

飞向太空——星际之门： 太空探险科幻电影赏析

《飞向太空丛书》编委会

世界图书出版公司

目 录

瑰丽的飞翔梦 1

月球之旅 3

《月球之旅》是人类第一部幻想登上其他星体的科幻电影,被誉为科幻电影史上的一座里程碑。这部早期科幻电影虽然布景简陋,却是日后繁荣的科幻电影之始。

2001:太空漫游 9

《2001:太空漫游》像是一座金字塔,宏伟、神秘,甚至让人感动不知所云。正如著名科幻作家亚瑟·克拉克(同名小说作者)说的那样:“你若看一遍就明白了这部影片,那只能证明我们失败了。”

决战猩球 17

《决战猩球》堪称 20 世纪 60 年代科幻影坛的一部扛鼎之作,它以其构思奇特的情节、精妙逼真的化装技术以及令人出乎意料甚至颇感震撼的结局,赢得了无数影迷的崇拜。

星球大战之新的希望 23

《星球大战之新的希望》是《星战》系列片的开山之作。该片在 20 世纪 70 年代问世之时,被誉为“继廖西开辟红海之后最为壮丽的 120 分钟”。

第三类接触 31

没有鼓着眼睛的外星怪物,没有飞碟上的解剖实验,没有人类与外星人的激光大战,《第三类接触》描写了一段人类平和地、充满善意地与外星人交流的故事。

星际旅行之无限太空 40

《星际旅行之无限太空》电影版的上映离电视剧集停播刚好整整十年,当星际迷们蜂拥进入影院看到熟悉的“企业号”在太空中盘旋时,都禁不住热泪盈眶。

异形 1 50

《异形 1》为我们描述了一个极其恐怖凶残的外星生物对地球进行侵略的故事,成功地将科幻与恐怖完美结合。

星球大战之帝国反击战 58

相对于好莱坞无数续集的败笔之作,星战第二集是好莱坞为数不多的续集超越前集的经典之作。

E. T. 66

神话的力量,美丽的传说,不需要言传的诗意美,留给人们万千思绪的结局……不仅使《E. T.》成为美国电影重要的一部分,更成为世界电影文化中一朵奇葩。

异形 2 75

《异形 2》是对已经完美的第一集的推陈出新,不仅继承了异形系列的恐怖氛围,又加入了大量精彩动作桥段,科幻视觉效果突出,场景宏大,情节夸张合理紧凑,是科幻电影史上不可多得的杰作。

独立日 83

逼真壮观的影像,无与伦比的画面,动人心魄的音乐……《独立日》被誉为科幻电影的超级经典,堪称外星人入侵类题材电影的翘楚之作。

黑洞表面 90

《黑洞表面》将灵异思维引入科幻世界,并且和科学理论巧妙衔接、融为一体,同时有效利用遥远阴森的太空环境培育压抑、无助的氛围,达到科幻与恐怖水乳交融的效果,为科幻片的发展开辟出一片崭新天地。

星舰战将 99

规模庞大的星际舰队,美丽诡异的外星风景,血肉横飞的残酷战场,荡气回肠的爱情故事……这部号称电影史上最血腥杀戮的科幻巨片绝对令忠实的太空科幻电影迷们大呼过瘾。

黑衣人 1 108

在星际电影已流于泛滥之际,该片却剑走偏锋,出人意料地给人以新鲜有趣的感觉,颇具观赏性。

第五元素 115

眼花缭乱的特技,火爆激烈的枪战,大气磅礴的配乐,滑稽丰富的笑料……吕克·贝松的恣意挥洒令《第五元素》成为科幻片中的另类!

