

《欧美电影赏析》教案

课程名称： 欧美电影赏析

所属部门： 商学院

所属教研室： 基础教研室

制定人： 张学芳

制定时间： 2020年1月

商学院

科幻片电影简介及名作赏析：复仇者联盟

通过本影片的赏析,旨在使学习者能了解故事梗概并能进行情节复述和赏析,从而提升学生的鉴赏水平。

1. 能力目标: 通过电影观赏巩固学生的英语水平, 培养学生对本片的审美能力。

2. 知识目标: 通过讨论分析, 让学生学会正确的鉴赏方法。

素质目标: 通过对本片的分析解读, 提高学生的艺术修养, 开阔学生的视野, 同时了解影片当时的文化背景。

一、 科幻片

科幻片所采用的科学理论并不一定被主流科学界接受, 例如外星生命、外星球、超能力或时间旅行等等。科幻电影常常使用可能的未来世界作为故事背景, 用宇宙飞船、机器人或其他超越时代的科技等元素彰显与现实之间的差异。

许多科幻电影会表现出对于政治或社会议题的关注, 以及哲学方面如人类处境的探讨。一些科幻电影是从科幻文学作品改编而成, 但科幻电影会注重撷取其中的文学或人文方面的元素, 而无视科幻文学比较注重的科学严谨性和逻辑性。

1. 定义

要准确地判断什么电影是科幻电影是很难的一件事。科幻电影并没有一个被广泛认同的准确定义。实际上, 科幻电影可以看做是科幻文学的一种衍生品(通常为文学作品的翻拍)。以下是科幻电影的一种定义:

科幻电影是一类尝试以未知事物满足观众的电影, 满足人类对未来的想像或是现实社会的冲突。它注重于真实科学、推想性科学或思辨科学以及经验性方法, 并在一定的社会环境下将它们与魔法或宗教中的超验主义互相结合起来。

这个定义假设了在经验主义(现实世界)和超验主义(超自然现象)之间存在着连续的过渡地段。科幻电影可以划分在这个地段中靠近经验主义的一侧, 而恐怖电影和奇幻电影则在靠近超验主义的一侧。然而, 科幻电影和恐怖电影的结合也不在少数, 其中有名的有 1931 年的《弗兰克斯坦》以及《异形》系列

2. 基本模式

背景多样但内部逻辑严格, 对于科幻片来说, 故事可以发生在任何时候, 并且可以在中途大幅度地更换年代, 但实际上它要叙述的真正内容所占据的期限仍然很有限; 类似地, 科幻故事发生的地点看似不着边际, 但实际上也非常有限。

虽然好莱坞科幻片在想象上天马行空，但它在逻辑规则上却最为严格，讲求一个内部真实性统一连贯而不矛盾的虚幻世界。

人物塑造比较简单，好莱坞科幻片大多希望观众将注意力集中于特效和情节，因此其人物塑造相比于其它类型片来说是较为简单。人物的维度较少，表面和内心较为一致，性格没有变化或只有简单的变化。但近些年来这种状况也有所改变，科幻片也开始注重人物性格的塑造，对人物内心的冲突和矛盾以及生活中的苦恼和困难的描述开始加大力度。

“激励事件”往往具科幻因素，比如时间的错位、外星人的入侵、恐龙公园的建立等等，它打破了原有的平衡，迫使主人公做出反应。和其它类型片一样，科幻片的冲突也包括内心冲突、人际冲突、外界冲突（包括社会冲突和更大的环境冲突）这几个层面，但一般来说，科幻片中最大的冲突是人与大的环境力量的冲突，比如自然灾害来袭、外星生物侵略等。

推崇的仍然是生命至上、追求正义、珍惜人生这样传统而永恒的价值。

3.拓展

以影片摄制时已被揭示或尚在揭示的科学原理或科学现象作为剧作基础，展现某一虚构世界中的戏剧性事件的影片，即为科幻片。科幻电影所描写的是，发生在一个虚构的、但原则上是可能产生的模式世界中的戏剧性事件。

