

数字时代下黑色电影的发展困境关注

胡 杨¹, 刘睿菁²

¹西安邮电大学数字艺术学院, 陕西 西安

²智能媒体陕西省高等学校重点实验室, 陕西 西安

发布日期: 2025年8月26日

摘 要

黑色电影 (Film Noir), 一种发轫于20世纪40年代的经典电影类型, 以其独特的叙事模式、标志性的视觉风格和复杂的人物塑造著称。本文聚焦于数字化时代背景下黑色电影所面临的严峻发展困境, 旨在剖析其内在成因, 并探寻未来的突围路径。研究发现, 随着新兴电影类型的涌现以及社会交往方式的深刻变革, 黑色电影的经典叙事范式与视觉美学正遭遇前所未有的挑战。在数字化浪潮的冲击下, 其固有的类型特征与观众审美需求之间产生了显著的张力。因此, 黑色电影亟需进行叙事策略与美学表达的创新性变革, 以重新激活其类型生命力, 并适应数字时代的新语境。

关键词

黑色电影; 数字时代; 叙事范式; 社会文化语境变迁; 类型边界再定义

The Development Predicament of Film Noir in the Digital Age

Yang Hu¹, Ruijing Liu²

¹School of Digital Arts, Xi'an University of Posts and Telecommunications, Xi'an, Shaanxi 710061, China

²Shaanxi Provincial Key Laboratory of Intelligent Media, Xi'an, Shaanxi 710061, China

Abstract

Film Noir, a classic 1940s genre defined by its unique narrative and visual style, faces a severe predicament in the digital age. This paper analyzes the causes of its decline, arguing that the emergence of new genres and shifting social dynamics have challenged its core aesthetics. The genre's classic characteristics are at odds with contemporary audience demands, necessitating urgent and innovative transformations in its narrative and visual strategies to survive and adapt.

Keywords

Film Noir; Digital Age; Narrative Paradigm; Socio-Cultural Context Transformation; Genre Boundary Redefinition

文章引用: 胡杨, & 刘睿菁. (2025). 数字时代下黑色电影的发展困境关注. 藝術學文摘, 1(1), 38-43.

ISSN Print: 3079-546X; ISSN Online: 3079-5478.

DOI: 10.63313/Art.8007

Copyright © 2025 by author(s) and Erytis Publishing Limited.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



1. 引言

黑色电影（Film Noir）作为一种发轫于美国大萧条时期的类型电影，其核心母题始终根植于孤独、疏离、道德困境与社会异化。正如电影理论家保罗·施拉德（Paul Schrader）在其经典论著《黑色电影札记》（Notes on Film Noir）中所深刻揭示的，“黑色电影的核心在于对后战争时”美国社会道德沦丧与人性暗面的批判性反思”[1]。其标志性的美学风格，如低角度仰拍、强烈的光影对比（Chiaroscuro）、模糊的道德界限以及非线性的叙事结构，共同构建了一种充满宿命感与心理压迫的影像世界。

20 世纪 40 至 50 年代是经典黑色电影的黄金时代。这一时期，该类型在商业上与艺术上均达到了巅峰，并深刻影响了后世的电影创作。以《马耳他之鹰》（The Maltese Falcon, 1941）和《历劫佳人》（Touch of Evil, 1958）为代表的影片，不仅在票房上取得了成功，更通过其独特的视听语言，确立了黑色电影不可磨灭的美学特征。然而，随着社会文化语境的变迁和电影产业结构的转型，经典黑色电影的辉煌在 20 世纪 60 年代后逐渐式微。

本研究立足于当下数字化时代的语境，旨在深入探究黑色电影所面临的发展困境，并为该类型未来的发展提供新的理论视角与实践路径。虽然黑色电影的经典叙事与美学面临挑战，但其对复杂人性与社会阴暗面的深刻洞察，在信息爆炸、个体异化的现代社会中依然具有重要的文化价值与现实意义。通过对类型电影演变规律的系统梳理以及对当代观众审美心理的实证分析，本文希望为黑色电影在新时代背景下的类型复兴与美学重构提出建设性的策略与方向的探索。