接触未来 123

《接触未来》一片中所透露出的哲学探索意味、对传统外星人形象的颠覆,以及对宗教与信仰的探讨,都使其成为一部不可多得的经典太空科幻影片。

世界末日 130

对于那些只想在影院中嚼着爆米花享受一场惊险、刺激的视觉盛宴的观众们来说,《世界末日》显然是不会令他们失望的。

星战前传之幽灵的威胁 138

导演乔治·卢卡斯将美国流行文化融入了这部充满传奇色彩的影片之中,向我们讲述了一个神秘、曲折的现代神话故事,又一次阐述了正义战胜邪恶的不变真理。

飞向太空 2002 146

相对于旧版,新版《飞向太空 2002》对科学知识与人生、沟通与爱的主题均有更为深刻的哲学与心理学的讨论,这也让太空科幻题材变得更富人性化色彩。

星际旅行之复仇女神 153

这是一个延续了 40 多年关于 400 多年以后的幻想故事,星空、外星人、传奇、历险、勇敢、邪恶、想象、毁灭……熔于一炉。

黑衣人 2 164

挺起令人眼晕的超级枪管,挑战来自浩瀚宇宙中的毁灭威胁,快乐地满足观众不能亲身做到的种种幻想,《黑衣人 2》又一次把好莱坞商业电影的精髓发挥到了极限。

银河系漫游指南 173

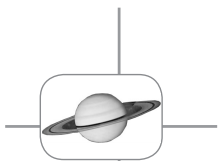
《银河系漫游指南》上映后一度被誉为“太空无厘头”的代表。然而爆笑过后,人们不得不为影片处处可见的冷幽默与信手拈来的科学典故而喝彩。

星战前传之西斯的复仇 181

《星战前传之西斯的复仇》号称是《星战》系列中最黑暗、最沉重、战争场面最残酷的一部,也是该系列的最后一部,被誉为银河系上演的悲壮而绚烂的最后乐章!

太阳浩劫 192

《太阳浩劫》让人们体验了前所未有的太空冒险旅程和视觉震撼,而其中对人类末世面对死亡的人性刻画则为科幻恐怖电影树立了一个新高度。

瑰丽的飞翔梦

随着中国载人飞船“神舟五号”、“神舟六号”、“神舟七号”的成功升空，国内掀起了一股持续不断的“太空热”。其实，自古以来，人类就梦想着能像鸟儿一样在天空自由翱翔。然而电影人们却不再满足在辽阔的蓝天飞翔，他们将想象的触角伸向了更为浩瀚辽远的茫茫宇宙，在科幻电影中使人类畅游太空的梦想得到了“实现”。从此，我们的面前又出现了一个未知神秘的世界，人类的飞翔梦也更加瑰丽多彩。

电影被发明不过短短 100 多年，在银幕历史的最开始，人们就已经用简陋的布景、虚幻的剧情来寄托我们的宇航之梦。

1902 年，电影大师乔治·梅里爱推出了《月球之旅》。这是电影史上第一部著名的科幻片。当年一推出，就掀起了一阵“太空热”。在此之后，以漫步太空为题材的科幻影片层出不穷，甚至有航空学者认为，20 世纪中期，苏联和美国的登月行动或多或少都受到这部影片的启发。

在太空时代到来后的 50 年里，关于太空探险的科幻电影更是百花齐放、层出不穷，将人类这一梦想表现得淋漓尽致。在每秒 24 帧的胶片方格中，人们一次次到达未曾到达过的奇妙世界。它们甚至为太空研究提供了某些灵感与思路，其中一些作品更成为经典。

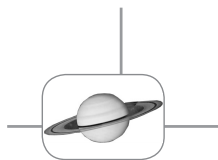
1968年的《决战猩球》和《2001：太空漫游》宣告了科幻电影第二次浪潮的来临。《2001：太空漫游》更被称为科幻电影的又一座里程碑：场面宏大却不失细致入微，大到空间站，小至太空厕所，无不摄入镜头。

太空始终是科幻电影的一片“富矿区”，博大、神秘、充满未知的茫茫宇宙一直是电影领域的热门题材。随着电影高科技的不断发展和充分运用，太空科幻电影变得越来越精彩。从20世纪八九十年代以来，高科技、大投入以及先进的运作模式，使太空科幻片取得了更为繁荣的发展。

《星球大战》的几部续集、《异形》系列、《黑衣人》系列等众多好莱坞科幻电影，都或多或少融入了太空科幻的内容，让影片大放异彩。

一部又一部太空科幻电影的出现，成为一种最有效的科普手段，让人们对神秘遥远的太空有了更丰富、更细腻的感性认识，对人类进一步走进太空、征服太空起到了不可缺少的推动作用。

在浩如烟海的科幻电影中，本书精挑细选了20多部科幻电影史上的经典太空探险科幻作品，对其作了深入而详细的介绍，包括影片档案、剧情介绍、影响和评价、精彩看点、幕后花絮、相关链接等精彩内容，并配有精美图片。但愿它能成为我们奉献给广大科幻影迷及电影工作者们的一场“饕餮盛宴”！