奇观与猎奇

从梅里爱开始，科幻影片就与令人目眩的奇观密不可分。宇宙太空、宗教神话、异域探险、历史传奇、童话世界……在梅里爱的数百部长短不一的影片中，遍布了各种奇观和幻想。但科幻题材对梅里爱而言，并非科学的延伸，而是借以呈现景观的道具。梅里爱的兴趣并不在于将电影作为“叙事艺术”来发展。他更为看重的是电影作为奇观呈现工具的能力。正如乔治·萨杜尔所评价的：“梅里爱利用特技经常是为了使人感到惊奇，它本身成了一个目的，而不是一种表现手段……梅里爱发明的是未来电影的音节，但他应用的却是莫名其妙的咒语而非表达意思的语句。”

梅里爱使得科幻电影烙上了无法抹去的奇观胎记，纵观好莱坞影坛，从1968年的《太空漫游 2001》到1993年的《侏罗纪公园》，从1976年的《星

球大战》到 1999 年的《黑客帝国》……史诗般的太空旅行场景、几可乱真的史前恐龙形象、场面宏大的太空战争、幻如灵境的虚拟世界……无一不是借助奇观效应大赚票房。无数令人叹为观止的影像一次次的冲击观众的视网膜，无数次观众以为奇观已经达到了极致而若干年后更大的奇观却总是呼啸而来。或许，好莱坞科幻片如果失去了高科技的特效包装，那么它便失去了最精彩的形式；而这个形式一旦被剥离出去，我们会发现它的内容已经所剩无几——实际上，好莱坞科幻片的内容即在于它的形式，形式便是它的内容。完全的，彻彻底底的奇观轰炸。

奇观是电影的本质之一。科幻电影兴起的几十年中，猎艳奇观的天性驱使着人们涌入影院，把大把大把的钞票塞入好莱坞的腰包；而好莱坞也看准了科幻电影的敛财天赋，将科幻电影的奇观特性一次次的强化乃至异化。当观众某一天对世界上最不可思议的奇观报以鼾声的时候，估计好莱坞视觉系的科幻导演只能将海洛因粉末撒在电影院的空气中，别无它法刺激观众的神经了。

与科幻小说

太阳下没有真正新鲜的事物，科幻的想象力也无法超出柏拉图为人们画下的认知洞穴。大师的科幻电影也无非是祖传的老三样不断旧饭新炒。选题集中现象在好莱坞科幻片里尤为明显，导演基本上是在重复作家的创意。很多具有深远影响力的影片都来源于著名科幻小说，或完全改编自小说原文，或藉由小说的一些著名情节、片段以及理念来获得灵感。仅菲利普 K 迪克一人被改编的电影就包括：1981 年《银翼杀手》、1990 年《全面回忆》、1995 年《Screamers》、2002 年《强殖入侵》、《少数派报告》和 2003 年《记忆裂痕》。著名美国科幻作家阿西莫夫的经典也大量被搬上银幕，如 1966 年《奇异潜航》、1999 年《变人》、2000 年《黄昏》、2004 年《我，机器人》。这也从另一个方面反映了科幻类电影的选题局限。

但不幸科幻电影的艺术水平明显逊于科幻小说。主流题材的科幻电影，其水准基本上只相当于科幻小说的黄金时代（30 到 60 年代）的水准。总体而言，90%的科幻题材集中在外星生物、人造生命、太空历险、时空异常和机器人等几个狭小的选题上。纵观近几年的科幻大片：《E.T》、《火星入侵者》、

