

从电影诞生初期到黄金时代：好莱坞电影叙事风格的演变及其社会文化根源

李 欣

江苏海洋大学 江苏连云港 222000

摘 要：自电影诞生以来，好莱坞电影作为全球电影工业的领头羊，其叙事风格始终是社会文化研究的热点。从电影诞生初期到黄金时代，好莱坞电影经历了从无声电影到有声电影、从黑白电影到彩色电影、从叙事手法到视觉风格的多次演变。这些演变不仅反映了电影技术的发展，也映射了社会文化的变迁。研究好莱坞电影叙事风格的演变及其社会文化根源，有助于深入理解电影艺术的发展脉络，揭示电影与社会文化之间的互动关系。本文旨在探讨从电影诞生初期到黄金时代好莱坞电影叙事风格的演变，并分析其背后的社会文化根源。通过对不同时期好莱坞电影的研究，揭示电影叙事风格与社会文化背景之间的紧密联系。

关键词：好莱坞电影；叙事风格；演变；社会文化根源

好莱坞电影自诞生之初就以其独特的叙事风格吸引了全球观众。在电影诞生初期，无声电影以简单的叙事手法和戏剧化的情节赢得了观众的喜爱。随着有声技术和彩色技术的出现，好莱坞电影的叙事风格逐渐丰富，电影艺术逐渐走向成熟。在黄金时代，好莱坞电影叙事风格达到了一个新的高峰，其作品在艺术性和商业性上都取得了巨大成功。本研究旨在分析好莱坞电影从电影诞生初期到黄金时代的叙事风格演变，探讨其社会文化根源，为理解电影艺术与社会文化之间的关系提供新的视角。

1. 好莱坞电影诞生初期至有声电影时期的叙事风格演变

好莱坞电影在诞生初期至有声电影时期的叙事风格演变，见证了电影艺术从无声到有声的巨大变革，也反映了美国社会文化的深刻变化。在无声电影时期，好莱坞电影普遍采用古典主义风格，强调戏剧性、冲突性和叙事性。这一时期的电影作品，如《党同伐异》（1916年）、《黄金时代》（1925年）等，通过紧张的情节、鲜明的人物和丰富的象征手法，展现了人类的道德冲突和命运抉择。在无声电影时期，好莱坞电影逐渐形成了以科幻、歌舞、犯罪、西部等为代表的类型电影。这些类型电影具有程式化的情节、类型化的人物和固定的叙事结构，如《科学怪人》（1931年）、《爵士歌王》（1927年）等，为观众提供了娱乐和逃避现实的途径。

有声电影的兴起，为电影叙事提供了新的手段。声音在电影中的作用从辅助叙事转变为与画面相辅相成。如《雨中曲》（1952年）中，声音与画面的结合，创造出独特的视听享受。有声电影时期，电影人物的形象更加丰满。电影开始关注人物的内心世界，通过声音、表情和动作等手段，展现人物的个性、情感和成长。有声电影时期，叙事手法更加多样化^[1]。导演们开始运用闪回、平行剪辑等手法，增强叙事的复杂性和表现力。有声电影时期，电影开始关注社会问题。如《巴比伦》（2022年）聚焦1920年代的好莱坞，展现了追逐名利、财富和权力的人们的起落。

2. 好莱坞有声电影至彩色电影时期的叙事风格演变

20世纪20年代，有声电影的诞生标志着好莱坞电影技术的一个重大突破。1927年，华纳兄弟公司的《爵士歌王》成为第一部完整的有声电影，标志着默片时代的结束。有声电影的加入为电影叙事提供了更多可能性。对话、歌曲和音效的运用，使得电影能够更加真实地还原生活，增强了观众的代入感。有声电影时代，明星制度逐渐形成。演员的声音和表演成为观众关注的焦点，从而带动了明星经济的繁荣。1935年，《浮华世界》成为第一部彩色电影，为电影艺术注入了新的生命力。彩色电影使得电影画面更加丰富多彩，为导演提供了更广阔的审美空间。色彩在叙事中起到了重要

的辅助作用,如暗示人物情感、渲染氛围等。彩色电影的出现使得电影题材更加多样化。从浪漫爱情到战争、科幻、犯罪等,电影开始涉及更广泛的领域。

声电影和彩色电影的兴起,使得电影叙事节奏加快。观众对电影画面和声音的敏感度提高,要求电影在有限的时间内传达更多信息。随着电影技术的进步,叙事结构也变得更加多样化^[2]。蒙太奇、平行剪辑等手法在电影中广泛应用,丰富了叙事手段。有声电影和彩色电影使得观众在观影过程中更加投入。声音和画面的结合,让观众在欣赏电影的同时,也能感受到情感的共鸣。

3. 好莱坞电影黄金时代的叙事风格演变

黄金时代的好莱坞电影开始关注现实生活中的问题,如社会矛盾、人性冲突等。电影制作人在叙事上追求客观呈现,强调真实感,使观众更容易产生共鸣。现实主义叙事风格的电影往往具有深刻的社会意义和思想内涵。心理现实主义叙事风格的电影注重挖掘人物内心的矛盾和冲突,使观众对人物产生更深的理解。这类电影往往在叙事上设置悬念和悬疑,吸引观众的好奇心。心理现实主义叙事风格的电影在叙事结构上更加复杂,如非线性叙事、交叉叙事等^[3]。黑色电影以暗色调和悬疑氛围为特点,营造出紧张、压抑的氛围。黑色电影中的人物往往内心充满矛盾和挣扎,情感复杂。黑色电影的叙事线索交错,使故事发展充满变数。

