

世界百部 经典电影

戴剑平 著

SHIJIÉ BAIBU
JINGDIAN DIANYING
跨越100年光影世界
精选100部世界经典
DAODU

100例特色精英

100篇深度酷评

100道电影之美的问题答疑

—— 这里是“世界电影”也是“电影世界”

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

本书的出版得到广州大学教材出版基金的资助

责任编辑：曾晓虹

無聲 (9DVD) 目錄與評述

世界百部经典电影导读

（1900—2000）世界电影史话·影评·影论·影批·影集

戴剑平 著

ISBN 978-7-5652-2881-1

定价：68.00元

北京理工大学出版社

http://www.bjutpress.com

邮购电话：010-62332000转8008

电子邮箱：bjutpress@bjut.edu.cn

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权所有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

世界百部经典电影导读 / 戴剑平著. —北京：北京理工大学出版社，2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5640 - 1652 - 4

I . 世… II . 戴… III . 电影 - 鉴赏 - 世界 IV . J905. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 001876 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 960 毫米 1/16

印 张 / 19.5

字 数 / 333 千字

版 次 / 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 4000 册

定 价 / 34.00 元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 吴皓云

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

序

中国电影学会第十二届年会暨第五届影视高层论坛在重庆召开。会议期间再次见到了剑平兄，我俩在会议间隙见缝插针畅谈了多年的友谊、各自的工作、学术研究，特别是对当下中国影视教育的话题谈兴甚浓。

2008 年金秋时节，中国高校影视学会第十二届年会暨第五届影视高层论坛在重庆召开。会议期间再次见到了剑平兄，我俩在会议间隙见缝插针畅谈了多年的友谊、各自的工作、学术研究，特别是对当下中国影视教育的话题谈兴甚浓。

我与剑平的相识也是源于参加中国高校影视学会的活动，屈指算来，有 20 多年啦！虽然有人生苦短的感叹，但共同的专业兴趣使我们保持了长期的交往与交流。记得剑平当年在阜阳师院做编辑时，与我有同行之谊，后来他辗转去了长沙，主持《湖南大众传媒学报》的工作，我们两家刊物联系更加紧密。2006 年在广州召开中国高校影视学会第十一届年会时，见到剑平，得知他已应聘到广州大学。

印象中，剑平是一个积极进取、努力钻研、埋头工作的人。记得在 20 世纪 80 年代，他很年轻的时候，就在《当代电影》等权威期刊发表过长篇论文并且有较大的影响。1993 年，在第一届学会奖评定时，他发表在《北京电影学院学报》的论文《一种文化机制：广义影视教育的通俗形态及其架构》获得了学术论文一等奖；20 多年后，这篇文章又被北京电影学院院长张会军教授主编的《高等电影教育研究》一书收录并由中国电影出版社出版；他与张涵教授合著的《影视美学》一书是 1989 年出版的，书中关于影视合流的意见是当时较有代表性的观点；他于 1998 年出版的著作《影像美论》曾在第二届学会奖中获得学术著作一等奖。多年来专注于影视研究和影视教育，使他在行业内外都产生了相当的影响。

这次他要出版的新作《世界百部经典电影导读》，是面向大学生和研究生的鉴赏类读物。剑平兄邀我作序，草读之后感到这本书很有特点。首先是选片的跨度大，上下限已超过了百年；其次是范围广，既注重突出美国好莱坞影片，又注意了有影响的国别影片；再次是体例新颖，如考虑将知识普及和影片分析相结合而设计的“特色摘英”和“鉴赏问答”，是目前国内同类书所不具备的创新特色。相信本书具有较强的可读性和追求结构独特性的特点，会留给各类读者群体参与的空间并受到欢迎。

