

我们仅拥有今生今世是不够的，我们还应拥有一个诗意的世界。

一生要看的50部 经典电影

有些事是我们无法忘记的，有些人是我们忘记不了的，正如那些值得回味一生的电影——当影院中灯光骤熄，帷幕拉开，仿佛就是梦的开始。那些令人荡气回肠的情节与故事，那些在光影中既模糊又清晰的容颜与身影，那些具有穿透心灵力量的对白与歌声，是你的、也是我的、越远了越近，越久了越真……

北京工业大学出版社

J905.1
1

102049

一生要看的50部经典电影

魏楚豫 编著

北京工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

一生要看的 50 部经典电影/魏楚豫编著. —北京:北京工业大学出版社, 2003. 10

ISBN 7-5639-1342-4

I. 一... II. 魏... III. 电影评论—世界 IV. J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090261 号

一生要看的 50 部经典电影

编 著 魏楚豫

责任编辑 赵力人

封面设计 王晓庆

责任校对 张玉斌

版式设计 杨利伟

出 版 者 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 北京工业大学校内 邮编:100022)

发 行 者 北京工业大学出版社(电话:010-67392308)

制 版 远流图文工作室(电话:024-22923818)

印 刷 者 沈阳航空发动机研究所印刷厂

开 本 850×1168 1/24

印 张 17

插 页 40

字 数 272 千字

版 次 2003 年 11 月第 1 版

印 次 2003 年 11 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-5639-1342-4/B·21

定 价 32.80 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

前言

许经典一个永远的守候

我们仅仅拥有今生今世是不够的，我们还应拥有一个充满诗意的世界来品味万千人生，而电影正是使我们这个世界变得富有诗意的一个璀璨的光环。在百年的发展史上，电影不断地创造着人间的神话。它记载了太多已湮没于历史波涛的经年往事，从而使人们不那么容易遗忘；它为不得不面对现实的人营造了种种梦幻般的氛围，从而使人们不至于那么困顿；它满足了积淀在人类心灵深处的原始心理需求，从而使人们不那么寂寞和空虚；它弥合了人类社会的种种裂痕，从而振奋着人的精神……总之，电影不仅是一种大众的娱乐方式，更具有社会教化的重要功能。

电影史上各种类型的影片林林总总，然而其中的大多数在银幕上一闪即逝，在人们的心中了无踪影。而那些堪称经典的影片，或是历经时间的磨洗，曾扣动过几代人的心扉；或是一经上映，就在观者的心海中荡起无限涟漪。它们的共同之处在于，它们无一不是大众的。肤浅的人体会影片的表面，深刻的人感悟角色的人性，睿智的人洞察历史对现实的警示。于是，当电影的发展与人类的历史一起沉浮时，那些不朽的艺术珍品终将拂落世俗的烟尘，闪耀出夺目的光彩，并被视为不朽的经典。这些深得传统精髓的、蕴涵着生气和灵动的作品便在静穆中散发出永恒之光，一代又一代人会在心灵深处与这些作品发生共鸣。

如此看来，一部经典影片，能够让我们去感动，让我们去思索，让我们去获取；一部经典影片，能带来心灵的震撼、精神的迷醉和想像力的革命；一部经典影片，能成为人群中不朽的话题和独处时的自我修行宝典；一部经典影片，甚至能改变一个人的一

生。当你全身心地去欣赏一部美妙的电影，感受它的文化内蕴，感受它的悲喜情愫时，你得到的一定不会只有感官上的享受，只要你的心还在，你得到的将会是心灵最深处情感的释放。

为此，在兼顾各层次观众口味的前提下，著名的电影鉴赏家们遴选了堪称经典的 50 部优秀电影，其中包括战争片、爱情片、科幻片、伦理片、悬疑片、动作片，等等。编者认为这些作品是电影史上权威的代表，它们或是在世界各大电影节上荣膺大奖；或是在知名电影杂志的“经典电影”评选中屡获殊荣；或是某一电影流派的巅峰之作；或是被各地狂热的影迷们世代推崇……总之，它们均是电影史上名留青史的、可经受住时间考验的、被资深电影人津津乐道的、能让每一代人从中获益的作品。

“电影即是文学。”当你观看一部电影的时候，如果你能将它真正地当做一部文学作品来“阅读”，那么你不但会深深地体味其中所包容的人生哲理，更可轻松地步入其奇妙的美学境界。《一生要看的 50 部经典电影》正是这样一本理性的、具有丰富文化内涵和理论深度的书。本书的编辑形式新颖别致，它开辟了“名家导视”、“简而述之”、“幕后花絮”、“片段沉香”、“影接不暇”、“巅峰影人”、“影片连线”等栏目，以多角度、全方位的立体形式对每部电影进行了精辟的分析，从而突破了时间和空间的局限，将中外的经典电影汇聚成丰富的文化大餐奉献给读者。书中汇集了国内外著名的电影界人士对经典影片的深层次评究、探讨和诠释，并将蕴涵其中的哲学思辨和美学特征呈现出来，让读者能真正地领悟影片深刻的人生内涵，引导读者一步步由浅入深地进入瑰丽的电影艺术殿堂。

