

再现世界历史

89

好莱坞

聂新兰 编著

电影工业

两岸携手

百名专家十年巨献

台湾畅销500万册

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

再现世界历史 89

好莱坞

聂新兰 编著

电影工业

图书在版编目 (CIP) 数据

再现世界历史. 好莱坞电影工业 / 聂新兰编著. — 济南 : 山东科学技术出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5331-8851-1

I. ①再… II. ①聂… III. ①世界史—通俗读物 ②好莱坞—电影事业—通俗读物 IV. ① K109 ② J997.123-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 029318 号

中文繁体版 © 莎士比亚文化事业股份有限公司出版发行

本书由莎士比亚文化事业股份有限公司正式授权, 同意由山东科学技术出版社有限公司出版中文简体版。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制、转载。

版权登记号 : 图字 15-2016-220

再现世界历史
好莱坞电影工业
聂新兰 编著

主管单位 : 山东出版传媒股份有限公司

出 版 者 : 山东科学技术出版社

地址 : 济南市玉函路 16 号

邮编 : 250002 电话 : (0531) 82098088

网址 : www.lkj.com.cn

电子邮件 : sdkj@sdpress.com.cn

发 行 者 : 山东科学技术出版社

地址 : 济南市玉函路 16 号

邮编 : 250002 电话 : (0531) 82098071

印 刷 者 : 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

邮编 : 山东省临沂市高新技术产业开发区新华路东段

邮编 : 276017 电话 : (0539) 2925659

开本 : 787mm × 1092mm 1/16

印张 : 6.5

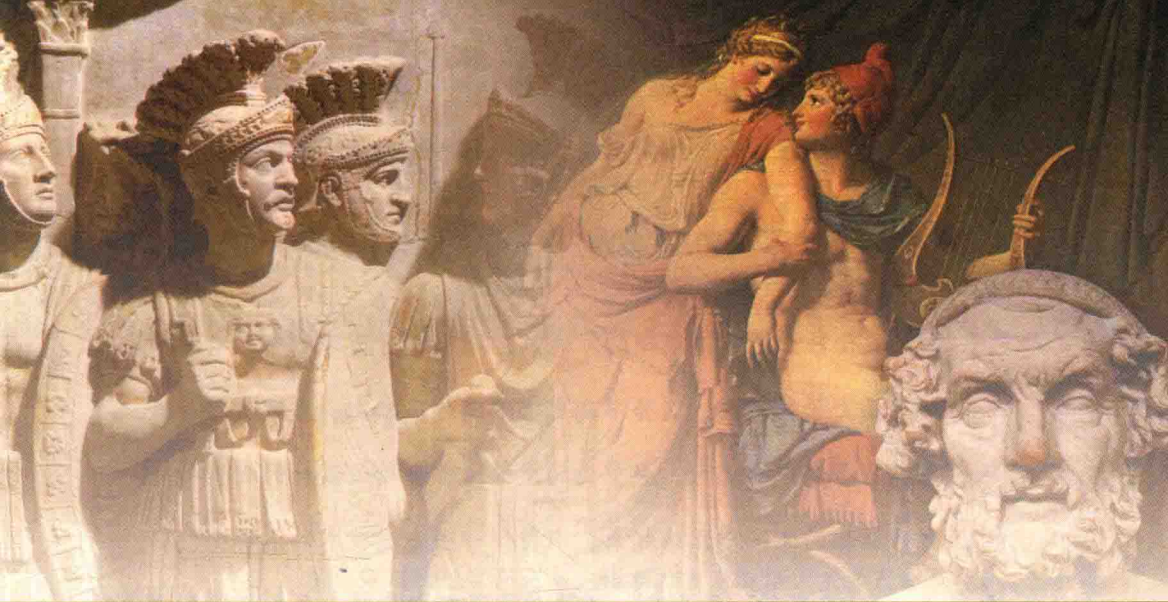
字数 : 130 千

印数 : 1-5000

版次 : 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5331-8851-1

定价 : 29.80 元

序

魏新，文化学者，全国青联常委，
央视《百家讲坛》主讲人。

世界上最宝贵的是时间，是生命。

时间一去不返，生命不能重来，幸运的是，它们都可以凝结成历史，得以保留，代代流传。

正如历史学家钱穆所说，只有忘不了的人和事，才构成我们的真生命。

史书，正是人类的生命之书。

读历史，是个体生命对集体生命的终极思考，也是集体生命对个体生命的细致剖析。

历史是严肃的，庄重的，同时又饱

含深情，充满温度。历史中有智慧，有教训，有奇迹，有遗憾，有血，有泪，有画，有诗。

历史是难忘的过去，也是看得见的未来。

《再现世界历史》是横跨两岸的百名专家学者历时十年的智慧结晶。和一般的历史读物不同，这套书在史实准确的基础上，史观科学，史识过人，并拥有着宽广的视野，更重要的是通过作者精心设计的栏目和细节，让历史从枯燥的文字中立体起来。用当今一项先进技术的名称去形容，这仿佛是一套VR版的世界历史，让读者从历史中看到一個新鲜而又古老的世界，并能够置身其中。