2. 电影市场份额与观众审美偏好变化

2.1. 观众对主题接受程度的变化

黑色电影的崛起与第二次世界大战后美国的社会心理状态紧密相联。战后，社会普遍存在的焦虑、疏离与道德失范感为黑色电影提供了肥沃的土壤。这类影片以其对人性阴暗面和道德困境的毫不掩饰的揭示，深刻地触动了观众的集体潜意识，建立了强大的情感共鸣。在这一时期，观众普遍认同并接受黑色电影中诸如孤独、背叛和宿命论等核心母题，将其视为对战后社会现实的艺术化投射。[2]

然而，进入 20 世纪 60 年代，随着社会文化的深刻变革与多样化思潮的兴起，观众的审美偏好开始发生显著转向。大众娱乐消费转向对轻松、乐观叙事的追捧，使得黑色电影所固有的阴郁主题和复杂人物关系逐渐被边缘化。[3]观众基础的流失直接导致了黑色电影在这一时期的衰落。

在当今的数字时代，观众的接受度受多重因素影响。首先，媒介环境的碎片化和内容生态的多元化使得黑色电影难以获得持续的关注度。其次，新一代观众对电影中暴力与阴暗主题的审美阈值和敏感度发生了变化，传统的黑色电影元素有时显得陈旧或与时代脱节。尽管当代观众对复杂角色和多层次叙事的需求持续增长，但许多新黑色电影未能有效进行类型创新，导致其在激烈的市场竞争中处于劣势。

流媒体平台的出现彻底改变了观众的观看习惯。以美国奈飞公司（Netflix）和亚马逊娱乐（Amazon Prime Video）为代表的流媒体服务平台，让观众能够随时随地观看他们想要的内容，打破了传统电影院的时间与空间限制。这种变化极大地增加了观众的选择性，同时也降低了他们对特定类型影片的忠诚度。

流媒体时代的观众更倾向于选择多样化的内容，而不是单一类型的影片。观众对影片画面、音效和剪辑的要求越来越高，特别是在视觉效果和叙事节奏上，在这个高度视觉化的时代，电影制作的质量直接影响观众的选择。[3]黑色电影的经典风格往往更加依赖于情绪和氛围的营造，而非炫目的特效和快速的剪辑。随着超级英雄电影和科幻片等高预算影片的崛起，观众逐渐习惯于高水平的制作质量。这种趋势导致黑色电影在竞争中面临巨大的压力，若想吸引当代观众，必须在技术上提升。

此外，流媒体平台的推荐算法也在潜移默化中影响着观众的选择。在算法驱动的内容推荐中，观众的选择越来越受到平台的控制，而非自发的兴趣。算法往往推动观众观看那些受欢迎且具有广泛吸引力的内容，而非小众的黑色电影。这使得黑色电影在市场中进一步边缘化。

2.2. 竞争类型电影的兴起

以漫威电影为首的超级英雄电影和科幻电影不仅吸引了大量观众的注意力，还改变了观众的审美取向。这些影片通常具备高预算、精湛的特效以及紧凑的叙事结构，能够在视觉和情感上给观众带来强烈的冲击力。正如阿尔弗雷德·希区柯克（Alfred Hitchcock）所言：“电影是一种视觉的体验，而非仅仅是故事的叙述”[4]。在视觉文化日益占主导地位的今天，观众更倾向于选择那些能够提供即时满足和强烈感官体验的电影类型。

黑色电影所承载的沉重主题和复杂人物关系在这个快节奏的时代显得格格不入。超级英雄电影常常通过简单明了的善恶对立和英雄梦想来吸引观众，而黑色电影则通过探讨人性的复杂性和社会的阴暗面，可能让观众感到压抑与疲惫。根据电影学者大卫·博德威尔（David Bordwell）的观点，黑色电影的叙事往往需要观众进行更深层次的思考，这与当今观众对于快速消费娱乐的需求形成了鲜明对比。[5]

随着数字技术的进步，电影制作的门槛逐渐降低，越来越多的创作者能够以较低的成本制作出高质量的影片。流媒体平台如美国奈飞公司（Netflix）和亚马逊娱乐（Amazon Prime Video）是等不仅为独立创作者提供了展示自己作品的机会，还提高了观众对制作质量的期望。数字技术的普及使得高质量制作成为一种新的常态，观众的期望也随之提高。在这种环境下，黑色电影所依赖的独特风格和表达方式，若未能满足这一标准，便可能被视为过时。[6]

