》剧照

《发条橙》海报

教科书式的经典
《公民凯恩》

《音乐之声》剧照

《星球大战》

《阿凡达》剧照

◀上接 C14 版

动画电影不仅仅是童话世界的代言者,它更成为人类细腻内心和丰富情感的独特表现方式,很多真人电影不能达到的目标,在动画电影中轻松实现。这一时期,把电影艺术的表现手法推向另外一个高度的还有《公民凯恩》,本片的构图、灯光、叙事手法、场景调度等等等等,都成为教科书式的经典。视觉享受当然是我们仰慕电影的原始诱惑,但艺术感受亦是我们热爱电影的内在动因,鱼与熊掌必须兼得是艺术国度的最高追求,科学技术和人类内心深处的艺术美感将不断探索和争取二者的合二为一。

光与影第六楼 (1946—1955年)

电影是立体化的文学方式
代表作《罗生门》

《罗生门》的出现,继续印证着电影艺术是一种对文学作品的全方位立体式表现方式,也凸显了优秀的电影导演对于文学艺术的积极意义。“电影文学家”黑泽

明用他的作品揭示了人性迷宫中那复杂诡谲的一面,用光与影写就哲学思考。“罗生门”一词原本就有“生死徘徊纠缠不休”的意思,电影的介入,完成了其文学含义的进一步延伸,从此“罗生门”一词更成为了真相难明的代言词。当黑泽明把《罗生门》、《七武士》、《乱》等东方的“西部片”带入西方时,西方的“西部片”也在发生着变化。1952年的西部片《正午》有着传统西部片的一切元素,似乎受到了黑泽明的影响,本片融入了诸多悬疑色彩,把人物的心理变化作为了一个重要的表现方面。东方与西方,武士与牛仔,荣誉与生死,市井江湖与漫漫黄沙,电影艺术与文学作品,无不书写着一个无穷无尽的命题:人心。

光与影第七楼 (1956—1965年)

史诗大片和温馨小品
代表娱乐的两个极端
代表作《宾虚》和《音乐之声》

这一时期,以法国电影新浪

潮为代表的电影革新运动如火如荼,电影艺术以更加自我和反常规的方式出现在了世人的面前,特吕弗、戈达尔、阿伦·雷奈以及意大利的费里尼等名字成为日后文艺青年标榜与众不同的标签。然而大众的审美趣味和娱乐方式依然决定着电影艺术的整体走向,电影的商业属性在接纳革新思潮的同时,又保持着同普罗大众的亲和力度。《宾虚》和《音乐之声》就是这一商业特征的两个极端的代表。前者以不计后果的大场面大制作极力强调着电影的视听本质,后者则以小场景小清新温婉地撩拨着观众的七情六欲。然而奥斯卡以宽容的胸怀接纳了这两部类型风格迥异的电影,把能给予的奖励统统挂到了它们的脖子上。值得注意的是,《音乐之声》因为片中几首风靡世界的歌曲而更加为大众所喜闻乐见。由此可见,电影是多元化的综合表达方式,任何一个方面都可能影响到电影的生死存亡,因为你不知道哪一棵秧苗上最终会结出果实。

光与影第八楼 (1966—1975年) 人类世界的邪恶与诡异 代表作《发条橙》

这是二战结束之后最多元化的时代,东方和西方陷入了意识形态和社会思潮的大融合大交锋,反战、民权、性解放、朋克、自由主义彼此纠缠互相影响并且同时混乱着,各自表达着各自的主张。暴力、性成为这一时期电影乐此不疲的表现内容,不少世界闻名的所谓“禁片”都产生于这一时期。连大师库布里克都忍不住拍摄了充满暴力色彩的《发条橙》,人性那丑恶的一面在银幕上不断被放大,并集中爆发。电影造梦者们在弘扬真善美的同时,也在试图用不同的极具争议的方式撕扯着人身上那些丑陋的伤疤。而1973年上映的恐怖片《驱魔人》则告诉世人,我们内心深处始终存在着一个阴森而诡异的未知世界,感官刺激的背后则是你我对未知和未来的恐惧。僵尸、杀人狂、魔鬼、阴魂和怪兽等等怪力乱神在银幕上悉数上阵,用尽浑身解数刺激着人们越来越强大的神经。梦魇也是梦,谁说不是呢?