这是一套书，更是一套时间和生命的礼物，愿它能陪伴你，也愿人类文明曾迸发出光辉的那些瞬间，可以融入今人的血液，成为文化的基因，永远传承下去。

金一

导 读

为了帮你更好地阅读本书，我们精心设计了很多栏目和细节。
每个栏目都有专属标志，一目了然。

特别专题

这是翻开书时的第一个小惊喜。

大大的拉页，极具视觉效果。

精心策划的题目，诗意的语言，重点脉络、主要人物介绍，
都集中在这里。

时代背景

这是进入正文的第一个栏目，引导你读下去的第一关键。

它提纲挈领、条理分明地述说来龙去脉，相当于在深入了解
这段历史时期之前，给你补了一节小小的基础课。

历史大事件

最有看头的部分来了。

一场决定生死的战争，一次惊天动地的改革；一种前所未有的
思想，一件彻底改变人们生活的发明……

它们如何发生？怎么进行？影响多大？

历史群像

有英雄豪杰，也有混世魔王；有帝王后妃，也有潦倒文人；
有地位崇高的学术巨擘，也有风华绝代的当红女明星……

仿佛幻化成活动的影像，他们将在这里再次登场。

悬案秘辛

历史上有太多未解之谜，撩拨着每个人的好奇心。

成吉思汗的陵墓究竟在哪里？

刺杀肯尼迪总统的凶手到底是谁？

让我们一起抽丝剥茧，探索真相。

重回历史现场

历史可以重演！

我们用可靠的史料、严谨的推论，再加上一点想象力，将重要历史场景再次呈现。

我们还会带你走访遗迹故址，亲临历史现场。

艺术精粹

历史不只弥漫着战争的硝烟，也萦绕着艺术的韵味。

绘画、雕塑、器物、音乐、戏曲、建筑……

史上最精彩的艺术杰作汇聚一堂。

与天才巨匠和名作相遇，将是多么美好的享受。

大事记

每本书的结尾，都有一个大事年表。

这本书里你读到了什么？再梳理一遍吧。

历史的印象更加清晰。

如果有些内容你觉得模糊了，也可以按图索骥。

每本书都有自己独特的题材，所以栏目设置上也稍有不同。我们还设置了一些个性化栏目来帮你更好地阅读，如社会采风、考古探掘、艺术瑰宝、学术巨擘，等等。

看完这些，无论你对历史兴趣如何，我们相信你会有所收获。

和历史做朋友，可以大开眼界，可以少走弯路，可以用别人的教训，总结出自己的经验。

所以培根说：“读史使人明智。”