黑色电影的传统制作方式与现代观众的期望之间存在明显的矛盾。经典黑色电影往往依赖于阴郁的灯光、复杂的叙事结构和心理深度，然而这些元素在现代高质量制作标准下可能显得不足。影片的技术水平和叙事深度必须在保持传统特色的同时，融入现代观众的审美需求，以实现更广泛的接受度。只有通过结合传统与创新，黑色电影才能在竞争激烈的市场找到新的定位，赢得当代观众的青睐。

在流媒体的压力下，许多黑色电影失去了原有的叙事复杂性和情感深度。流媒体平台所推动的高产量和低预算制作模式，也对传统黑色电影的制作体系造成了冲击。流媒体公司倾向于快速推出大量内容，以满足观众对新鲜体验的渴求。这种快速制作的模式往往导致影片缺乏必要的深度与精致，尤其是在需要复杂叙事和人物塑造的黑色电影中，难以传达出其独特的魅力。

3. 社会文化与社会背景变化

社会对黑色电影中主题的敏感性提高

随着时间的推移，观众的审美偏好、社会文化背景的变化，使得曾经被视为新颖或前卫的某些元素，如对女性角色的特定刻画手法，逐渐不再符合当前的主流价值取向，甚至成为批评的对象。现代社会在经历了多个社会运动和对心理健康议题的重视后，愈发关注暴力对个体和社会的影响。当代观众对影视作品中暴力描写的敏感性显著增强，许多人开始质疑这些内容是否助长了社会暴力。黑色电影通常探讨

的阴暗主题和人性冲突，容易引发观众的不安和反感，这使得创作者在题材选择上愈发谨慎。[7]

社交媒体的普及也放大了观众的声音和反应，负面评论能迅速传播，形成“舆论风暴”（Storm of public opinion）。“在数字化时代，社交媒体使得观众的反馈几乎即时可见，这加剧了制片方对暴力和阴暗主题的自我审查”。这一现象使得黑色电影在创作过程中面临更大的压力，导致制片方在投资决策时更倾向于选择那些能获得积极反馈的影片类型，而非探索黑色电影的深刻主题。[8]

此外，流媒体平台在内容审核方面的严格性也进一步制约了黑色电影的发展。流媒体服务商为了维护品牌形象并符合社会期望，往往会对暴力和阴暗主题进行更为严格的审查。流媒体平台对内容的控制使得许多传统黑色电影无法在新环境中生存下来。这种局面迫使黑色电影的创作者不得不重新审视自己的创作方向，以适应新的市场环境。

4. 对社会现实的反映与时代的脱节

黑色电影的主题通常源于对社会不公、道德堕落和人性阴暗面的深刻探讨，这些主题在当今社会依然具备重要性。[9]然而，现代社会的复杂性和多样性使得这些传统主题面临挑战。当代观众在经历了多次社会变革后，期待看到更为多元和包容的叙事，而不仅仅是黑色电影所集中描绘的悲观与绝望。这使得原本富有启发性的黑色电影在现代社会中显得不够贴近现实，导致观众的共鸣感减弱。

数字时代的快速发展和信息传播方式的变化，进一步拉大了黑色电影与当代社会现实之间的距离。社交媒体的普及使得观众对社会事件的反应更加迅速和直接，而黑色电影因其制作周期较长，往往无法及时反映最新的社会问题。[10]在即时信息的时代，黑色电影的叙事往往显得滞后，无法与观众的现实生活产生直接的联系。这种脱节使得黑色电影难以再现其昔日的社会影响力和文化共鸣。

此外，黑色电影的叙事风格和美学也与当代观众的期望产生了冲突。随着技术的进步和观众审美的变化，现代观众对视觉效果和叙事节奏的需求不断提升。而黑色电影的阴郁风格和缓慢的叙事节奏，可能无法满足这一需求。在快节奏的数字时代，观众更期待能够迅速吸引注意力的内容，黑色电影的传统叙事方式可能在这种环境中被边缘化。