剑平告诉我，《世界百部经典电影导读》不选中国电影，是因为另有一本

《中国百部经典电影导读》正在撰写中。他还告诉我，他今年申请的国家艺术科学基金项目已经被批准立项，我们有理由期待他写出更多、更有影响的作品。

为所有为中国影视教育立下汗马功劳的同行们祝福！

是为序。

胡智峰于2008年11月12日于北京寓所
2008-11-12 于京城寓所

(胡智锋先生为中国传媒大学教授、博士生导师、《现代传播》主编、中国高校影视学会会长)

我的电影鉴赏系统观

——代自序

鉴赏是富于感情的精神活动。西方文论中对鉴赏的论述更是不胜枚举。其主要特征是以一种哲理的眼光看待文艺鉴赏，至于各家的相左认识则另当别论。一般而言，鉴赏主要指引起注意的对象在主体人这里所产生的审美心理状态，并且大约可分为感应层次，分析层次和愉悦层次等；另一种表达方式是，鉴赏是指以文艺为对象的活动，是审美，心理和生理三种效应的统一。其中，心理是基础，生理是外观，审美是主导。对于电影艺术鉴赏来说，则专指具体的艺术接收状态。由于电影以技术和影像形态为表征，在文艺殿堂中素有“女神”之称，因而与他种艺术具有较大的区别或称独特性。在此意义上，电影艺术鉴赏就有特殊的规律可循。尽管这种门类艺术的鉴赏与整体艺术鉴赏是一致的，但电影毕竟正以自己强有力的影响冲击着一切艺术鉴赏的已存框架——一种以电影艺术鉴赏的总体特征为特征的鉴赏趋势正在汇成巨流，其重点在于电影以及电视和网络艺术所导致的人们的艺术思维的变化——电影艺术的特有思维形式的立论与发展都是好兆头。尽管电影的现状令人不太乐观，但在艺术领域，拂去大众传播的泡沫，真正有影响的还是电影。

认真梳理电影艺术鉴赏的各个层面，便会发现鉴赏的变与不变可以从以下几个视角加以观察。

一、电影艺术鉴赏的心理属性

站在这样的角度，我们将看到电影艺术鉴赏在心理感映层次意义上的“直捷性”——一种以“影像”为本体的有别于他种文艺鉴赏的特殊心理状态，而这一状态又与人的生理有直接的依存关系。在这里，我们可窥见情绪波动率的秘密以及心理与生理统一意义上的接受定向、接受心境等范畴的存在价值。显然，这里的探寻原则主要是以电影艺术的特征为对象的。

一般来说，电影的艺术鉴赏属于人的心理活动，是最简单也是最基本的艺术美学论题。只是对于电影艺术而言，是否具有别样特征呢？拉美魔幻现实主义作家，《百年孤独》的作者马尔克斯曾明确表述过意见，他认为小说与电影

有严格的区别，其要点在于从感受层次上着眼，电影的“形象直观化”的特点有助于人们的理解，但同时又具有较强的规范性，而作为文学的小说则反之，即它的想像空间更为广大……，也许，我们可以以影片《城南旧事》中的一组镜头为例：小姑娘英子一边看骆驼吃草，一边学着动嘴唇……，是的，关键在于这里的“一边”和“一边”的文字表述，在电影的实际接受状态则是同步的影像传递。或者，这就是一种“影像”特征？我们认为，恰恰是在这里，构成了电影艺术鉴赏心理层面的最主要的特征，一种不同于他种艺术鉴赏的特征。所以，在这一视域中，我们认为有两个问题是值得鉴赏理论研究需要关注的：一是影像本体及感映的直捷性；二是情绪波动率——接受定向与接受心境。对此，本书都有具体的分析与解答。至于“直捷性”，是我在10年前出版的《影像美论》一书中提出的新概念，至今已经被广泛使用了。