4. 好莱坞电影叙事风格演变的社会文化根源

4.1 技术进步对电影叙事的推动作用

随着电影技术的不断发展,叙事方式也在不断演变,这背后有着深刻的社会文化根源。首先,电影技术的进步为电影叙事提供了更丰富的表现手段。从无声电影到有声电影,从黑白电影到彩色电影,再到数字技术的广泛应用,电影艺术在视觉、听觉、触觉等多个维度上实现了质的飞跃。这种技术的进步使得电影叙事更加生动、直观,能够更好地传达导演的意图和情感。其次,电影技术的革新推动了叙事风格的变革。在无声电影时期,叙事主要依靠演员的表情、动作和字幕来传达。随着有声电影的兴起,语言成为叙事的重要工具,电影叙事开始更加注重对话和情节。彩色电影的出现使得电影视觉效果更加丰富,导演可以运用色彩对比、光影效果等手法来营造氛围,强化叙事。此外,电影技术的进步还促进了叙事观念的更新。在早期电影中,叙事往往遵循线性结构,以情节为主线,强调故事的完整性和逻辑性。

然而,随着电影技术的不断发展,非线性叙事、多线叙事等新兴叙事手法应运而生,这使得电影叙事更加灵活多样,更具表现力。

4.2 社会历史事件对电影主题和风格的影响

好莱坞电影作为全球电影工业的重要代表,其叙事风格和主题的演变与社会历史事件密切相关。社会历史事件对电影主题和风格影响主要体现在以下几个方面:

(1) 政治环境对电影主题的影响:好莱坞电影在政治环境的影响下,会呈现出不同的主题和风格。例如,在冷战时期,美国政府对好莱坞施加了严格的政治审查,导致电影中出现了大量反苏、反共的主题。这一时期的好莱坞电影,如《洛奇》系列和《终结者》系列,都融入了强烈的政治元素。

(2) 经济发展对电影主题的影响:随着经济的发展,观众对电影的需求逐渐多样化。在20世纪50年代,美国经济繁荣,人们生活水平提高,好莱坞电影开始关注家庭、爱情和友情等主题,如《罗马假日》和《飘》等。

(3) 社会变革对电影风格的影响:社会变革是推动电影主题和风格演变的重要动力。例如,20世纪60年代的美国经历了反文化运动,这一时期的电影风格呈现出反叛、自由、探索的主题,如《逍遥骑士》和《毕业生》等。

(4) 科技发展对电影主题的影响:科技的发展为电影提供了更多的表现手法,从而影响了电影主题和风格。例如,在数字技术兴起后,好莱坞电影开始关注虚拟现实、人工智能等科技主题,如《阿凡达》和《星际穿越》等。

(5) 文化交流对电影风格的影响:文化交流使好莱坞电影在吸收其他国家和地区的文化元素的同时,也影响了其叙事风格。如《黑客帝国》融合了东方哲学和西方科幻元素,形成了独特的叙事风格。

(6) 民族主义情绪对电影主题的影响:民族主义情绪在电影中表现为对本国文化、历史和价值观的强调。在二战期间,好莱坞电影大量宣传爱国主义,如《最长的一天》和《拯救大兵瑞恩》等。由此可见,社会历史事件对好莱坞电影主题和风格的影响是多方面的。这些事件不仅为电影提供了丰富的素材,还推动了电影艺术的不断创新和发展。

4.3 观众需求与审美变化对电影叙事的引导

随着生活水平的提高,观众对电影的需求日益多样化。从最初的娱乐需求,到现在的情感共鸣、思想启迪等,观众对电影的期待不断提升。这促使电影创作者在叙事上寻求创

新,以迎合不同观众的需求。审美趣味是社会文化变迁的缩影。早期好莱坞电影以情节为主导,强调故事的跌宕起伏。而现代观众更注重人物塑造,希望从电影中感受到角色的内心世界。随着技术的发展,电影视觉效果逐渐成熟。现代观众更倾向于从电影中寻找情感共鸣,希望电影能够触动内心深处。现实题材电影曾一度占据主流地位,但近年来,观众对幻想题材的兴趣逐渐增加。这促使好莱坞电影在叙事上更加注重创新,以吸引观众。

为满足观众多样化需求,好莱坞电影在叙事主题上更加多元化,涉及现实、幻想、爱情、友情、家庭等多个领域。为适应观众审美趣味的变化,好莱坞电影在叙事结构上不断创新,如非线性叙事、多视角叙事等,以增强故事的吸引力和感染力。随着电影技术的发展,好莱坞电影在叙事上更加注重技术的运用,如特效、3D、VR等,以提升观众的观影体验。

5. 结论

好莱坞电影从电影诞生初期到黄金时代的叙事风格演变,既反映了电影技术的发展,也映射了社会文化的变迁。通过对这一演变过程及其社会文化根源的分析,我们可以更深入地理解电影艺术与社会文化之间的互动关系,为电影艺术的发展提供有益的启示。

参考文献:

- [1] 张伟.黑暗与虚无:经典好莱坞时期黑色电影叙事风格及视觉特点探析[J].名作欣赏,2022,(35):169-171.
- [2] 马云松.好莱坞动作电影追逐序列研究[D].山东大学,2022.
- [3] 于涵涵.克里斯托弗·诺兰电影的谜题叙事研究[D].东北师范大学,2020.

作者信息:

李欣,女(1995.7—),汉,籍贯山西省太原市,硕士,讲师,研究方向:影视创作、电影评论。