愿《再现世界历史》能带给你一段美好的读史时光！

好莱坞电影工业

目录

Contents

特别专题

4 西部纪事 美国西部片的构成元素

时代背景

11 影像时代的到来 电影的发明

好莱坞简史

16 不朽的电影帝国

好莱坞之前世今生

经典回顾

25 问世间情为何物

好莱坞的爱情故事

33 歌舞升平的缤纷世界 好莱坞歌舞片

37 血与火的洗礼

好莱坞战争片的反思

41 严肃的思考 好莱坞社会问题剧

46 对未知时空的想象 好莱坞科幻片

星光灿烂

52 最重要的财富 好莱坞电影导演

60 光影传说 **好莱坞男明星**

67 流光魅影 **好莱坞女明星**

明星生活

76 悲欢离合

好莱坞明星的爱情生活

社会采风

81 世界电影盛宴 **好莱坞的奥斯卡**

大事记

86 好莱坞电影大事记

好莱坞之前世今生

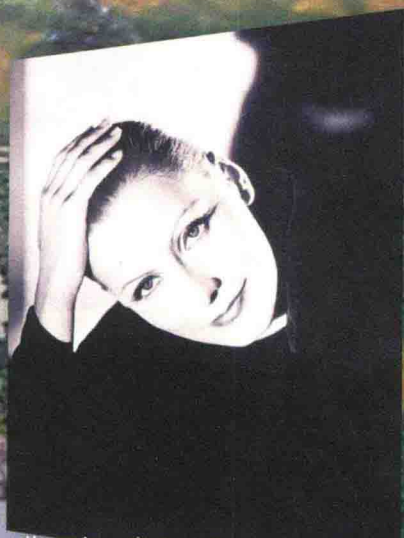
好莱坞，曾经是美国加州地图上的无名小点，
如何摇身一变成为无与争锋的世界电影娱乐帝国？
它的成功缘自什么？
它的魅力如何而来？
回首世界电影百年历程，
不管你是否喜欢，它已成为一个无法取代的不朽名称。

时
人
当
内
是
但
反

● 查理·卓别林 (Charles Chaplin)

他是好莱坞著名喜剧大师，集制作、编剧、导演、表演于一身。他的多部影片入选好莱坞百年百部经典电影，而其独特的滑稽造型也成为后世难以超越的经典。

● 葛丽泰·嘉宝 (Greta Garbo)

她是好莱坞美艳神秘的女星，虽为明星，却行事低调，不爱参与电影宣传，不喜社交，甚至终生未婚。她扮演的角色中，以安娜·卡列尼娜和茶花女最为人们所称道。

好莱坞之经典回顾

好莱坞

时光流转，岁月如歌，
人生中总有一些东西难以抹去。
当那些熟悉的画面再次出现，
内心的感动仍会不断喷涌而出。
是的，尽管昨日已逝，
但是青春的记忆和灵魂的音符却没有消失，
反而在人们的回首间变得愈加珍贵和清晰动人。

是他们，用影像
是他们，让记忆
银幕人生里，
他们是时光雕刻
是好莱坞造就了
但也正是他们成

◆ 玛丽莲·梦露 (Marilyn Monroe)

她是有名的性感女星，相信很多人都知道她。在《七年之痒》(The Seven Year Itch)中，她裙裾飞扬的画面深入人心。只是红颜薄命，历尽沧桑的梦露，最后连死亡都成了神秘的悬疑事件。

◆ 克拉克·盖博 (Clark Gable)

他在《乱世佳人》(Gone with the Wind)中饰演的白瑞德船长，亦正亦邪，深情款款，不知迷倒多少少女影迷。而在现实生活中，他对同样是好莱坞明星的妻子卡罗尔·隆巴德 (Carole Lombard)，也一如影片中的深情。

星光灿烂

好莱坞之悲欢离合

又撞击着人们的灵魂；
斑驳的光影永不褪色。

电，岁月沉淀的美丽。

好莱坞。

光彩照人的明星，纸醉金迷的欢场。

谁能收获携手一生的爱情？

谁又是下一个受伤害的人？

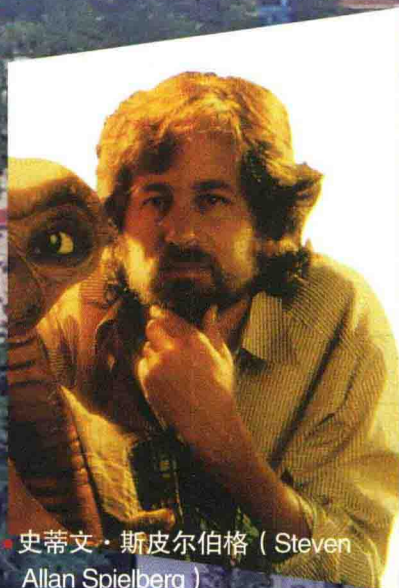
在充满诱惑的好莱坞，

是否有值得人们期待的爱情？

● 阿尔弗雷德·希区柯克
(Alfred Hitchcock)

提起惊悚片，人们就会想到希区柯克。他似乎就是惊悚片的代名词，更有电影界的“弗洛伊德”之称。他拍的电影几乎部部经典，以《爱德华大夫》(*Spellbound*)、《后窗》(*Rear Window*)、《惊魂记》(*Psycho*) 等最为脍炙人口。

● 史蒂文·斯皮尔伯格 (Steven Allan Spielberg)

他拍摄的《E.T. 外星人》(*The Extra-Terrestrial*) 将人们带进充满无限想象的科幻世界，《侏罗纪公园》(*Jurassic Park*) 更让人疯狂。但别以为他只懂科幻技巧，《辛德勒的名单》(*Schindler's List*) 的人文省思，更叫人动容。

