

类型电影的演变历程及其对社会文化的映射

杨 倩

澳门科技大学 澳门氹仔岛 999078

摘 要：类型电影作为电影艺术的重要组成部分，其演变历程不仅反映了电影技术的不断进步和艺术形式的多样化，还深刻映射了社会文化的变迁。从早期电影的萌芽到现代类型电影的繁荣，类型电影经历了从简单到复杂、从单一到多元的发展过程。本文旨在探讨类型电影的演变历程，并分析其对社会文化的影响和映射。

关键词：类型电影；演变历程；社会文化；映射；电影艺术

类型电影是一个客观存在的电影现象。类型电影作为高度模式化的影片，它尊崇着社会主流的价值观，反映着社会的各种状态，表达着社会的各种情结，迎合着大众的心理愿望，并形成了以“类”为规则而进行划分的系统，在视觉图谱、情节内容、叙事方式等诸多方面都具有一定的程式性和类似性。完整、系统的商业化电影工业体系是类型电影生产的前提。它不只是电影产业标准化的结果，同时也是承载社会文化的关键工具。在电影技术不断发展、观众需求日趋多样化的背景下，类型电影也有一个由萌芽走向成熟的发展历程。本文拟从类型电影产生、发展、变迁以及其在社会文化中的角度展开论述。

一、类型电影的演变历程

（一）萌芽期——电影类型混沌初开时期

电影发展萌芽期，电影类型还处在混沌初开阶段。这一时期，电影作为一种新兴的艺术形式，刚刚开始探索其表现形式和叙事可能性，各种元素相互交织，还未形成清晰的类型划分^[1]。

早期的电影作品，例如卢米埃尔兄弟的《火车进站》，主要通过简洁的场景和情节来吸引观众，它主要记录了真实生活中的场景，并展示了火车进站时人们的各种反应，这类纪实性短片虽无具体类型概念，但是为以后电影类型埋下伏笔。伴随着电影技术的进步以及艺术家的不断努力，有些带有类型雏形的因素已经初露端倪。

现阶段喜剧元素初现端倪。如梅里爱在《橡皮头人》中通过专门的摄影技巧与表现，呈现出夸张、搞笑之效，令观众忍俊不禁。这一喜剧效果追求虽尚未形成一个完整类型的喜剧电影，却已显示出喜剧元素的潜在作用。与此同时，冒险题材悄然兴起，部分影片开始

呈现惊险刺激景象，比如早期探险纪录片等，它们刺激了受众对于未知世界的好奇心理，从而为冒险类型影片的产生打下了基础。另外，前期幻想元素正在萌发。乔治·梅里爱的《月球旅行记》是这方面的典型代表，它以奇幻的想象描绘了人类登上月球的情景，其中充满了奇思妙想的画面和情节，这部电影从庞大的蘑菇到外星生物，为观众展现了电影中的奇幻之旅。尽管这些早期电影在形式和内容上都还比较简单，但它们共同构成了电影类型混沌初开的局面，为后来经典类型电影的诞生提供了丰富的素材和灵感，是电影发展历程中不可或缺的重要阶段。

（二）成型期——典型类型明显成型

在电影行业日益发展的今天，已经步入一个经典类型被鲜明形塑的阶段。现阶段，电影艺术家在前人实践的基础之上开始更加深入地发掘与界定电影类型，部分经典电影类型也逐渐形成，并且表现出特有的韵味与风格^[2]。

在这一阶段，西部电影已经崭露头角，成为了电影领域中非常有代表性的类型，在美国西部开拓史的大背景下，西部片创造出系列清晰的影像与情节模式。如电影《关山飞渡》以驿马车为主线来表现西部荒野里身份各异的角色遭遇印第安人袭击这样的险境。勇敢坚毅的牛仔形象成为了西部片的核心，他们代表着正义和自由，在广袤无垠的西部大地上驰骋，与不法之徒进行斗争。西部片呈现出来的不只是个人经历的历险，而是对于美国人在西进运动中开拓精神和英雄主义精神的讴歌。它的标志性镜头，比如沙漠、峡谷和牛仔小镇，再加上左轮手枪、牛仔帽和骏马这些经典元素都是西部片特有的符号，深深地印在受众的脑海里。同时，歌舞片也在这一时期大放异彩，在好莱坞的代表中，歌舞片是音乐、