5. 短视频等快消品的冲击

随着互联网的普及和个人智能设备的广泛应用，人们获取信息和娱乐的方式发生了根本性变化。一方面，网络上随手可得真实视频，不论是暴力冲突、街头斗殴还是其他吸引眼球的内容，因其“真实性”而能迅速满足观众寻求刺激的基本需求，这种即时性和直接性是经过精心设计和制作的传统影视作品难以比拟的。即便是被认为最具感官冲击力的血浆片、恐怖片或动作片，在互联网上随手可得真实视频面前，也可能显得黯然失色。

另一方面，电子游戏特别是高度逼真、交互性强的游戏，如侠盗猎车手系列（Grand Theft Auto），提供了更为沉浸式的体验，玩家可以“亲自”参与暴力行为，这种参与感和控制权大幅提升了娱乐体验的维度，对传统影视媒介中的暴力表现形式构成了挑战。此外，短视频平台的兴起进一步加速了内容消费习惯的碎片化，用户倾向于快速消费直接、高度浓缩的刺激片段，而非传统的、需要时间铺垫的故事叙述。与短视频中的真实影像相比，黑色电影的暴力就显得黯然失色。观众追求瞬间高潮的偏好，这也揭示了在快节奏、高效率的信息时代，人们对于即时满足的渴望已显著增强。[11]

最终，实回到了人性的本质——对新鲜、强烈刺激的无尽追求，以及技术发展如何迎合并加剧了这一需求。随着技术进步不断降低刺激获取的门槛，观众的阈值也随之提高，进而对传统娱乐形式提出了更高要求。这不仅改变了内容的生产逻辑，也迫使创作者探索新的叙事技巧和表现形式，以适应观众日益增长的期待。

6. 类型界限模糊化

6.1. 黑色电影与其他类型电影的界限逐渐模糊

近年来,许多新兴类型电影吸收了黑色电影的元素,使得原本独特的风格和叙事模式与其他类型的界限变得模糊。现代电影常常在叙事和视觉风格上进行跨界融合,黑色电影的特征逐渐被其他类型所吸收,致使其作为独立类型的身份认同受到挑战。[12]例如,犯罪剧、心理惊悚片乃至科幻电影中都能发现黑色电影的影子,这种融合使得原本具有明确界限的黑色电影逐渐被同质化。

其次,数字平台的兴起加速了这种类型融合的趋势。流媒体服务如美国奈飞公司(Netflix)和呼噜娱乐(Hulu)通过算法推荐和广泛的内容库,使观众接触到多种类型的混合作品,进一步模糊了类型的界限。在数字时代,类型的定义变得更加流动,观众的观看习惯和喜好也在不断变化,因此黑色电影在标签和市场定位上面临困扰。这种模糊化导致黑色电影在市场竞争中失去独特性和代表性,难以维持其独特的文化地位。[13]

此外,创作者的叙事策略也趋向于融合与创新。许多当代导演和编剧不再拘泥于传统的黑色电影元素,而是倾向于在各种类型之间进行实验,以寻求新的叙事可能性。“当代电影创作的多样性促使黑色电影的经典元素与其他类型交织,虽然这带来了创新,但也使黑色电影的独特性受到侵蚀”。[14]这种趋势不仅影响了观众对黑色电影的期待,也促使其在影片内容和叙事结构上进行重新审视。

6.2. 跨类型融合对黑色电影独特性的影响

跨类型融合使得黑色电影的传统元素与其他类型的特征交织,导致其身份认同的不明确。当今电影创作中,许多作品巧妙地融合了黑色电影的叙事技巧与其他类型的元素,如动作片、科幻片和心理剧,进而削弱了黑色电影的独特性。这种融合往往导致观众对黑色电影的经典特征产生混淆,难以再从中感受到其原有的悲观情绪和道德模糊性。

流媒体平台通过推荐算法和广泛的内容库,使观众接触到多种类型的混合作品,传统的类型界限变得愈加模糊。例如《银翼杀手 2049》(Blade Runner 2049, 2017)在剧情中融入了黑色电影的元素,同时结合了悬疑、喜剧、科幻等特征。在这种观看环境中,观众的期望发生了转变,他们倾向于更具多样性和跨界的故事,而这使得黑色电影在市场中面临着前所未有的挑战。[15]