《异形》、《独立日》、《第五元素》、《火星玩转地球》、《黑衣人》等属于反映外星生物影片；《侏罗纪公园》、《第六日》、《哥斯拉》等是反映人造生命的影片；《太空漫游 2001》、《星际迷航》、《红色星球》、《人猿星球》等属于反映太空历险的影片；《时间机器》、《回到未来》、《时空频率》、《蝴蝶效应》等反映时空异常；《机械战警》、《终结者》、《机械英雄》、《人工智能》、《我，机器人》等是反映机器人的题材……还有一些电影同时综合了几种题材，如《星球大战》同时包括太空历险和外星人元素，《黑客帝国》是机器人和时空转换的综合等等。但几乎没有一部作品能跳出白窠。

究其原因，一方面这几种科幻题材更适合于搬上银幕；另一方面，从商业的角度看，这些选题已经成为大众消费和票房号召的符号，更容易引发出人们对影片的期待和热衷。如果某个电影是冷僻的太空物理学题材，那么导演一定要加上足以吸引眼球的噱头，诸如太空旅行冒险不慎坠入黑洞的边缘云云。

人物形象平面化

科幻电影的另一个特点是人物刻画和表现的模式化倾向，较少有深入的人性揭示和反思。

在大多数的科幻电影中，一般都有一个全能的超级英雄，而这个超级英雄的大部分名额都被男性所占据，女性只是在其中作为点缀和陪衬。例如《黑客帝国》中的尼奥，《少数派报告》中的乔恩，《我，机器人》中的侦探史普纳……他们天生就具备了常人所不及的敏捷和睿智，关键时刻总能化险为夷。他们没有深层次的个人行为动机，只是天生而来的被迫害者和反抗者。他们没有复杂的情感斗争，没有令人信服的个人性格……但是，这毫不影响科幻片的票房收入和观众认可度。

恰好相反，如果一部科幻片将大量笔墨用于人性的反思和人物的塑造，那么它很有可能被认为是低成本的三流科幻片。例如 1996 年的《星河战队》，情节极为简单，只是单线陈述人类与巨大昆虫的战斗过程，其人物基本都属于头脑简单的热血炮灰和场景配料，但是票房却赚了个盆满钵满，至今影迷列为科幻片的经典之一。而 2003 年的《星河战队 2》花费大量菲林刻画一

个反主流的人物形象，人物饱满了，场面却平淡了，结果被视作当年最失败的狗尾续貂之作。

不仅如此，科幻片甚至允许主要人物的缺席和主线的模糊，科幻经典之作《太空漫游 2001》就充斥着冗长的硬科幻场景描述和细节刻画，人物关系和性格描写几乎为零，其主旨据称在于揭示人类科学发展的核心奥秘，充满了神秘主义思辩和唯心哲学色彩。

当然，好莱坞也在不断丰富人物的菜谱，《黑衣人》的白黑配、《黑客帝国》的人种拼盘、《星球大战》的 ET 秀……角色的变化日益新奇。但是，这里人物依旧是场面的佐料，主角依旧是性格简单的英雄……否则，那就是抢戏——抢奇观的戏。

科幻外套与审美俗套

实际上，好莱坞的科幻电影大部分只是一个普通剧加上了科学外套。导演们把恐怖片、动作片、灾难片和喜剧片的内容加以科幻的修饰，使之看起来如同科幻片，其本质的叙事结构和元素配比仍然延续了其他类型的电影。

例如恐怖片与科幻片的结合——这一组合模式最为历史悠久且理所当然——人类对于未知总是怀有不可理喻的恐惧心理，而科学的本质就是探索未知。从第一本科幻小说《弗莱肯斯坦》起，各种科学怪物就以狰狞的面目来赚取观者的注意力。从恶魔到幽灵，从机器到巨猿……时至飞碟热兴起的若干年间，外星异种便取而代之，用更加神秘莫测和光怪陆离的面孔来恫吓观众。票房大获全胜的《异形》系列可谓是科幻加恐怖的典范。