美国西部片的构成元素

是人生简单的快意恩仇，
还是粗犷辽远的荒漠戈壁和高山峡谷，
打动了人们的心？
西部片与生俱来的独特气质，
让观众对它既感到陌生，又觉得新鲜刺激。

游猎、淘金、征服……原始的西部是勇士的乐园，却是弱者的坟墓。作为美国的一个古老片种，西部片颂扬的适者生存，很符合美国人的民族性格和精神特质。

西部片的历史几乎和美国电影史一样长。埃德温在 1903 年拍摄

的《火车大劫案》(The Great Train Robbery)，虽然只有十几分钟，却几乎具备了西部片所有的元素，被认为是美国第一部西部片。此后，西部片大量涌上银幕。在无声电影时期，它是最主要的一种电影类型。早期的西部片大多是些平庸之作，但也有一些优秀作品，如詹姆斯·克鲁兹(James Cruze)的《篷车》(The Covered Wagon)和约翰·福特(John Ford)的《铁骑》(The Iron Horse)等。

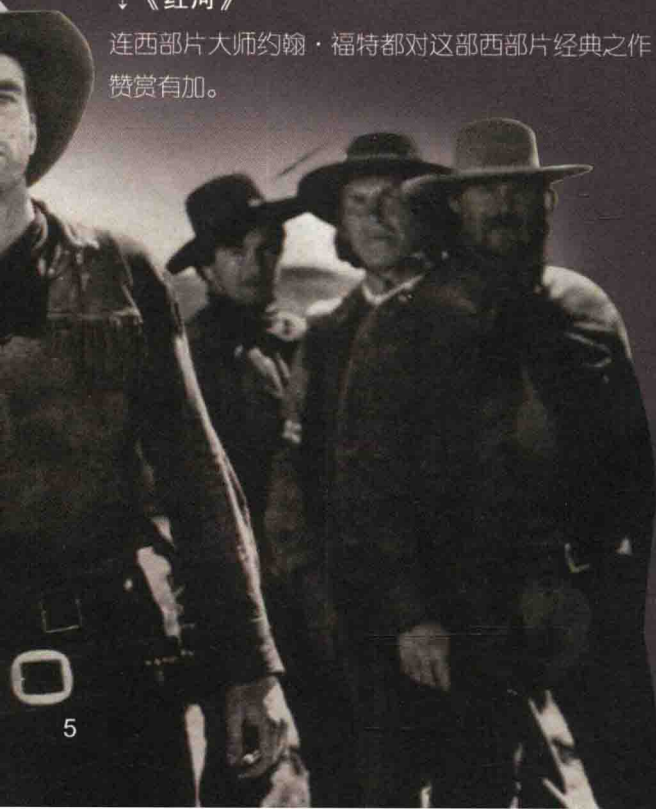
20世纪30年代末至50年代，是西部片的黄金岁月。1939年上映的《关山飞渡》(Stagecoach)，堪称里程碑式的西部片，被誉为“好莱坞叙事形式的典范影片”，同时也是西部片明星约翰·韦恩(John Wayne)的成名作。此外，还有《红河》(Red River)、《正午》(High Noon)、《日落狂沙》(The Searchers)等经典西部片。20世纪60年代，人们开始厌倦单枪匹马的英雄主义，因而出现了一些反传统的西部片。不过在20世纪70~80年代，西部片逐渐淡出人们的视野，开始全线崩溃。但是作为美国广袤西部孕育出来的独有片种，美国人在其中倾注了自己浓浓的情意。到20世纪90年代，仍有人不肯忘记那段历史，拍摄了像《与狼共舞》(Dances with Wolves)和《不可饶恕》(Unforgiven)这样新的西部片代表作。

↓《红河》

连西部片大师约翰·福特都对这部西部片经典之作赞赏有加。

→《赤胆屠龙》(Rio Bravo)