月球之旅

《月球之旅》是人类第一部幻想登上其他星体的科幻电影，被誉为科幻电影史上的一座里程碑。这部早期科幻电影虽然布景简陋，却是日后繁荣的科幻电影之始。

法文片名：Le voyage dans la Lune

英文片名：The Trip of the Moon

另译名：月球旅行

导演：乔治·梅里爱（Georges Méliès）

编剧：乔治·梅里爱（Georges Méliès）

主演：乔治·梅里爱（Georges Méliès）

维克多·安德烈（Victor André）

亨利·德兰诺伊（Henri Delannoy）

布鲁特·伯农（Bleuette Bernon）

《月球之旅》海报

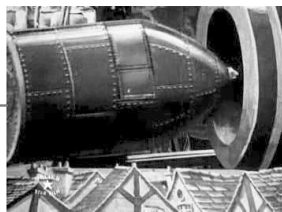
布鲁奈特 (Brunnet)

出品公司：比沃格拉夫公司 (American Mutoscope & Biograph)

片 长：21 分钟

首映年份：1902 年

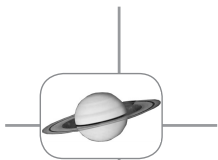
国 家：法国

《月球之旅》剧照

在科学家的指导和工程师的帮助下，工人们在工厂里铸造出一门巨炮。接着，宇航员们坐进炮弹，巨炮轰然一响，炮弹升天而去，飞入广袤的太空，最后登上月球。月球探险家们走出炮弹，从月球上观察地球的外貌。不久，月球上下起了暴雪，探险队躲进一座环形山，深入到月球的腹地。在一座长满巨型蘑菇的洞穴里，他们被好奇的月球土著居民抓住，押到国王面前，后来他们设法逃了出去，并且发现追赶他们的土著一旦遭到打击，就会爆炸成一道道清烟。探险家们找回炮弹，返回地球，从天空跌落到大海里，后来被一艘轮船救起来，送回巴黎。在巴黎，探险家们受到凯旋英雄般的欢迎，市长还亲自为一座纪念人类登月的铜像揭幕。

1902 年，电影大师乔治·梅里爱推出了《月球之旅》。这是他最

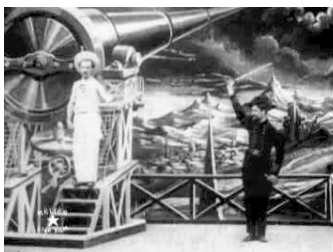
著名的一部作品，也是电影史上第一部著名的科幻片。

梅里爱采取神话剧的传统风格，表现了一群天文学家乘坐炮弹到月球探险的情景。其中包括“科学大会”、“制造炮弹”、“月球登陆”、“探险者之梦”、“与月球人搏斗”、“海底遇险”和“凯旋”等段落。

这部构思和影像都十分奇特的影片取得了巨大的成功，仅在法国就收回了成本，在美国卖出数百部拷贝，其中还不包括伟大的发明家爱迪生一分钱都没有付的翻印片。

该片放映时间长达 21 分钟，大大超过了同期其他影片，内容也令观众眼花缭乱、匪夷所思，被誉为科幻电影史上的一座里程碑，当年一推出甚至掀起了一阵“太空热”。在此之后，以漫步太空为题材的科幻影片层出不穷，甚至有航空学者认为，20 世纪中期，苏联和美国的登月行动或多或少都受到这部影片的启发。

影片情节借鉴了当时两位科幻大师的作品，即法国科幻小说家儒勒·凡尔纳（Jules Verne）于 1865 年发表的《从地球到月球》（De la Terre à la Lune）和英国小说家赫伯特·乔治·威尔斯

《月球之旅》海报

（Herbert George Wells）于 1901 年发表的《月球上的头一批人》

(The First Men in the Moon)。凡尔纳提供了那门向月球发射人的大炮的思路；威尔斯破天荒地幻想出居住在月球上的是身上长有甲壳的土著；梅里爱则破天荒地将外星人搬上银幕。

影片成功地创造了一些彼此非常协调并充满幻想色彩的服装和布景，并利用蒙太奇技术和特技手段成功地表现了炮弹飞向月球以及在月球表面降落等场面，月球表面和内部景象也表现得蔚为壮观。

- 梅里爱亲自扮演电影主角巴比福里斯教授。
- 影片长度是当时一般影片长度的三倍，共投资一万法郎摄制完成。
- 后来公司还根据影片剧情推出了同名游戏，同样大受欢迎。