科幻包装的动作片也极为常见，几乎每一部科幻电影都有大量的打斗场面，以至于人们往往搞不清楚个别正宗的动作片——如《007》电影中的某些集到底是科幻片还是动作片。实际上科幻片基本上无法剥离其动作元素，二者相区别的特征或许只在于谁为谁服务——到底是科幻元素装点动作电影还是动作噱头服务于科幻电影……说到底，二者其实是无法区分。

还有与灾难片紧密结合的科幻电影，例如《后天》和《天地大冲撞》等等。不曾发生的灾难往往比真实的更具吸引力和冲击力——冰河时期的突然降临，彗星撞击的不期而至……好莱坞的特效使得所有天灾人祸都出奇准确地降临在纽约曼哈顿的附近。

还有科幻加喜剧，科幻加爱情，科幻加侦探等其他模式……只要制片人愿意，科幻配料——加什么锅底都可以。

转移虚化

科幻片在它诞生之日起便远离了具有现实意义的社会题材，远离了真实的社会矛盾和人性悖论。正如每个时代都有清谈的士人和幻想的狂徒，当今世界的科技背景下，人们在高度紧张的生存竞争中，也需要一些超现实的梦境来寄托遐思。科幻无疑取代了过去神话所具有的社会功能，电影已然成为新的精神放逐地。科幻所创造的幻象使得观众暂时脱离了现实的世界，获得片刻的超脱和升华。

正如玛丽·奥勃莱恩所描述的科幻电影的诞生：

“一门新的艺术就这样诞生了，这是一种由它自己的巫师们在黑屋子里表演的部落的仪式，它引导观众进入松弛、半睡眠的状态，如同莎士比亚在《仲夏夜之梦》里描述的那种梦境：

睡眠有时会使哀伤的眼睛闭上，
把我从自己周围人们那里暂隔开。”

科幻电影对于现实关注的虚化从某种意义上来说，可以转移民众对现实的不满情绪，将理想寄托于遥不可及的未来，这在一定程度上减少了社会的不稳定因素。

这个时代，世界上可供幻想的领域已经所剩无几，但人类毕竟有着超脱现实的需要。在科幻片的世界中，受过良好科学教育的人们，号称最不可救药的人们，这些据说没有信仰的人们，在科幻的催眠下，嚼着口香糖和爆米花睡着了。

神性科幻

与其他电影相比，科幻片这种历史最悠久、票房最具价值的电影类型又似乎最难被严肃的艺术家、研究家所正视，科幻电影也很少登上各大影片评奖的领奖台，即使在最重视电影商业价值的奥斯卡奖颁奖记录中，人们也很难看到科幻电影在最佳影片、最佳男女演员、最佳导演、最佳编剧等重要奖项中获取荣誉，这不得不说是—种宿命——科幻电影从在诞生之日起便没有什么严肃的社会思想性、现实批判意义和所谓艺术价值。但是，票房数据让

我们相信仍有无数的人们为之狂热和迷恋。尤其是年轻人，社会的未来，他们的价值取向和世界观更容易受到科幻片的影响和引导。

潘尼洛普·豪斯顿在本世纪 50 年代初就曾指出，“人们能够从（科幻片）对待科学本身的整个态度中发现某些有意义的启示。那些半是炼丹术士、半是召魂巫师的邪恶科学家已经变成多少显得陈腐不堪的人物，他们整日整夜或忙于制造致人死命的射线，或忙于把人变成猩猩、把猩猩变成人。如今，人性的力量已经微乎其微，而作为对科学某种抽象理解的替代物——火箭、原子弹、电子设备、受控大脑机等等却一发不可收拾。人们可以推断，恐怖电影正是由于社会暴露出来的某种难言之隐——迷信，才能以这类令人惊惊的装备使我们中的大多数人心迷神乱。”

