

Genre Representation of Realistic Themes: A Genre Analysis of The Smiths

Biaobiao Meng

Yanjing Institute of Technology, Langfang, Hebei, 065201, China

Abstract

This study examines the film *The Smiths* through a genre analysis framework encompassing three dimensions: its realist core, narrative exploration, and genre-specific expression. Centered on marital issues, the film transforms domestic conflicts into action-packed spectacles through its spy protagonist's identity, achieving a non-realistic treatment of realistic themes. While maintaining the narrative style of "New Hollywood" cinema, it innovatively integrates star power with genre conventions, skillfully blending action, romance, and comedy. The film's successful balance between commercial appeal and realistic thematic depth establishes a valuable creative paradigm for genre-based expression of social issues.

Keywords

genre film; New Hollywood film; non-realism; narrative mode

现实主义题材的类型化表达——《史密斯夫妇》类型分析

孟标标

燕京理工学院, 中国·河北 廊坊 065201

摘要

本文以电影《史密斯夫妇》为研究对象,从现实主义内核、叙事探索与类型化表达三个层面展开类型分析。该片以婚姻问题为现实内核,通过特工身份设定将家庭矛盾外化为动作奇观,实现了对现实主义题材的非写实处理。在叙事上延续了“新好莱坞电影”的叙事风格,并进行了进一步的叙事探索,运用明星制与类型融合策略,将动作、爱情、喜剧等元素有机结合。影片在保持商业娱乐性的同时,为现实主义议题的类型化表达提供了具有借鉴意义的创作范式。

关键词

类型电影; 新好莱坞电影; 非写实主义; 叙事模式

1 引言

电影是一种特殊的商品,最符合电影市场运作规律的是类型电影。《电影艺术词典》里对于“类型电影”这样定义,“按照不同类型或样式的规定要求制作出来的影片。所谓类型是指由于不同的题材或技巧而形成的影片范畴、种类或形式”。类型电影这一说法起源于美国,在美国电影早期阶段,大制片厂为了降低市场风险,获得影片商品利益最大化,大量拍摄各类影片以试探观众口味,并观察记录观众们对这些影片的反应。这是一个试错阶段,经过大浪淘沙后,一些类型的影片被挑选出来,归纳成了西部片、黑帮片、喜剧片、音乐片等类型。在类型片里,会有相对固定的叙事模式,具有辨识度的人物设定、环境氛围、灯光、服装等,给观众一种熟悉感,使观众在观看之前就有相对明确的观影期待,所以类型片容易收获某一固定的观众群体,这在很大程度上可

以降低影片的市场风险。

类型电影逐渐成为观众最为熟知的电影样式,很多现实主义题材也被用来类型化实践,拍摄于2005年的好莱坞影片《史密斯夫妇》极具代表性。本文将从《史密斯夫妇》的现实主义内核、叙事探索与类型化表达三个层面对该影片进行类型化分析。

2 现实主义内核: 婚姻问题

《史密斯夫妇》由道格·里曼执导,两位性感明星布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉出演,影片包含了动作、爱情、喜剧等元素,在商业娱乐片的包装下,其实是对婚姻、爱情问题的探讨,其叙事内核是婚姻问题。

婚姻题材是电影中较为常见的现实题材,代表性影片也有很多,大多数此类影片都是写实主义的,下面试举出其中具有代表性的几部影片来作为案例进行分析,考察这些影片的叙事方式及影片风格。

首先是1973年英格玛·伯格曼的《婚姻生活》,这部作品展现了一对中产阶级夫妻十年婚姻生活的变迁。在叙事

【作者简介】孟标标(1991-),男,中国安徽宿州人,硕士,助教,从事电影学研究。

模式上采取“室内心理剧”的方式，视觉风格极其简约，几乎全部场景都在室内完成，例如客厅、厨房、卧室等，淡化情节，通过大量的人物对话和独白来展现人物的内心世界，例如开篇采用伪纪录片形式的访谈，用特写镜头来细致地展现婚姻的细节，通过演员的细微表情和动作传达两人婚姻的情感变化。影片显示出舞台化风格，具有很强的探索性质，这部影片也影响了后续探讨婚姻问题的影片的叙事和风格。

2008年萨姆·门德斯的《革命之路》，跟《史密斯夫妇》一样，都是由好莱坞巨星演出，莱昂纳多·迪卡普里奥和凯特·温斯莱特主演，同样是一对中产夫妻，一个是上班族，一个是业余演员，影片采用线性叙事加闪回镜头穿插的方式进行讲述，经由大量的争吵来展现婚姻生活中的矛盾冲突，大部分场景同样在室内，通过空间营造压抑感，在争吵时利用特写镜头增强情感冲击力。