二、电影艺术鉴赏的社会属性

由于鉴赏是人的专利，而人又是社会的人，因而，以人为中心的鉴赏境界就不可避免地染上复杂的立体的社会的五颜六色。我们给这一视角的定位是“社会场”。在这里，一个最重要的标志便是电影鉴赏的社会属性。由于这种属性的各个方面呈现既排斥又吸引的对立统一状态，方以“场”论之。所谓社会场，在这里主要是指电影艺术欣赏的各社会属性的范畴。按目前笔者所列，企图包括：时代精神与历史意识；真实观、真实属性及对应关系和情感；个性的社会化及有序的结构状态。以时代精神与历史意识为例，假如说电影接受是一种运动形态，这种“形态”在鉴赏客体与鉴赏主体的对应系统中使电影艺术作品在非文本的意义上具有了如下的本体属性：电影艺术作品是个人的，又是社会的，它可以是艺术家的自我表现，亦可以是社会心理和意识形态的反映。所谓时代精神与历史意识命题的合规律性正是在这里得以体现的。正是在时代精神与历史意识的前提下，我们才能发现电影鉴赏的真实观和真实属性以及二者的对应关系。也恰恰因为电影是一类理解的艺术，才使得一切时代、精神、历史等因素必须与情感相结合，才能显现出被理解的“思想”。我们常说，失去情感的力量，不能动人以情，就不是真正意义上的艺术和艺术鉴赏，电影艺术鉴赏亦然。因为在艺术中，情感是对真理追求的依托。进一步探究，如果离开了社会属性意义的生活真实与艺术真实及二者的辩证统一，也就无所谓艺术情感。理论上的分析，认为艺术情感是一种社会化的心态，它一方面以社会化为基础，一方面依赖于具体的人，同时也超脱出社会与普遍的人，因为艺术是一种再造的生活，是一种个性化的存在。也正因此，一切艺术情感，包括我们所特指的电影艺术鉴赏过程中的情感都表现为一种“度”，一种“情感度”。对于“情感度”，

我们认为取黄金分割律及其在艺术创造中的美学渗透为参照是较为合适的。在社会属性的意义下，电影鉴赏的“个性的社会化及有序的结构状态”是这一问题的诠释。

三、电影艺术鉴赏的文化属性

任何文化都不是一种孤立的现象，作为一种文化现象，电影艺术鉴赏亦然。在这一视角中，我们认为各类文化意识如道德、人心、政治、阶级、神话、宗教、技术、经济乃至传播和群体特征等与电影鉴赏的文化属性有密切的关系。

其实，文化属性和社会属性是密不可分的，二者既有联系又有区别。联系在于一切文化都是社会的文化，而任何社会都可以看做文化的社会，只是有不同的表现形态罢了；区别则在于面对我们所特指的鉴赏系统，文化属性常以具体的精神现象为表征，而社会属性则常常具有具体的指向性。假如对文化作剖面观察，便会发现除了哲学、法律、意识形态等上层建筑表现为一种理性形式之外，在非理性或不完全理性的范围中，还存在着风俗习惯、生活方式、民族心理、国民性、思维方式等许多层次。我们以道德为例。国人以为所谓道德即是指人在生活实践中的发展的生命本性。“德”者，得也；有得乎道，是谓道德；而“道”则正指宇宙生命本性。在英语中，人们常使用两个词：ethical 和 moral，它们通常表示道德和伦理，并且往往交叉使用。据考证，ethics（ethical 相应的名词形式）源出于希腊文 ethos，主要指品质、人格等；morality（moral 相应的名词形式）源出于拉丁文 moralis，主要指风俗、礼貌等；并且在使用中常与“苦”、“恶”以及“是”与“非”联系在一起，其交叉性内涵主要表现为“一种行为规范”。这样，可以明确的是：道德，在本质上是讨论人的问题，同时也是讨论人同其他存在物的关系，并表现为一种善恶观。道德形式是意识形态领域中的观念的产物，也是人类实践的产物。正是在这里，以人为本的电影从来都表现为一种善恶观，即个人道德、社会道德和性道德等。与此相关的是，电影常常被视为人的心灵的历史，而这里的“历史”又在人类社会实践累积意义上常常表现为既同于道德又超越道德或非道德状态的内在联系。电影鉴赏的道德（文化）属性正是在这里诞生的。