跨类型融合还使得黑色电影的叙事方式受到冲击。过去,黑色电影以其复杂的角色关系和叙事结构著称,而现代作品往往更偏向于简洁明了的叙事风格,以迎合快节奏的观赏需求。随着观众对快速消费内容的偏好,黑色电影那种需要深思熟虑的叙事深度显得格外稀缺,这种趋势使得黑色电影的叙事特色逐渐被弱化。[16]

随着类型的融合和市场定位的挑战,黑色电影面临着身份认同危机,必须在新的文化环境中重新寻找其独特的叙事声响与视觉风格。跨类型融合在一定程度上削弱了黑色电影的核心特征,使其在现代电影生态中面临身份认同的挑战。越来越多的观众可能难以从中辨认出黑色电影的经典印记,这不仅影响了该类型的市场表现,也对其未来的发展方向提出了更高的要求。面对迅速变化的观众需求,黑色电影亟需寻找新的叙事策略和表现手法,以在多元化的电影环境中重新确立自身的独特地位。

当探讨为何传统的黑色电影难以像过去那样满足现代观众时,核心问题在于观众的娱乐需求、感知阈值以及消费习惯的变化,这些变化是由技术推动的,并且与人类本性的欲望紧密相关。解决之道可能在于创新,寻找新的叙事角度,或是利用技术提升影视作品的沉浸感和互动性,以期在新的媒体环境中重获观众的关注与喜爱。

参考文献

- [1] 保·施拉德,郝大铮.黑色电影札记[J].世界电影,1988,(01):63-79.
- [2] 朱婉晴.黑色电影中家庭伦理的缺失:以 1941—1958 年美国黑色电影为例[J].剧影月报,2024,(03):22-24.
- [3] 周厚翼.“拱廊街”幻境中的“美国梦”——20 世纪美国类型电影里的城市意象[J].全球城市研究(中英文),2023,4(03):141-155+193.
- [4] 吴了了.德国表现主义电影的消逝是另一个电影新时代的开始[J].戏剧之家,2023,(16):142-144.
- [5] 李蕊.新黑色电影的摄影造型与空间想象[J].当代电影,2023,(06):171-176.
- [6] 段嘉涵.黑色光影的影像呈现[D].中国传媒大学,2023.DOI:10.27483/d.cnki.gbjgc.2023.000173.
- [7] 黄宗柯.接受美学视域下超级英雄电影的创作策略研究——以《新蝙蝠侠》为例[J].视听,2023,(05):59-62.DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2023.05.030.
- [8] 庞博.从画布到幕布:论 19 世纪末至 20 世纪初“蛇蝎美人”视觉造型之传承与演变[J].北京电影学院学报,2022,(08):50-60.
- [9] 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.
- [10] 王蔚.女性主义视角下新黑色电影的女性形象研究[D].广州大学,2022.DOI:10.27040/d.cnki.ggzdu.2022.000191.
- [11] 李 玥 阳 . 想 象 力 消 费 : 电 影 工 业 美 学 的 延 伸 [J]. 未 来 传 播,2022,29(02):80-85.DOI:10.13628/j.cnki.zjcmxb.2022.02.008.
- [12] 桂琳.西方视角的全球黑色电影理论批判——兼谈中国当代本土黑色电影研究[J].上海大学学报(社会科学版),2020,37(05):26-36.
- [13] 陆嘉宁.从赛博都市到废土时代——浅析近年特许科幻电影中的故事世界与人居景观[J].当代电影,2018,(09):120-124.
- [14] 杨晨.从黑色电影到谜题电影:好莱坞对复杂叙事的吸收[J].当代电影,2018,(04):26-30.
- [15] 崔辰.模式融合、作者风格与文化变迁——美国新犯罪电影的跨类型、反类型与超类型[J].当代电影,2017,(08):33-37.
- [16] 杨鹏鑫.电影中的闪回:历史际遇与叙事嬗变[J].文艺研究,2017,(02):94-103.