2013年理查德·林克莱特的《爱在午夜降临前》，延续了前作《爱在黎明破晓前》和《爱在日落黄昏时》的轻松风格，但因为主题是婚姻生活，不可避免地带有沉重气息，影片的主题由前作的浪漫邂逅转向了中年困局。影片的场景基本限于车内、厨房、酒店房间，同样是用空间营造压抑感，采用自然主义的拍摄方式，将故事时间压缩到一天之内，摄影机记录下了两人密集的对白与争吵。

2019年诺亚·鲍姆巴赫的《婚姻故事》，是近期婚姻电影中的突出代表作，这部影片也同样拍摄了大量封闭空间如车内、厨房、法庭等，来营造压抑感，同时用长镜头拍摄争吵场面，来展现婚姻生活的困境，同样大量采用对话戏。

《史密斯夫妇》处理的内核跟这几部影片一样，但展现出了完全不同的表达方式。这部影片的人物设定，就是一个非写实主义的设定，这是类型电影中着重使用的叙事手法。“类型电影着重使用的是非写实主义手法，这不仅表现在程式化的叙事、定型化的人物形象和社会心理情绪、大众的矛盾情结在不同影片里被分类关注，还表现在夸张的人物表演和造型、变形或唯美的生活环境、杂耍性的剪辑、强化和注重观赏效果的摄影等方面。”《史密斯夫妇》里的人物设定是类型化的，就注定了对这一现实问题的处理方式跟前几部写实主义的影片完全不同，由于人物身份带来的便利，动作元素得以充分发挥，不论是两人各自执行任务，还是两人之间的对战及两人携手对抗两大杀手组织，火爆的动作戏得以顺理成章的展开。但影片中展现的沟通不畅、信任危机与权力博弈等婚姻中存在的普遍问题，跟之前几部影片中展现的是一致的，这增强了影片的现实质感。

3 影片的叙事探索：“新好莱坞电影”的延续

《史密斯夫妇》在内容题材上是特工题材，人物身份的设定是职业杀手，在角色形象上实际是作为特工形象刻画的。这类题材电影在类型片领域占据了相当分量的市场份额，《007》、《碟中谍》、《谍影重重》三大特工系列电

影是特工题材电影中最具代表性的。在叙事模式上，《史密斯夫妇》跟前三者不同的是，以上三者都是单一主角，任务线也比较单一，重点突出的是詹姆斯·邦德、伊森·亨特和杰森·伯恩，而《史密斯夫妇》是雌雄大盗的模式，类似于《邦妮和克莱德》、《天生杀人狂》等一类影片，延续了新好莱坞电影的优良传统。

“新好莱坞电影”是出现在美国的一种电影创作现象。“新好莱坞电影”是对传统好莱坞类型电影的延续和创新，这种延续有一条清晰的脉络，首先是好莱坞建立初期，类型电影的创作范式逐渐建立并快速发展，在二十世纪三四十年代达到顶峰，随着五十年代“反托拉斯法案”导致的大制片厂制度的解体，以及电视的普及，好莱坞类型电影开始走下坡路。

但在大洋彼岸，围绕在电影评论家安德烈·巴赞周围的一批年轻人，开始重新研究好莱坞类型电影并进行拆解重塑。“首先在创作上向类型片发难的是法国新浪潮电影。戈达尔等一批新浪潮主将们起家时几乎都拍过对类型片进行破坏性模仿的作品。这些影片试图摧毁好莱坞类型片的情节模式，塑造了非英雄化的人物，甚至连经典电影语言的许多规则，如轴线组接、正反打镜头、顺时序剪接等蒙太奇原则都要加以突破。”法国新浪潮电影发生在五十年代末，对世界电影产生了巨大影响，随后，20世纪60年代中后期，美国“‘新好莱坞’的导演们吸收和回应了法国新浪潮对美国类型电影的嘲讽、打击，也吸收了欧洲电影语言的创新和社会思考。从形式到内容上都为好莱坞类型电影充实了各种新元素”。《史密斯夫妇》的叙事探索，建立在“新好莱坞电影”的叙事风格之上。

但在人物关系的设定上，《史密斯夫妇》是在主角之间产生身份对立和致命矛盾，直到最后才发展成为两人共同开展一条任务线，这跟《邦妮和克莱德》、《天生杀人狂》中的两人共同开展任务线最终或双双毙命或逃出生天的设定有很大的不同。现实的婚姻问题，在遇到生存危机时，以一种传奇式的方法被解决。这印证了一个道理“现实问题恰应该用非现实的手法来展现”，运用非现实的手法，增强影片的观赏性，吸引观众，只有更多的人观看了这部影片，创作者想要表达的东西才能传播的更广。但现实中的婚姻往往更加平淡，且缺少这样转变的契机，陷于这种境地的人们其实正渴望影片中的火爆刺激的转变契机，所以这种非现实的手法其实正好迎合了观众面对现实问题时的心理，而在现实中找不到出口的人们，正渴望在电影里寻求情感的宣泄。