同理，人类文化生存的影响性因子，如伦理、政治、法律、宗教、习俗等都会在电影鉴赏的过程中产生文化的属性意义。也正是在这一前提下，本书对选片的归类并不采取截然的划分标准，因为很多影片的分类是可以“分述”的。再者，有些影片因“以什么为对象”或“描写了什么”而被界定为某类

型，但并不能够成为经典，与其选这类影片，还不如选在“文化属性”之影响因子意义上具有代表性的影片更有意义和价值，本书中政治电影的选择就体现了这一点。

至于技术、群体性特征对电影鉴赏而言，更多的是在不同于他种艺术接受的“技术的形式影响力”和“集合性接收状态”的方面认定的。因此二者正是媒介时代或者更准确的说是大众媒介时代以来，艺术接受的文化形态的重要表征。

四、电影艺术鉴赏的审美属性

如果说心理、社会和文化的视角是广角镜头的话，那么，审美的电影艺术鉴赏则是长焦距镜头。在审美的视角内，我们将看到在心理层面与社会场并文化属性统一意义上的电影艺术鉴赏的最一般规律。事实上，任何门类艺术鉴赏的审美规律都与总体艺术鉴赏的观念系统是一致的。对艺术鉴赏乃至电影艺术鉴赏而言，心理、社会和文化三位一体的层面其实是一个“审美的过程”，表现为鉴赏主体（观众）面对审美创造的“客体”的“活动”。如上文所述，其活动内容主要包括：接受定向、接受心境、时代精神、历史意识、真实观、情感与个性等，同时，在历时与现时统一的经纬度上，道德、政治、阶级、神话、宗教、社会、经济、技术、群体等均呈现一种历史的延传与鉴赏的再创造的统一。我们称其为“运动的美学”。其中，不难发现，无论是运动的过程还是层面，都与一种审美经验（积淀性审美意识）和审美创造密不可分。审美经验是审美心理学中极为重要甚至是主要内容。一般美学理论认为，审美经验就是人们欣赏美的自然、艺术品和其他人类产品时所产生的一种愉快的心理体验。这种心理体验是人的内在心理生活与审美对象之间交流或相互作用后的结果。如果说艺术家的创作是精神的物化，那么，鉴赏应该是精神的还原。但这种还原，由于受观众在鉴赏中的体验与想象的影响，而体验与想象本身又呈复杂形态，所以，鉴赏主体不但把艺术家所创造的艺术情境、艺术情致、艺术形象、艺术情感以及诸范畴所涵盖的丰富内容复现出来，加以充分领悟和理解，而且还因为鉴赏主体的丰富的差异性，表现出对如上诸范畴的变动、改造的形态。在此意义上，电影鉴赏的活动就具有了审美创造的属性。

此外，电影鉴赏与电影的艺术生产又表现为一种审美关系。在电影的艺术整体活动中，由于电影艺术鉴赏可以视为电影的艺术消费，所以，其必然遵循着生产和消费关系的一般规律。即电影艺术鉴赏生产着电影的艺术生产，反之亦然。因为一般物质产品在流通中形成完成品形态，而艺术

品只有在鉴赏过程中才得以完成和再造；进而言之，电影艺术生产同样“生产”着电影艺术鉴赏。理由有三：①电影艺术生产的产品是电影艺术鉴赏的必然对象；②电影艺术生产和电影作品鉴赏的审美性质规定着电影艺术鉴赏必须具有审美的形式；③电影艺术生产能够消费它的“消费主体”。所以我们说，电影艺术的鉴赏对象创造着有艺术情感和审美能力的电影鉴赏主体。相关资料电影艺术鉴赏的审美属性在具体的鉴赏活动中，还涉及审美主体的审美理想等因素。诚如上文所述，审美经验和审美理想是相互关联、相互影响的。直接影响到审美理想完成的因素主要包括悲剧因素、喜剧因素、情节中介、主题及影像思维、时空意识、风格、细节、场面与类型、典型形象等。相关资料本书在鉴赏问答中均已分列了上述问题并希望给出个人的解答。