图为约翰·韦恩在霍华德·霍克斯(Howard Hawks)导演的《赤胆屠龙》中的形象。约翰·韦恩塑造了很多令人难忘的西部英雄形象。

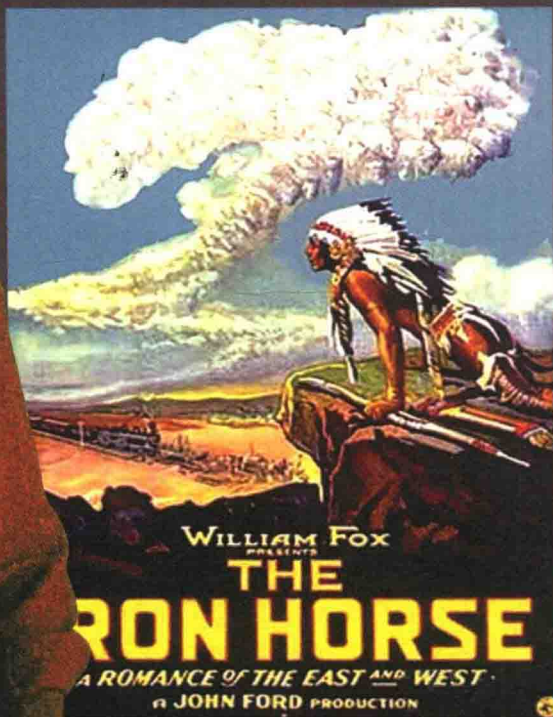
虽然这些作品与传统的西部片有着较大差距，但也证明了他们追赶新时代步伐的努力。可或许正是这种追赶，让那些开始走向没落的牛仔感到无所适从。进入新世纪，西部片未来的命运不容乐观。作为地地道道的美国制造，西部片具有许多特色鲜明、不可或缺的构成元素，下面就来解析一二。

纪念碑山谷

宏伟的纪念碑山谷（Monument Valley）是美国西部最具标志性的地标之一。福特就是在这里拍摄了西部片的经典之作《关山飞渡》。宏伟陡峭的山崖、纵马追逐的紧张时刻和不断切换的时空画面，让影片充满了扣人心弦的戏剧张力。从此，这里成为西部片外景取景圣地。福特本人的影片就有一大半是在这里拍摄的，那惊险壮丽的山岩几乎成了福特电影的标志。

↓ 《铁骑》海报

《铁骑》是约翰·福特拍摄的第一部西部片。

牛仔

牛仔是西部片中最为核心的元素。宽边帽、皮上衣、牛仔裤和子弹带，外加一副满不在乎、冷漠无情的神情，构成西部牛仔的常见形象。他们被视为粗犷的平民英雄，纵马驰骋，走南闯北，从不向任何事物低头。他们愿意冒险，救助弱小，但又爱讲粗话和惹是生非，喜爱金钱和漂亮女人。西部片中的牛仔，就像欧洲中世纪的剑客，无论是英雄过招还是敌我争斗，都喜欢用对决的方式得出结果。他们的生命充满了原始的、蓬勃的血性和自信，这正是许多早期西部拓荒者所崇尚的，因而美国人喜欢他们，不

↑ 《关山飞渡》海报

《关山飞渡》开启了约翰·福特与约翰·韦恩这一对富有传奇色彩的黄金搭档的合作之路，也为之后的所有西部片创立了一个优劣标准。

→ 《日落狂沙》剧照

《日落狂沙》是约翰·福特的又一杰作。在片中他的黄金搭档约翰·韦恩饰演一位仇恨印第安人的退伍老兵。

肯轻易将他们遗忘。西部片明星约翰·韦恩凭借《关山飞渡》一举成名后，又塑造了无数牛仔形象。

20 世纪 70 年代，带着草莽气息的牛仔文化逐渐衰落，人们开始西装革履，听高雅音乐。后来，尽管有《与狼共舞》这样复兴西部片的作品出现，但是片中邓巴中尉展现出来的，是一种较偏向贵族化的遁世精神，和传统牛仔的形象已有了相当大的差距。

| 枪 |

以演西部片享誉影坛的约翰·韦恩曾说过：“在西部片中，牛仔可以没有表情不说话，但是枪却不能不响。”在传统西部片中，两个牛仔当街一战的对决就足以支撑起整部电影。牛仔离不开枪，就好比鱼离不开水。它是牛仔力量、信心和勇气的来源。拥有一手好枪法是牛仔必备的技艺，也是牛仔闯荡江湖的资本。西部片中，牛仔使用的枪通常是左轮手枪，因为它便于携带并能够连发。牛仔爱把枪别在腰间或者插进马靴，以便危急时刻能够迅速拔枪置敌于死地。在西部片中，美国人的幽默随处可见，甚至在紧张的对决前还不忘打掉对方的帽子来跟对方开个“玩笑”。不过，当决斗真正来临，他们从不含糊。无论是《不可饶恕》中的克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood），还是《日落狂沙》中的约翰·韦恩，他们的手只需略微动一下，枪便会神奇地翻转而出，并对准敌人的要害，迅速射出子弹。