“……无论它的社会学重要性如何，科幻电影仍是一种激起美感的基本手段。它是原子能时代的诗，是使我们意识到自己现在是何物和将会成为何物的警句。它还是对奇丽的美感及高雅的幽默感的传统的承继者，而这种传统已被某种想象出的技术从我们身上剥夺殆尽。正如 40 年代的流行音乐使人更多地联想到那个时代的躁动和时尚而不是它自以为附丽的文学，科幻电影这样的现象或许终会有一天被人们视为比较其它艺术门类更完整地代表着产生它的这个年代的历史性烦忧。”

这些评论可能言之过高，但是，科幻片的确不仅仅是一种娱乐，它所具有的诗性和神性更适合于放松当下的人类主体。上帝已经死了，科学还活着，那么，就让科学来代替上帝，让新的神话和传说来救赎人类的灵魂吧。

案例分析

《黑客帝国》被认为是继《月球之旅》、《2001 太空漫游》之后的又一部科幻片里程碑。且不论这个评价是否

黑客帝国

恰当，但仅从《黑客帝国》的影响力而言，它的确创造了科幻类型片的一个典范。

从某种意义上说，《黑客帝国》虽然具有科幻片的各种类型特征，但它却颠覆了部分科幻类型片的旧有模式，它首次以一种近乎玄思的哲学思辩贯穿全片，不断的纠缠于现实和灵境、客体和本体之间。片中充满了哲学的意

味：子弹时间让人联想到古希腊哲学家芝诺的“飞矢不动”；决定论和偶因论不禁令人想起让莱布尼茨的名字；母体与锡安的分化更是一个庄周梦蝶般的遐思，一个柏拉图式的洞穴隐喻，一个笛卡尔关于真实与梦幻关系的第一深思。

与此同时，影片还大量运用了符号化的隐寓和暗示：尼奥的原名叫“安德森”，意为“人之子”；“尼奥”（neo）是“新”的意思，是“one”的颠倒，意为“第一个人”；女主角的名字“特蕾尼蒂”意为“三位一体”；而“墨菲斯”则是希腊神话中的睡眠之神……甚至有人从中看到了东方神秘主义、中国哲学以及佛教的影响。

但是无论如何，《黑客帝国》仍然是一个类型片。超豪华的场景设计，高投入的特技效果，平面化的人物塑造，以及仍然摆脱不了的例行打斗，近乎泛滥的生死恋情以及机器人造反的大众题材……特别是当人们看到尼奥在最后一分钟的解救时，一切的一切都那么熟悉——观众仍然在好莱坞的掌控之中。

可以说，《黑客帝国》的成功，相当大部分仍然得益于对好莱坞科幻片元素的排列重组，加上特技效果的登峰造极，剧本的哲学意味和网络时代的与时俱进。

……似乎一切都顺理成章，一切都在预料之中。似乎玩转了好莱坞类型电影的奥秘，我们没有做不了的大菜。但是，意料之外的是什么？我不敢妄言。

“上帝存在于细节中”。我们了解了好莱坞科幻片的每一个元素，但是未必能照葫芦画瓢。更深刻的理解，或许需要我们以更扎实的摸索和实践来体验。

二、《复仇者联盟》

《复仇者联盟》（The Avengers），通常简称“复联”，是由乔斯·韦登（第1、2部）、罗素兄弟（第3、4部）执导，小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯、克里斯·海姆斯沃斯等人主演的动作科幻电影系列。

《复仇者联盟》

一股突如其来的强大力量从宇宙魔方中出现，还带来了邪神洛基（汤姆·希德勒斯顿饰），他带走了宇宙魔方，并摧毁了实验现场，使长期致力

于保护全球安危的“神盾局”感到措手不及。指挥官“独眼侠”尼克·弗瑞（塞缪尔·L·杰克逊饰）意识到他必须创建一个“史上最强”的联盟组织，集结各方超级英雄，才能拯救世界。