五、实证的鉴赏分析

一切理论如果离开了对实践的吸取将是空洞的理论；同样，离开了对实际的指导意义，理论也只能是束之高阁的“摆设”。所以，在一种具体的类型样式的鉴赏实践中考察一种理论，当是理论有益于自身丰富与完善的重要途径。本书正是基于这一出发点而写作的。其意义与价值，体现在我们对影片的分类选择、评价角度及其他层面之中。但在总体上，我们的鉴赏观始终围绕着电影艺术的审美批评而展开。

这是一个出发点，也是一种终结意识。

六、一种基本原则

已故的著名美学家朱光潜先生说过一段令人深思的话：“无论是欣赏风景还是读书，各人在对象（object）中取得（take）多少，就看他在自我（subjective）中能付与（give）多少，无所付与，便不能取得。”^① 从中，我们可以寻出鉴赏是一种感应形式的命题。在电影的艺术鉴赏中，这一命题照样存在。

何谓感应及其一般状态？皮亚杰在《发生认识论原理》中有较好的分析。即人的认识不是单向的，并不是一有刺激立即引起反应的过程（S→R公式），而是互为关系的双向作用的过程（S↔R公式）。因而，电影艺术鉴赏作为一种感应过程也产生于主客体之间的相互作用。一方面，它不仅仅起因于主体的自我意识；另一方面，它也不仅仅发源于业已存在的客体。就整个过程来看，强调“业已存在的客体”的重要性无可厚非，对电影艺术鉴赏似乎也应如此。但当我们把主客体作为一个运动过程并在信息传递的意义上观察这一对象时，就不能不指出主体的重要性。一般说来，人的认识是一个同化客观信息的过

^① 《朱光潜美学文集》第二卷，人民文学出版社，P56.

程，对被鉴赏的艺术品而言，由艺术的特质所规范的模糊性和多义性成为一种积极的“待选状态”，而主体的有选择的接受状态则必然呈现更为复杂的形态。关键在于，人为地将这两者对立起来，必将导致一种新教条的产生。

是的，我们这里给出了一个最基本的准则，即“主客体统一”的观念将始终贯穿在我们各个层面的鉴赏问答之中。我们在以上五个方面论及了作为一种审美活动的电影艺术鉴赏，显然，读者不难发现我们阐明问题的路线是：“心理—社会—文化—审美—实证”，企图借以揭示电影艺术鉴赏的美学内涵。五种视角的观察与一种基本原则的规范是本书全貌的浓缩。

席勒在《华伦斯坦》第一部的序词中写下了这样的诗句：严肃啊！人生；明朗啊！艺术！日本美学家今道友信认为以美学的名义，应将这句诗改成：严肃啊！人生；明朗啊！艺术；幸福啊！思维！对于电影鉴赏而言，也想借此作比。的确，思维着是幸福的！电影鉴赏难道不是幸福的思维吗？！