舞蹈和故事情节的完美结合。如《雨中曲》。该片以电影行业由默片向有声片转变为主线,通过精彩歌舞场面来表现爱与梦。金·凯利在雨中表演的经典舞蹈片段,以其欢快的节拍和灵动的舞姿与雨水交织在一起,成功地将欢乐和浪漫的氛围传达给了观众。歌舞片给观众营造出如梦似幻的天地,给经济大萧条、战争时期的人们以心灵上的抚慰与愉悦,使观众看电影时暂时忘记现实中的苦恼,沉醉于优美的乐舞。此外,爱情片还逐步形成其类型特点,《魂断蓝桥》作为爱情片中的经典之作,以一战为背景,描写了一个男女主人公凄美动人的故事。该片以细腻的情感描写、感人至深的对话、精彩绝伦的演出来表现爱情面对战争时的无助与顽强。爱情片在这一时期开始注重对情感的深度挖掘,通过不同的故事背景和情节设置,触动观众内心最柔软的部分,让人们感受到爱情的美好与苦涩。

(三) 拓展期——类型边界突破拓展

拓展期电影类型界限开始打破与拓展,电影创作者已不满足传统类型的约束,而试图整合各种要素,在革新与扩展原有类型的同时,带给受众更多丰富多彩的观影体验。

科幻片在这一时期得到了极大的发展和拓展,如电影《2001: 太空漫游》打破了过去科幻片单纯外星冒险的格局。其深刻的哲学思考与宏阔的宇宙视野显示出人类由原始时代向太空探索时代演进的轨迹。电影中人工智能哈尔的塑造引起了对于科技和人性之间关系的深刻反思。从神秘莫测的黑色巨石,到科技感十足的宇宙飞船,每幅作品都想象丰富。这不只是一部以太空冒险为题材的科幻片,而是对于人类生存意义的一种探讨,使科幻类型在娱乐层面上上升至一个全新的思想深度^[3]。

动作片的界限也越来越宽泛,以《谍影重重》为例,成功地结合了间谍的主题和当代的动作风格,片中动作场面已非单纯的争斗,而将现代科技与复杂谍战剧情相结合。主人公杰森·伯恩以其精湛的格斗技巧与犀利的洞察力在世界各地掀起了一场惊心动魄的追逐之旅。这一系列影片一改传统动作片格局,更强调动作真实、剧情紧凑,在深挖间谍幕后政治阴谋与人性挣扎中,在动作片中融入政治惊悚片因素,拓宽了其内涵及表现形式。

恐怖片进入拓展期,也出现了一些新的转变。《电锯惊魂》系列突破了传统恐怖片只靠恐怖音效、血腥画面令人望而生畏的格局。其主要内容是错综复杂的情节与残酷的人性考验,透过一系列设计巧妙的机关与难题,

使被害人在生死攸关的选择中呈现出人性黑暗面。这种人性恐怖的开掘使恐怖片已经不仅仅是表面上的惊悚了,它已经走进了观众心中,引起了人们对于道德、生命价值的反思等等,它打破了恐怖片的原有界限,使这类题材获得了全新的生命力。

(四) 融合期——多元类型交织并进

在电影发展融合时期,各种影片的边界变得越来越模糊,多元类型交织共进,造就了更多复杂而新奇的影片形态,给受众带来一场空前的观影盛宴。

漫威电影宇宙(MCU)是这一时期类型融合的杰出典范。以《复仇者联盟》系列为例,它将超级英雄类型与科幻、冒险、动作等多种类型完美融合。这些超级英雄们各自拥有独特的超能力和鲜明的性格特点,他们来自不同的背景,有科技天才钢铁侠、远古神明雷神索尔、因实验变异的美国队长等。影片在科幻设定上极为宏大,从宇宙魔方开启的空间穿越到各个星球的不同文明展示,都充满了对未来科技和宇宙奥秘的想象。同时,每一部电影都有大量精彩绝伦的动作场面,英雄们与敌人在纽约街头、外太空等各种场景展开激战,其动作设计融合了现代格斗技巧、超能力运用和高科技武器装备。《盗梦空间》也是一部经典的类型融合之作,巧妙结合科幻、犯罪和心理悬疑类型,该片科幻设定是建立在人类梦境深度开发之上,盗梦团队可以通过高级技术设备进入别人梦中盗取或者植入资料,这种设定很有想象力。而犯罪类型元素则表现为盗梦行动全过程的规划与实施,犹如一场精心策划的高智商犯罪。与此同时,心理悬疑也是该片的中心看点,主人公柯布面对梦中内心深处的内疚和感情纠葛,无法分辨梦与现实之间的边界。片中层层叠叠嵌套的梦境就像俄罗斯套娃一样令观众随着主人公进入了深刻的思索之中,而每层梦境的打破又伴随了紧张惊险的剧情与人性的刻画、潜意识的开掘,让观众看完电影仍沉醉于电影复杂情节与深刻内涵的余韵。而怀旧元素也是该片的亮点之一,不论是电影《闪灵》恐怖酒店情景再现还是高达机器人血雨腥风的打斗都唤起观众对于经典的记忆。这一多元类型交织使得不同年龄和文化背景下的受众均能够在电影中寻求共鸣,显示出类型融合的巨大潜能,处于电影发展的融合时期。