光与影第九楼 (1976—1985年) 光与影进入新时代 代表作《星球大战》和《终结者》

随着科技的进步,电影这种和科技发展息息相关的艺术形式注定要迎来一个又一个高潮迭起的时代。乔治·卢卡斯、詹姆斯·卡梅隆、史蒂文·斯皮尔伯格这些创造视觉新奇观的电影人在这个时代集中爆发了他们的创造力,而马丁·斯科塞斯、雷德利·斯科特、弗朗西斯·科波拉等大师级的造梦者也在各自不同的领域深耕细作并开花结果。1977年的《星球大战》和1984年的《终结者》,各自创造了非凡的银幕形象,尤其是前者对微缩模型拍摄、幕布技巧和特效化妆等技术进行了历史性的革新,当代电影特效从《星球大战》开始有了质的飞跃。而詹姆斯·卡梅隆则是在《星球大战》的基础上锦上添花,在他的《终结者》系列作品中让电脑数码特效前进了一大步。《星球大战》和《终结者》作为太空歌剧和反乌托邦式的科幻电影,分别代表着人类对未来的两种态度,并且衍生出至今生生不息的续集作品。造梦者们一方面在积极探索未来和讴歌自我,一方面又在批判社会和反思科技的负面性,也许人类社会在变得越来越好的同时,也变得越来越坏。

光与影第十楼 (1986—1995年) 剑走偏锋与激情四射 的年代 多部经典之作出现

这是好莱坞电影的又一个黄金时代,剑走偏锋的昆汀·塔伦蒂诺推出了他的作品《落水狗》,令人惊艳的非线性叙事结构重新诠释了电影的极端魅力。话唠、黑色幽默、封闭的环境以及暴力和嘲讽成为昆汀电影的标签,不走寻常路的昆汀为人们打开了一个反常规的全新的电影世界。这也是动作片的黄金时代,哈里森·福特、史泰龙、施瓦辛格、布鲁斯·威

利等动作明星都推出了他们的代表作品,至今依然是令人血脉喷张激情四溢的怀旧话题。各种类型的电影作品,在九十年代都产生了自己的经典之作,从《肖申克的救赎》到《阿甘正传》,从《低俗小说》到《夜访吸血鬼》,从《燃情岁月》到《狮子王》,从《天生杀人狂》到《真实的谎言》。这是银幕艺术的战国时代,群雄争霸,百花齐放,百家争鸣,你方唱罢我登场,不拘一格降人才!

光与影第十一楼 (1996—2005年) 科幻与魔幻成为新技术的试验田 代表作《黑客帝国》和《魔戒》

这十年,《黑客帝国》和《魔戒》这两个三部曲大片引领了世界电影的风潮,科幻与魔幻成为电影视觉效应中当仁不让的王者。两部不同题材不同方向的作品,有着诸多相似之处,都展示了各自的“世界观”体系,都创造了经典的视觉镜头,如前者的“子弹时间”和后者的CG形象。科幻与魔幻,电影世界中最具想象力也是最需要想象力的两种题材,严谨思辨和天马行空一同与特效技法进行着激情而深度的碰撞,每一朵闪现的火花都是一场视觉革命,每一个微小的细节都预示巨大的变革,为未来的每一场饕餮盛宴聚集着能量,累积着食材。

光与影第十二楼 (2006—2015年) 光影奇观打造商业帝国 代表作《阿凡达》

《阿凡达》无疑是这个时期一枝独秀的作品。詹姆斯·卡梅隆如有神助地完成了历史性的超越,在吸金能力上超越了自己的前作《泰坦尼克号》,成为世界电影史上的票房巨无霸。在他的带领下,北美电影票房创纪录地突破了100亿美元,《阿凡达》的出现还使得3D电影成为潮流。与此同时,DC和漫威这两大动漫公司采取了“群狼”攻势,分别利用各自成体系的漫画宇宙和超级英雄们,制造了一波又一波的视觉浪潮,《蜘蛛侠》、《蝙蝠侠》、《超人》、《X战警》等等,既可以成为各成体系的超级英雄演义,又可以混合在一起组成《复仇者联盟》《正义联盟》这样的梁山好汉式的群戏电影。诸位超级英雄各自都有自己的粉丝,把粉丝集合起来去观看关公战秦琼,无论怎么折腾都不会输。电影已经进入了狂飙突进的时代,一个以日新月异的技术和理念为基础,以满足庞大观众娱乐需求的梦幻帝国已经建立。明月楼高,灯火辉煌!

观百年电影如攀登高楼,层层有珠玉,处处显芳华。电影史上的经典之作数不胜数,我们无法面面俱到,只能择其一二来陈述这一百二十年光影奔腾的大致轨迹。本无标新之意,倒有遗珠之恨。电影带给人类无数美丽的梦,让梦想照进现实,让现实刺激梦想。这一百二十年也是人类社会飞速发展的一百二十年,电影与人生,电影与社会,造梦工厂,人间天上,亦真亦幻,梦耶非耶? 固