· 目 录

(00)	· 黑白类电影 ·	· 马丁·斯科塞斯 ·	· 《出租车司机》
(00)	· 喜剧片 ·	· 罗伯特·泽米吉斯 ·	· 《阿甘正传》
(00)	· 恋爱类电影 ·	· 莱昂纳多·迪卡普里奥 ·	· 《泰坦尼克号》
(00)	· 大片 ·	· 布拉德·皮特 ·	· 《史密斯夫妇》
(00)	· 剧情片 ·	· 威廉·达福 ·	· 《美丽心灵》
(00)	· 四大美女 ·	· 奥利维亚·王尔德 ·	· 《断背山》
(00)	· 中外名著改编 ·	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《简·爱》
(00)	· 第一章 爱情、情色类影片	· 丹尼尔·雷德克里夫 ·	· 《爱在黎明破晓前》
(48)	一、魂断蓝桥	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《魂断蓝桥》
(58)	二、罗马假日	· 威廉·达福 ·	· 《罗马假日》
(58)	三、芳芳	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《芳芳》
(58)	四、雏妓	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《雏妓》
(58)	五、苦月亮	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《苦月亮》
(58)	六、钢琴教师	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《钢琴教师》
(58)	七、感官王国	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《感官王国》
(58)	八、人鬼情未了	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《人鬼情未了》
(58)	九、性·谎言·录像带	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《性·谎言·录像带》
(58)	第二章 动画、歌舞、音乐类影片	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《音乐之声》
(58)	一、红磨坊	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《红磨坊》
(58)	二、流浪者	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《流浪者》
(58)	三、狮子王	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《狮子王》
(58)	四、音乐之声	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《音乐之声》
(58)	五、芝加哥	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《芝加哥》
(58)	第三章 动作、惊险类影片	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《生死时速》
(58)	一、国家公敌	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《国家公敌》
(58)	二、宫本武藏	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《宫本武藏》
(58)	三、黑客帝国	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《黑客帝国》
(58)	四、角斗士	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《角斗士》
(58)	五、生死时速	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《生死时速》
(58)	六、杀死比尔	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《杀死比尔》
(58)	第四章 儿童类影片	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《小鬼当家》
(58)	一、纳尼亚传奇	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《纳尼亚传奇》
(58)	二、绿野仙踪	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《绿野仙踪》
(58)	三、小鬼当家	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《小鬼当家》
(58)	四、小鞋子	· 布莱恩·考克斯 ·	· 《小鞋子》

第五章 警匪、黑帮、黑色类影片	.....	(66)
一、变脸 [美]	.....	(66)
二、邦尼和克莱德	.....	(69)
三、花火	.....	(72)
四、罗生门	.....	(76)
五、美国往事	.....	(78)
(1) 六、天生杀人狂	.....	(81)
(1) 七、燕尾蝶	.....	(84)
第六章 恐怖、灾难、惊悚类影片	.....	(87)
(2) 一、大白鲨	.....	(87)
(2) 二、后窗	.....	(89)
(1) 三、汉江怪物	.....	(92)
(1) 四、卡里加里博士	.....	(96)
(1) 五、迷魂记	.....	(99)
第七章 科幻类影片	.....	(102)
(2) 一、苍蝇	.....	(102)
(2) 二、第五元素	.....	(104)
(2) 三、钢铁侠	.....	(107)
(2) 四、回到未来	.....	(110)
(2) 五、星球大战	.....	(113)
(1) 六、侏罗纪公园	.....	(116)
第八章 伦理、生活类影片	.....	(120)
(2) 一、阿甘正传	.....	(120)
(2) 二、毕业生	.....	(123)
(2) 三、对她说	.....	(126)
(2) 四、绿卡	.....	(128)
(2) 五、莫斯科不相信眼泪	.....	(132)
(2) 六、似是故人来	.....	(135)
(2) 七、天堂影院	.....	(138)
(2) 八、远山的呼唤	.....	(140)
第九章 历史、人物传记类影片	.....	(144)
(2) 一、贝隆夫人	.....	(144)
(2) 二、宾虚	.....	(147)
(2) 三、刺杀肯尼迪	.....	(150)