4 类型化表达：明星制和类型融合

《史密斯夫妇》的类型化表达有两个突出的特点，一个是明星制，一个是类型融合。

这部影片的受众群体是以青年人为主体的广泛大众群体，受众文化类型上属于大众文化，即通俗文化，是主流社

会文化，是大众群体的欲望和审美水平的体现。这部影片希望吸引更大范围的受众，首先采用的方式是明星制。

自二十世纪二三十年代起，明星制就是好莱坞大制片厂的制胜法宝，明星对观众有着巨大的吸引力。“最早的电影只有制片公司的名字，演员都是无名的。但很快人们就发现，有些表演者的吸引力就是要超过其他表演者。随后，演员被认为是具有资本价值的。到1919年，明星制正式确立”。在二十世纪五十年代，随着大制片厂制度的衰落，明星制也随之结束，但打造明星和利用明星吸引观众这一做法却一直延续下来。《史密斯夫妇》的类型化表达首先体现在演员的选取上，布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉都是好莱坞炙手可热的一线明星，两人都拥有巨大的观众群体，再加上影片以动作、爱情、喜剧为主要元素，自然会吸引追求时尚和浪漫年轻人群体。

两位好莱坞巨星的出演天然的令观众对爱情戏充满期待，各自身份信息的隐藏又使影片充满悬疑和喜剧感。《史密斯夫妇》的另一个类型化表达是类型融合。

类型电影在叙事模式上往往会经历四个阶段，形成、古典、反讽和类型的融合阶段。尽管融合了多个类型的元素，类型融合影片也基本都有一个主要的叙事模式，“70年代之后，随着后现代主义的盛行，好莱坞的类型电影在越来越精细化、完美化的同时，也朝着类型间杂糅的方式迈进，很多影片都包含着两种以上的类型片要素，有许多作品看上去无法归类，但其中都有一个核心类型作为主要的模式基础”。

《史密斯夫妇》在类型特征上，首先是动作片，“动作片是以人或机械的动作为主要形式来表达较基本的价值观，呼应大众心理满足、大众审美趣味的电影类型”。本片中动作场面占了相当大的篇幅，也是影片最核心的看点。类型融合即是在一个特定类型的叙事模式之上，加入其他类型的叙事元素。《史密斯夫妇》在动作片的叙事模式之上，加入了爱情片、喜剧片、悬疑惊悚片的叙事元素。

无论是两人初相识时的浪漫轻喜剧，还是两人婚姻出现问题之后的讽刺和戏谑，都带有喜剧元素，体现出浪漫喜剧的色彩。这是喜剧片和爱情片的典型叙事要素。在两人的关系出现破裂，两人又各自背负杀掉对方的命令时，影片加入了很多悬疑惊悚片的叙事元素，既增强了动作场面的可看性，又加深了对两人情感问题的探讨。

类型电影作为一种电影创作范式，为《史密斯夫妇》增强了可看性，确保了对更大范围观众群体的吸引。“范式”的存在价值，不仅为科学研究或问题思考提供参照的标准或榜样，还能将某些具有特殊意义的优质模式从众多样本中区分出来，经过提炼和加工形成相对稳定的模型，进而用于提高操作的有效性以及延续和推广某些实践经验。从接受美学的角度看，观众对类型电影的消费与接受，理论上说是可以形成一定的“审美范式”的。

5 结语

类型片是以市场为导向的，这是否就意味着类型片需要迎合观众的所有需求、以满足观众为天职呢？其实不然，类型片首先要吸引观众，商业价值最大化是类型片追求的目标。但这并不意味着盲目的迎合观众就能取得成效，影片中有创作者的思考也是件非常重要的事，这种思考会让影片避免落入纯粹娱乐的泥淖，使影片的价值得到提升。《史密斯夫妇》在平衡现实主义议题的探讨和类型化创作中，做出了一个有力的范式。

参考文献

- [1] 许南明, 富澜, 崔君衍. 电影艺术词典(修订版)[M]. 中国电影出版社. 2005.
- [2] 郝建. 类型电影教程[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2011.
- [3] 苏珊·海沃德. 《电影研究关键词》[M]. 邹赞、孙柏、李玥阳, 译. 北京: 北京大学出版社, 2013: 1-630.
- [4] 田义贵, 刘欣如. 从生产方式到审美范式: 类型电影的当代价值[J]. 电影文学, 2024, (08): 103-106.