二、类型电影的演变对社会文化的映射

(一) 价值观映射——由银幕向内心传递价值

在类型电影发展过程中,价值的映射正是它与社会文化密切联系的一个重要表现。电影这一有力的文化媒

介就像一面明镜，把社会上提倡或可能存在的价值观念鲜明地映在观众心中。

以西部片为例，此类电影承载着丰厚的价值内涵，西部片里的牛仔往往被塑造成一个勇敢、刚毅和公正的形象。他们面对着西部辽阔的荒野、严酷的自然环境、不法之徒等，以自己的胆识与智慧捍卫正义。《正午》充分体现了这一英勇顽强的价值观念。片中警长在了解到小镇将要遭遇险境后，并没有选择躲避，虽然身边人纷纷劝离，但是他仍然坚持着自己的责任，孤军奋战，和敌人展开了殊死的搏斗。这一行为传递出的不只是个人英雄主义精神，更是一种对于公正的坚守。从社会文化背景来看，西部片崛起正处于美国西进运动之际，这种对于勇敢与公正的推崇体现出那个时代人们开辟新土地时要求具备的精神品质。它激励着人们勇敢地站出来，为信仰而战，为社会公平而战，同时也迎接着未知与艰难。

（二）心理映射——社会情绪影像化呈现

类型电影发展到今天，已经成为社会情绪影像化的表现，准确捕捉着不同时期人心灵深处的感受与心理，把那些难以启齿的心情，通过银幕表现出来。

恐怖片就是社会恐惧心理在电影中的一种典型映射，早期恐怖片比如《德古拉》往往是用一些超自然元素比如吸血鬼和狼作为主题，那些恐怖形象带来的恐惧感体现出那个时代人类对于未知世界最初的畏惧。那个时代社会科技水平比较低，人对于自然界不可解释的现象都怀有崇敬与畏惧之情，恐怖片也就具象化地表现出这一心理。随着社会的不断发展，现代恐怖片在题材与形式上都有所改变，它开始关注来自社会的压力与人性中黑暗面的恐怖。如电影《沉默的羔羊》中变态杀手汉尼拔以其高智商犯罪、扭曲心理等让观众产生强烈冲击。该片并不只是讲述犯罪故事，而是对社会心理问题、人性脆弱等问题进行深入的反思。在快节奏、压力大的现代社会中，人所承受的心理压力是多种多样的，比如工作竞争激烈，人际关系错综复杂等等，这种害怕人性中黑暗面已成为一种常见的社会情绪，恐怖片通过对这一情感的放大与展现，使受众在看电影的同时感受到了一种解脱。

喜剧电影被视为一种有效缓解社会不安情绪的关键手段，经济大萧条期间，喜剧片如卓别林脍炙人口的作品，卓别林用他特有的表演风格通过搞笑的动作和诙谐的剧情来表现小人物面对困境时乐观向上的精神。其影片《摩登时代》用诙谐的手法讽刺工业化给人类带来的疏离，却也使观众从笑声中看到希望。困境中，喜剧片给人带来情感安慰，减轻生活困境中的忧虑。而现代社会中，喜剧片则表现得更为多样，既有传统搞笑段子，也有针对社会现象反讽的喜剧，比如《三傻大闹宝莱坞》。该片通过三个主人公大学时期的有趣经历，深刻反讽印度教育体制。这类喜剧片使观众捧腹大笑之余，还能引起人们对于社会问题的反思，并成为缓和社会紧张情绪和释放紧张情绪的有效途径。

结束语

类型电影在其演变过程中既显示出电影艺术发展的轨迹，也深刻地映射出社会文化变化的轨迹。类型电影自早期电影萌芽至现代类型电影兴盛，经历了一个由简到繁，由单一向多元发展的历程。它不仅是电影产业标准化的结果，同时也是承载社会文化的关键工具。纵观中国电影百年发展史，我国电影发展虽然已经取得了一些令人瞩目的成绩，但放眼全球范围，中国电影仍处于发展中状态，电影市场仍然危机四伏，电影发展过程中仍存在诸多障碍，那么中国电影又将如何突围？面对这种困境，中国电影界人士大声疾呼通过发展类型电影来振兴民族电影、拯救中国电影。在技术不断进步、观众需求越来越多样化的背景下，类型电影也会不断创新与发展，从而为社会文化繁荣与进步贡献出更大的一份力量。

参考文献

- [1] 夏一凡. 关于“影游融合”的源起、流变及文化生态研究 [D]. 新疆艺术学院: 2024.
- [2] 吴兵. 新世纪国产奇幻爱情电影的类型演变研究 [D]. 广州大学: 2024.
- [3] 张欢. 国产动画电影类型化创作研究 [D]. 东南大学: 2021.