四、帝国的毁灭	拉斐特	(152)
五、埃及艳后	吉尔莫·贝尼特	(154)
六、甘地传	史蒂芬·阿伦	(156)
七、末代皇帝	贝纳尔多·贝托鲁奇	(160)
八、美丽心灵	朗·霍华德	(164)
九、拿破仑：王者的荣耀	让-雅克·贝奈	(166)
第十章 社会问题类影片		(170)
一、大逃杀	米歇尔·哈扎纳维希	(170)
二、钢琴课	朱利安·施泰因	(173)
三、教父	科波拉	(175)
四、克莱默夫妇	罗伯特·奥特曼	(178)
五、猫鼠游戏	彼得·西勒	(181)
六、洛丽塔（一树梨花压海棠）	斯坦利·库布里克	(184)
七、廊桥遗梦	罗伯特·雷德福	(186)
八、十二怒汉	希恩·康诺利	(189)
九、砂器	昆丁·塔伦蒂诺	(192)
第十一章 文学名著改编类影片		(197)
一、老人与海	罗德里克·萨瑟兰	(197)
二、乱世佳人	费雯·丽	(200)
三、苔丝	梅丽尔·斯特里普	(203)
四、战争与和平	拉米·马雷克	(205)
第十二章 西部片		(209)
一、关山飞渡	特立仁	(209)
二、一个国家的诞生	凯特·布兰切特	(212)
三、与狼共舞	凯文·科斯特纳	(214)
第十三章 喜剧片		(218)
一、虎口脱险	让-雅克·贝奈	(218)
二、两个人的车站	让-皮埃尔·热内	(220)
三、摩登时代	史蒂夫·布西密	(223)
四、四个婚礼和一个葬礼	理查德·柯蒂斯	(225)
五、一夜风流	休·格兰特	(227)
第十四章 心理悬疑、推理类影片		(230)
一、沉默的羔羊	安东尼·霍普金斯	(230)
二、飞越疯人院	希金斯	(233)

(28)三、蝴蝶梦	大话美国·章二十一	(235)
(29)四、精神病患者	惊心动魄·章二十二	(239)
(30)五、尼罗河上的惨案	外患·章二十三	(242)
(31)六、群鸟	盗梦空间·章二十四	(245)
(32)七、三十九级台阶	大话西游·章二十五	(249)
第十五章 宗教、神话、魔幻类影片	魔戒·章二十六	(252)
(33)一、达·芬奇密码	大话美国·章二十七	(252)
(34)二、哈利·波特系列	盗梦空间·章二十八	(255)
(35)三、天使之城	盗梦空间·章二十九	(258)
(36)四、魔戒：指环王	大话西游·章三十	(261)
第十六章 战争类影片	精锐特工·章三十一	(265)
(37)一、风语者	精锐特工·章三十二	(265)
(38)二、桂河大桥	精锐特工·章三十三	(268)
(39)三、现代启示录	精锐特工·章三十四	(271)
(40)四、西线无战事	精锐特工·章三十五	(274)
(41)五、战舰波将金号	精锐特工·章三十六	(276)
第十七章 政治电影类影片	精锐特工·章三十七	(279)
(42)一、公民凯恩	精锐特工·章三十八	(279)
(43)二、生于七月四日	精锐特工·章三十九	(282)
(44)三、辛德勒的名单	精锐特工·章四十	(285)
(45)四、肖申克的救赎	精锐特工·章四十一	(288)
附：鉴赏问答分类查询目录	精锐特工·章四十二	(292)
参考文献	精锐特工·章四十三	(296)
后记	精锐特工·章四十四	(297)
(46)——	精锐特工·章四十五	
(47)——	精锐特工·章四十六	
(48)——	精锐特工·章四十七	
(49)——	精锐特工·章四十八	
(50)——	精锐特工·章四十九	
(51)——	精锐特工·章五十	
(52)——	精锐特工·章五十一	
(53)——	精锐特工·章五十二	
(54)——	精锐特工·章五十三	
(55)——	精锐特工·章五十四	
(56)——	精锐特工·章五十五	
(57)——	精锐特工·章五十六	
(58)——	精锐特工·章五十七	
(59)——	精锐特工·章五十八	
(60)——	精锐特工·章五十九	
(61)——	精锐特工·章六十	

