

作为类型电影的西部片研究

全晓锋

简介

全晓锋，诗人、作家、电影导演、编剧。1963年生于西安，毕业于西安交通大学。1985年开始发表文学作品，长期从事诗歌、文学创作及影视艺术实践；1993年起从事电影导演、编剧及影视策划工作。2005年至2015年任中央美术学院城市设计学院电影与影像艺术系客座教授。诗歌发表于《诗刊》《飞天》《诗林》《当代青年》等刊物，并收入多种选本；诗作《想起冬天》获1990年《当代青年》诗歌大奖赛一等奖。电影作品包括《童年游戏》（2005）与《长安藏宝图》（2017），其中《童年游戏》获第六届电影频道数字电影百合奖最佳儿童片奖。

作为类型电影的西部片研究

全晓锋

1. 类型电影的概念及模式

类型电影盛行于上世纪三、四十年代的美国好莱坞，是电影艺术创作商品化的一种表现形式。类型片是按照不同类型(或称样式)的规定和要求制作出来的影片，它们在主题思想，故事情节，人物类型，影片场景和电影技巧等方面具有明显相似性，它强调的是电影制作的共性和重复操作性。其基本要素或特征：1) 公式化的情节；2) 定性化的人物；3) 图解式的视觉形象。好莱坞盛行的八大类型片种：西部片、歌舞片、喜剧片、家庭伦理片、黑色片、恐怖片、科幻片、战争片，其中西部片是最能代表美国本土文化的类型电影，它以戏剧化的故事结构，类型化的人物形象和自然流畅的连续性剪辑而被电影观众广为称道。

2. 作为类型片的西部电影发展历史

第一阶段：20世纪初到二次世界大战结束的形成完善期（也称经典西部片时期）

自从1903年埃德温·包特的《火车大劫案》开始，西部片就成为一种独特的类型在美国电影中流行。到了三、四十年代，进入好莱坞的黄金时代，西部片更是成为美国电影的代表，成为最受欢迎的电影类型。1939年，美国西部片大师约翰·福特执导的《关山飞渡》是经典西部片时期的代表作品。

第二阶段：二战后到五十年代的僵化停滞期（也称心理西部片时期）

1946年，以《太阳浴血记》等新兴西部片出现为战后西部电影注入了新的血液。诞生于1948年《红河》，更是美国西部电影史上的不朽丰碑，它是美国类型片大师霍华德·霍克斯为四十年代西部电影乐章划上的最为辉煌的一笔休止符。《红河》的伟大，在于它把雄伟西部场景的展现和细腻人物心理的描绘相结合，表现了美国伟大的西部开拓时期，子一代对父一代的反叛和取代，它为西部片家族带来了一份革命意义上的光荣。而四十年代末和五十年代初，正是好莱坞臭名昭著的“麦卡锡时代”，大量的优秀电影人遭受驱逐和迫害。1952年，一部由津纳曼执导的伟大西部片《正午》诞生。这部电影以深刻的主题表达和完美的人物刻画而成为反“麦卡锡主义”的著名电影，也是心理西部片的里程碑。

第三阶段：六十年代初到七十年代中的变化发展期（也称职业西部片时期）

1960年改编自黑泽明《七武士》的《豪勇七蛟龙》虽然获得了相对意义上的成功，但它同时也标志着美国西部电影已经走向穷途末路。

1962年，萨姆·佩金帕执导的《下午的枪声》不仅标志着新好莱坞的先声，也是对传统西部电影的全面颠覆。

1964年意大利人赛尔乔·莱昂内开始了意大利式西部片的尝试。在他的西部片中，人物已不再善恶分明，而是沾染了“黑色电影”的脾性，反英雄，非主流，反乌托邦，颠覆传统。他的金钱三部曲：《荒野大镖客》（1964）《黄昏双镖客》（1965）《好的、坏的和丑的》（1966）获得了空前未有的成功，他把“通心粉西部片”和克林特·伊斯特伍德一起带给了喜欢西部电影的全世界观众。这一时期，赛尔乔·莱昂内的《西部往事》（1968）和《革命往事》（1972）和萨姆·佩金帕的《碧血黄沙》（1969）及乔治·罗伊·希尔执导的《虎豹小霸王》（1969）一起成为西部电影类型的巅峰。

此后西部电影渐渐式微，1972年由英国导演特伦斯·杨执导的《红太阳》，虽然集聚了欧、美、亚三大洲的电影巨星（阿兰·德龙、查尔斯·布朗森、三船敏郎）参与演出，但仍无法挽救西部片的悲壮衰落。

第四阶段：九十年代后西部片的复苏期（也称新西部片时期）

直到1990年，沉寂了十几年的西部片终于有了一次崭新的突波，科斯特纳的《与狼共舞》让几乎是已经告别历史舞台的西部片奇迹般的焕发了生机。这部获得六项奥斯卡奖的具有史诗气度的西部电影，以恢宏的气势重新描绘了美国西部开发的历史，重新认识美国印第安土族在美国西部历史上的主人位置，唤起人们对美国西部开拓史的反思和忏悔，同时为新时代美国西部电影的再度崛起树立了信心。

3.西部类型电影在中国影坛的表现和回响

1990出现的中国电影《双旗镇刀客》，被称为最具美国西部电影风范的作品。无论是剧作构成还是视觉表达，以及人物塑造和空间环境都很好地借鉴了作为类型电影的美国西部片模式。在1991年的日本夕张国际电影节上，电影节主席——美国著名电影导演罗伯特·怀斯，不仅把电影节大奖授予此片，还盛赞该片完全可以参加奥斯卡金像奖的角逐。

其实《双旗镇刀客》是完完全全本土化的一部关于男性成长的武侠西部电影，它表现了一个懵懂幼稚男孩如何在险峻生存空间里成长为独立自主的男人过程。影片的叙事封闭在一个荒蛮无序的西部小镇，这是一个适者生存的严酷世界，没有法律和公道，而当正真危险到来的时候，小镇居民集体暴露出怯懦和自私的民众劣根性，影片的矛盾也由英雄和恶势力的冲突转化为英雄和村民集体之间的对立。最后主人公孩哥只能独自面对强大敌手，用超凡武功拼杀胜出，拯救了爱人和危难中的小镇。

特别是影片的最后一场高潮戏，极具美国经典西部片的视听模式，纵深的空间调度，步步升级的动作铺垫，又在最惊心动魄的戏剧悬念中戛然而止，把故事和人物同时推到顶峰。

整个影片不但细腻准确地刻画了人物心理，从而把个性和人性展示得淋漓尽致，同时还用一种东方式的写意，把影像的视觉表达呈现的美轮美奂，高度体现出一种中国美学的意境。同时在武打动作的编排设计上，摒弃了港台武打所流行的威亚调打的夸张表现，以更简洁的超现实意念化处理，对传统武打动作进行了革命性变革。这部电影被认为是中国武侠电影在美国西部片模式借鉴下获得的空前成功，它主要得益于在类型处理上的高度

自觉和完善，并在叙事铺陈和视觉表达上的中国本土化处理，使类型元素和东方美学作了一次完美的融合。