

《出租车司机》

马丁·斯科塞斯 1976

“新好莱坞电影诞生的背景”

- 美国的经济萧条、政治局势动荡不安的1970年代。当时，开创新好莱坞时期的美国导演们，正是出生于美国二战后“婴儿潮”时期的这一代人，他们亲历了20世纪60年代肯尼迪总统遇刺、黑人领袖马丁·路德·金被害、工人罢工、女权运动等等一系列此起彼伏的社会运动的同时，也目睹了社会动荡所滋生的吸毒、帮派斗争等等精神萎靡、生活混乱的社会现象，而在电影领域里，随着家庭电视机的普及和传统好莱坞影像叙事模式不再为生活在动荡年代里的美国观众所接受，因此美国电影工业受到了极大的冲击。于此同时，欧洲“作者电影”的创作观念开始极大地影响好莱坞的创作，法国电影“新浪潮”、意大利的“新现实主义”电影、“新德国电影”等和好莱坞电影相比极度风格化的创作开始进入美国电影专业的课堂，这些都促使美国的青年电影导演们，迫切地寻求一种新的影像叙事表达方式。

新好莱坞时期的“电影小子”

- 弗朗西斯·福特·科波拉
- 乔治·卢卡斯
- 史蒂文·斯皮尔伯格
- 马丁·斯科塞斯

一，电影社会学：导演斯科塞斯与美国越战语境

- 导演斯科塞斯与美国越战语境。马丁·斯科塞斯1942年出生于纽约皇后区的意大利移民区，青春期的时候目睹了二战之后社会动荡岁月里无序的社会状态，这成为斯科塞斯新好莱坞电影创作最重要的主题。
- 用电影艺术记录那个特殊的年代、用影像与叙事呈现美国社会症候，是马丁·斯科塞斯新好莱坞电影独特的作者风格。也正因为如此，斯科塞斯也被称为“电影社会学家”。
- 同样，这部《出租车司机》也可以视为一部“电影社会学”作品。这是一部类型与风格杂糅的新好莱坞电影，其中既有黑色电影的影像风格，又有着孤胆英雄的西部片特征，同时还不乏喜剧片的桥段。

二、黑暗都市：《出租车司机》的影像风格

- 斯科塞斯使用了大量表现主义电影手法，营造了一个黑暗、阴郁、逼仄的纽约曼哈顿。
- 除了影像风格，电影声音也是我们欣赏电影艺术的重要参数。影片《出租车司机》的背景音乐来自美国著名作曲家伯纳德·赫曼。赫曼也是美国悬疑片大师希区柯克的御用配乐师。在斯科塞斯的这部影片里，赫曼使用悠扬舒缓的萨克斯管和紧张压抑的管弦乐交替使用，既呈现出20世纪70年代纽约都市生活的调性及其孤独感，又表现出呈现了这座黑暗都市深处的龌龊与罪恶，烘托了这部影片的社会学主题。

二、黑暗都市：《出租车司机》的影像风格

- 对于黑暗都市的表现手法，斯科塞斯还使用了一个非常重要的意象，就是水。或者确切来说，是雨水的表意方式。

三、“清理”黑暗：《出租车司机》的叙事与主题

- 在影片里，主人公特拉维斯所提到的最多的词汇，就是清理，Clean。一方面，指的是身为出租车司机每晚把车开到车行后，都需要清理车后座，另一方面，则是要清理掉弄脏这个城市的地痞流氓，以及一切脏乱的罪恶，也是这部影片最后的叙事高潮段落里，特拉维斯杀死控制未成年性工作者爱丽丝的黑社会，他渴望清理掉这个城市的一切黑暗与腐朽。

四、无法救赎的救赎：英雄缺席时代的孤独与失语

- 影片《出租车司机》所描绘的社会，是一个既没有英雄、也不需要英雄的世界。特拉维斯的孤独，体现在他从语言到行为，从面对男性伙伴到面对女友的全面的交往失败。那么，在越战已然过去了半个世纪的今天，美国仍然在世界其它国家和地区继续扮演世界警察。新好莱坞时代也早已随着冷战的结束而终结，昔日的“电影小子”们也大多离开了现实关注，而不断投入到表现影像奇观的大制作项目之中。
- 影片《出租车司机》所呈现出来的电影社会学视角，在世界电影发展史上弥足珍贵。一个有理想、有担当、有情怀、有温度的电影文化工作者，理应承担起反映时代、反思社会症候的责任。