第一章

爱情、情色类影片

一、魂断蓝桥

英酷影评 · 1

1. 基本信息

导演：默夫云·莱罗依

主演：费雯·丽；罗伯特·泰勒

编剧：乔治·弗洛歇尔

类型：爱情/战争

片长：108分钟

上映：1940年

国家：美国

2. 剧情传送

第一次世界大战期间，陆军上尉罗伊在休假中邂逅了芭蕾舞演员玛拉，两人坠入爱河并互定终身，然而战争前线的征召令提前到来，使得这对一见钟情的情侣备受煎熬。两人决定马上结婚，但就在婚礼即将举行的前一天晚上，罗伊接到命令，部队当晚开拔。匆忙中，罗伊未来得及道别便赶赴战场。战时的社会千变万化，玛拉无意中看到罗伊的名字在阵亡名单之中，以为罗伊已经战死。为了生存，伤心而又痛苦的玛拉沦落风尘。战后玛拉与罗伊意外相逢，她的遭遇使她自惭形秽，无法面对与罗伊的婚姻及罗伊家族的显赫地位。最后玛拉选择了在两人初识的滑铁卢桥上自杀身亡。影片中一首《友谊地久天长》陪着罗伊和后世也有同感的人们带着遗憾终生回味。

3. 深度酷评

《魂断蓝桥》以战争为背景，以缠绵悱恻的悲剧情节和演员们细腻的表

演，引发了感人至深的情感效应，是电影史上凄美不朽的经典的爱情影片之一。其故事内容之传奇、文艺情感之浓厚、艺术手段之丰富，把内容表现得令人扼腕，其高雅脱俗的风格，具有极高的审美价值。整部影片令观众在为男女主人公爱情悲剧洒下泪水的同时，更加深思战争的残酷及陈腐观念对爱情的摧残，曲折地表达了“追求和平，拒绝战争”的意愿。整部电影是成熟的戏剧化结构，多年来在评论界备受赞扬，主题曲《友谊地久天长》更是风靡世界，流传至今。影片曾获第13届奥斯卡最佳黑白片、最佳原创音乐奖提名，被誉为美国百部经典名片之一及“最受欢迎的爱情电影”之一。

无疑，《魂断蓝桥》是西方电影在东方放映获得成功的经典。

4. 特色摘英

《魂断蓝桥》诞生在黑白电影时代，同当时所有具有影响的影片一样，依靠故事情节并借助情感来完成艺术作品的整体结构，与同类型的影片比较，《魂断蓝桥》的故事结构合理到很难删节任何情节、紧凑到很难添加任何多余的细节，人物集中、事理简单、情感浓烈。在叙事的意义上，故事营造的是“观众的在场”而“剧中人不在场”的状态，即“旁观者清”的一种状态：罗伊战死消息的误传是所有情节必须存在的一个焦点，而剧中人玛拉却不能提前知道。如此，观众心中的悬念早已被提了起来，心中的焦急也备受“煎熬”，整个故事结构形成了“欲言无语”的情状。这种叙事方式是最能撩起观众情感的艺术手段。借助情节煽动观众的情感是所有情色电影甚至是生活片的追求，但《魂断蓝桥》做得更好、更严谨。这或许就是该片的特点之所在吧。

5. 鉴赏问答 爱情片

爱情是文艺永恒的主题。这是一句被无数人无数次引用并重复的话。由此推衍，以爱情为主题的电影就是爱情片。如果说爱情是人类最美好的感情，那么，爱情成为电影中的主题常常是多层面的。因为美好的东西人人喜爱却又会遭到妒忌、中伤和排斥；美好的东西固然符合人们的美好愿望，但阻碍常在、悲情常在、遗憾也常在……总之，爱情在电影中是最好丰富的表现内容，甚至有“无爱不成片”之说。但事实上，真正能够给人带来美感的爱情影片并非随处可见。只是爱情片随着电影的发展而滥觞，的确是电影艺术中一道亮丽的风景。细究起来，爱情片的类型或风格还是多样的。诸如《魂断蓝桥》的哀伤、《廊桥遗梦》的哀怨、《一夜风流》的俏皮、《钢琴教师》的苦涩、《性·谎言·录像带》的无奈、《芳芳》的浪漫、《罗马假日》的明快、《苦月亮》的悔