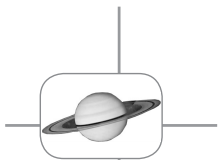
首席电影巫师——乔治·梅里爱

乔治·梅里爱

在电影发展的历史长河中，有一个时期是属于乔治·梅里爱的，是他让电影走上了戏剧化、情节化的道路，也是他开创了电影工业化的道路。

乔治·梅里爱 1861 年出生于法国巴黎，从小就显露出绘画和表演方面的才华。后来，他成了一名魔术师和木偶戏

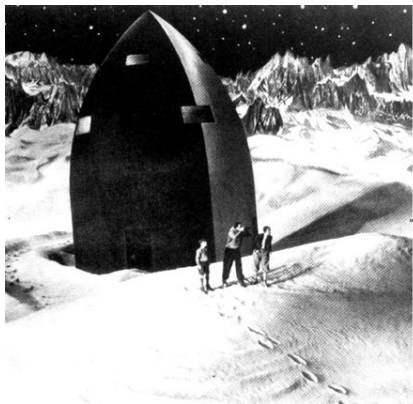
演员。与妻子的结合给梅里爱带来一大笔财产，加上父亲的遗产，1897年，他用8万法郎建筑了摄影场之后，才开始注意到特技摄影，并逐渐发挥出自己在电影方面的天赋。

一次偶然事故使身为魔术师的梅里爱明白了“停机再拍”的奥妙，他立即博采“魔术照相”的手法，创造了慢动作、快动作、倒拍、多次曝光、叠化等一系列特技手法，还首次透过玻璃鱼缸拍摄水下的情景。他拍摄的大量短片中既有仙境般的镜头，又有令人感到恐怖的场景，因此他一度被誉为是“魔幻大师”。

随着拍摄手法的逐渐纯熟，1902年，梅里爱大胆尝试拍摄了世界上第一部科幻片《月球之旅》，这部影片共投资了1500金路易，相当于现在制作一部电影的成本。影片不负众望，上映后大获好评，被电影发行商视若珍宝。

梅里爱还被誉为“戏剧电影之父”，这是因为他的一大突出贡献——把许多优秀戏剧搬上了银幕，并且把戏剧艺术的诸般法则系统地用之于电影。

在著名的《德

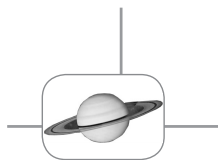
《月球之旅》剧照

雷福斯事件》(The Dreyfus Event)一片里,他采用细致的现实主义手法模仿一些照片资料,运用新闻片的风格,让演员即时表演,拍成长达15分钟的长剧。其中有演员的大特写和中景镜头,也有人群四散奔逃的场面,开创了“真实搬演”艺术的先河。

梅里爱还根据自己事业发展的需要,创立了“明星电影公司”,集制片和发行于一身,他还为之设计电影海报,可算是最早的电影宣传了。明星公司所在地歌剧院街也被时人称为“世界电影中心”。与此同时,明星公司在美国也获得很大发展,而身兼制片人、编剧、导演、布景家、特技专家、服装设计家和演员数职的梅里爱也随着他拍摄的许多优秀影片享誉世界各国。

梅里爱一生拍摄的影片有430部之多,他对电影的贡献也是多方面的。然而命运有时是残酷的,梅里爱的明星公司由于经营不利陷入困境,终为法国新崛起的百代公司兼并和挤垮,梅里爱的电影也因陷于戏剧化程式而失去了广大的观众,后来他竟沦落为火车站的露天玩具商贩,最后在巴黎郊区养老院度完残生。1938年,乔治·梅里爱与世长辞。

2001：太空漫游

《2001：太空漫游》像是一座金字塔，宏伟、神秘，甚至让人感到不知所云。正如著名科幻作家亚瑟·克拉克（同名小说作者）说的那样：“你若看一遍就明白了这部影片，那只能证明我们失败了。”

英文名：2001: A Space Odyssey

另译名：2001：星际漫游

2001：漫游太空

导演：斯坦利·库布里克 (Stanley Kubrick)

主演：凯尔·杜拉 (Keir Dullea)

凯丽·洛克伍德 (Gary Lockwood)

威廉·希尔维斯特

(William Sylvester)

丹尼·瑞查特 (Daniel Richter)

出品公司：米高梅影业公司 (Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.)