于是由六大超级英雄——“钢铁侠”托尼·史塔克（小罗伯特·唐尼饰）、“雷神”索尔·奥丁森（克里斯·海姆斯沃斯饰）、“美国队长”史蒂夫·罗杰斯（克里斯·埃文斯饰）、“绿巨人”布鲁斯·班纳（马克·鲁法洛饰）、“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺夫（斯嘉丽·约翰逊饰）和“鹰眼”克林特·巴顿（杰瑞米·雷纳饰）组成的“复仇者联盟”应运而生。他们各显神通，团结一心，终于战胜了来自外星的邪恶势力，保护了地球的安全。

《复仇者联盟 2：奥创纪元》

身经百战的超级英雄们产生了职业倦怠，已经卸下战甲的托尼·斯塔克（小罗伯特·唐尼饰）因此发明了“奥创”（詹姆斯·斯派德饰）——有自我意识、有学习能力的人工智能机器人，并将指挥机器人军团的重任交给奥创。

令超级英雄们始料不及的是，不断进化的奥创得出了“人类是地球上最大的威胁”这一结论，进而开始实施消灭人类的计划。有强大能力的改造者马克西莫夫兄妹“快银”皮特罗（亚伦·泰勒-约翰逊饰）和“绯红女巫”旺达（伊丽莎白·奥尔森饰）也成为奥创的帮手，四处制造麻烦。复仇者联盟必须再度集合，解决这个由他们亲手制造的危机。

《复仇者联盟 3：无限战争》

银河系中的至尊强者灭霸（乔什·布洛林饰）带着四大黑曜将军到处破坏，只为将所有的无限宝石镶嵌于无限手套上，这个手套可以将整个宇宙一半的生命彻底摧毁。为了拯救宇宙，托尼·斯塔克（小罗伯特·唐尼饰）和史蒂夫·罗杰斯（克里斯·埃文斯饰）各自重组了复仇者联盟，并与蜘蛛侠（汤姆·赫兰德饰）、奇异博士（本尼迪克特·康伯巴奇饰）、银河护卫队、黑豹（查德维克·博斯曼饰）以及瓦坎达人民的力量一同作战。

《复仇者联盟 4：终局之战》

无限战争的毁灭性事件过后，宇宙由于灭霸的行动而变得满目疮痍。无论前方将遭遇怎样的后果，复仇者联盟都必须在所有剩余英雄的帮助下再一次集

结，以逆转灭霸的所作所为，彻底恢复宇宙的秩序，为 22 部漫威电影写下传奇终章。

三、 漫威漫画公司（Marvel Comics）

漫威漫画公司（Marvel Comics）是美国与 DC 漫画公司（Detective Comics）齐名的漫画巨头，它创建于 1939 年，于 1961 年正式定名为 Marvel，旧译为“惊奇漫画”，曾用名“时代漫画”（Timely Comics）、亚特拉斯漫画（Atlas Comics）。 [1]

1939 年 4 月，公司在《电影连环画周刊》创刊号上创造出了世界上第一位变种人超级英雄——纳摩，这是 MARVEL 的第一位超级英雄，他比公司的成立还要早半年，同年 10 月，公司在《惊奇漫画》第 1 期上创造出世界上第一位生化人超级英雄——初代霹雳火，并将纳摩引入其中，这水与火的双重合作，打出了 MARVEL 史上的第一拳。2009 年底，MARVEL 被华特迪士尼公司以 42.4 亿美元收购，成为其子公司。2010 年 9 月，MARVEL 宣布其正式中文名称为“漫威”。旗下拥有蜘蛛侠、金刚狼、美国队长、钢铁侠、雷神托尔、绿巨人、惊奇队长、死侍、蚁人、黑豹、奇异博士、夜魔侠、惩罚者、杰茜卡·琼斯、卢克·凯奇、铁拳、恶灵骑士、刀锋战士、野蛮人柯南等超级英雄，和复仇者联盟、X 战警、神奇四侠、银河护卫队、捍卫者联盟、异人族、光照会等超级英雄团队。

作业：科幻片中你最喜欢哪一部作品，阐述下原因。