片长：158 分钟

首映年份：1968 年

《2001：太空漫游》
海报

国 家：英国/美国

星
际
之
门

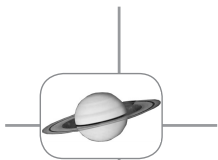
《2001：太空漫游》剧照

为了解开神秘的石柱突然屹立于地面并攻击人的秘密，原子动力太空船“发现号”出发飞往距离八亿千米远的木星。此宇宙飞船的成

员包括波曼船长、布鲁飞行员及三个在圆筒内冬眠的队员等五人。途中电脑哈尔发生错乱，破坏了冬眠装置，布鲁被诱出船外，于黑暗的太空中被杀；波曼船长则被困在母船中，与之展开生死格斗，结果人类终于获胜。

不久，宇宙飞船在进入木星的轨道后，因船长发现某地有与地球上的石柱一模一样的东西，就驶向它，却发生意外。当他醒来时，看见自己正和宇宙飞船在路易十六的寝室中。超越时间与空间，所有的一切东西都消失于白光之中后，飘浮在太空上的绿色地球，由一胎儿看守着，此胎儿正是波曼转世而成的，正继续等待着自己出生的日子……

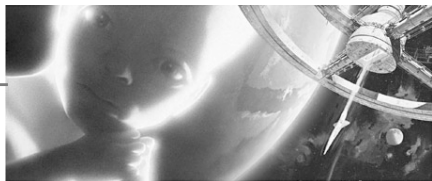
于1968年问世的《2001：太空漫游》是太空科幻影片的第二个里程碑，它赋予了太空科幻电影真正的哲学意义。影片试图揭示人类的发展是由一种神秘力量所主宰，而这力量的象征是影片里反复出现的一块历经沧桑的磐石。在影片里外星人始终不露面，但显然比人类先进。

库布里克凭着这部影片再次获得奥斯卡最佳导演、最佳电影剧本、最佳艺术指导的提名，并获最佳视觉效果的奖项。在《娱乐周刊》评选的“影史百部佳片”榜单中，本片名列第26位。

该片绝对不是一部纯粹意义的科幻片，它带给我们的是对整个个人类文明的深层次思考，告诉我们的是人类永恒的绝望。正因为有这样深邃的思想意义，才使得这部科幻片虽不像日后的《星球大战》那样广受欢迎，但却成为一个里程碑。

《2001：太空漫游》之所以能称得上史诗般的巨作，不只是因为影片的大投入，还因为影片取得了很多突破。影片的特技效果是划时代的，所有205场特效场景皆由库布里克设计、监制完成，充满想象力及未来感，即使在电脑特技高度发达的今天，它的前瞻性、技术性和艺术性也令人叹为观止，许多镜头和情节一直被好莱坞导演们模仿至今。

《2001：太空漫游》剧照

特技效果虽然成功，但《2001：太空漫游》最大的成就还在于艺术上的突破。库布里克没有借用外星人入侵地球之类的烂俗故事，也没有用打斗、悬疑制造紧张气氛来吸引观众，影片甚至丝毫没有体现出悲观或乐观的态度，只是时而回顾人类的过去，时而展望人类的未来。在库布里克之前没人想到用这样的方法表现科幻片，在库布里克以后，也没有人再敢用这样的方法拍摄科

幻片。《2001：太空漫游》是人类对未来的一种倒数，是人类命运的图腾，是人类对茫茫未知的探索，它吸引着、激励着、启发着整整一代人的思考。

一句话影评

《2001：太空漫游》已经超越了科幻片的范畴。

——《阿波罗导报》

即使在 30 多年后的今天，本片依然保持着华丽的艺术成就。

——《华盛顿邮报》

影片通过画面和音乐打造效果，它是深邃的，虽然不能迎合我们，却可以激励我们。

——《芝加哥太阳时报》

影片以三四百万年前非洲荒原上的一群猩猩作开场，配画面的音乐是德国作曲家理查德·施特劳斯（Richard Strauss）的《查拉图斯特拉

《2001：太空漫游》剧照

如是说》（Also sprach Zarathustra）——一首取材自哲学家尼采的交响诗。库布里克用大量视觉和听觉形象，暗示着人类的演变。影片从宗教角度也自成体系，由人类的起源、堕落和赎罪等部分组成，而外星人（通过黑石）扮演着上帝的角色。