时光荏苒，岁月匆匆，而在不断发展的电影史上，一些经典的不朽名片经过岁月的检验，已证实了自身的价值。它们是人类文明的瑰宝，更是世界文化的精髓。它们的恬淡与秀雅，它们的深刻与凝重，带给人们美的享受和思想的启迪，它们始终孕育着生命的活力和不灭的精神。生命永恒，经典无价！

目录

CONTENTS

前言：许经典一个永远的守候 / 001

西线无战事 / 001

奥斯卡授奖以来第一部具有强烈思想性的作品
电影史上“最伟大的反战电影”之一
揭示了惨绝人寰的战争实况，击溃了所谓的“爱国”迷梦

马路天使 / 009

中国早期社会问题片的集大成者
海派城市市井生活的经典写照
20 世纪 30 年代中国电影的压轴之作

乱世佳人 / 017

好莱坞“第一巨片”
展现着旷世爱情的绝世佳作
奥斯卡史上一个不可逾越的“至高点”

魂断蓝桥 / 025

镜花水月痴人泪，蓝桥愁断离人肠
战争时期一首催人泪下的爱情绝唱
电影史上三大凄美不朽的爱情悲剧之一

公民凯恩 / 033

世界电影史上的一次重要实验
反映一个浮士德式的人物在物质世界中的生存状态
一部纯粹的“电影的诗”

卡萨布兰卡 / 041

世界电影殿堂中的经典之作
以爱情故事贯穿起来的惊险侦探片
蕴涵着爱国主义的主题和反法西斯激情

小城之春 / 049

一部典型的心理抒情片
世界电影史上不可多得的艺术珍品
开创了中国电影史上诗化电影的先河

罗生门 / 055

挖掘人性丑恶的巅峰之作
在国际影坛上产生重大影响的第一部日本影片
标志着日本的电影艺术进入了一个新纪元

罗马假日 / 063

流芳百世的浪漫经典
电影史上爱情文艺片的典范
温馨浪漫中充满了艺术的美感

后窗 / 069

“永远的惊悚大师”的杰出代表作
一则“看电影”的寓言
一首直指阴暗人心的诗

宾虚 / 075

一部名垂影史的史诗巨片
奥斯卡历史上一个突破性的记录
满含着对神的谦恭之感和敬畏之情

西区故事 / 083

百年经典的主题与现代艺术的融会贯通
美国“街头歌舞片”的经典之作
一幕“罗密欧与朱丽叶”式的现代都市爱情悲剧

音乐之声 / 091

人类记忆中最值得珍惜和细细回味的艺术佳作
好莱坞音乐歌舞片中经典中的经典
电影史上绝妙的神来之笔

教父 / 099

一部令人拍案叫绝的成功之作
一部最具史诗气魄的揭露黑社会明争暗斗内幕的影片
一幅气势恢弘的“社会图卷”

星球大战 / 107

20 世纪最为重要的文化事件之一
科幻电影史上最为经典的作品
影响了整整一代人

人证 / 113

一部探讨人性、人情、人伦的杰作
世界侦探推理片中的精品
开拓了悬疑片的社会深度

城南旧事 / 121

满含人间烟火味，却无半分名利心
近乎一幅宁静、淡泊、简约的中国水墨画
似一首淡雅而含蓄的诗

莫扎特 / 129

展现一位“并非完人的乐圣”的坎坷人生
反映人生道路上善与恶的冲突
深刻洞悉人性的经典之作

芙蓉镇 / 137

“电影泰斗”谢晋的扛鼎之作
表现了各式人物在历史面前的真实面目
发出对人性的呼唤和对美好感情的讴歌

红高粱 / 145

中国新时期电影创作的新篇章
中国电影走向世界的新开始
犹如一声霹雳，惊醒了西方人对中国电影所持的蔑视与迷幻

十诫 / 153

欧洲“道德焦虑电影”的代表作

以探讨当代人的道德困惑为主旨的鸿篇巨制

透过世界上最伟大的人生契约引出满含悲悯和质疑的精神命题

悲情城市 / 161

当代台湾社会的灰色寓言

都会浮世风景中喑哑的安魂曲

一部时代转换与个人命运紧紧相扣的台湾史诗

人鬼情未了 / 169

好莱坞道德复兴运动的代表作

一幕杰出的爱情悲剧

体现了超越生死的浪漫柔情

与狼共舞 / 175

多元化文化观在电影史上的成功折射

对美国西进运动的深刻反思

好莱坞历史上一部永垂不朽的西部传奇

情人 / 183

一段让人痛彻心扉的异国之恋

一段大胆、炽烈、郁闷而又无奈的叛逆恋情

一堵无法逾越的经典叹息之墙

沉默的羔羊 / 191

美国社会问题片的经典之作

一部令人紧张得透不过气来的心理分析片

好莱坞最令人激动的恐怖片之一

牯岭街少年杀人事件 / 197

锐利的现代感和青春化特征的真实结合

一曲青春的悲歌、一幕夹杂了少年初始的懵懂之美的戏剧
展现与夜色、血腥和猫王的歌声联系在一起的别样的青春

霸王别姬 / 205

中国电影史上的旷世之作

通俗中见斑斓，曲高而和者众

一部绚烂、令人陶醉的史诗

辛德勒的名单 / 215

探寻和讴歌在特殊环境中的人性发展轨迹

具有巨大影响的震撼力和深沉而令人痛苦的艺术魅力

深具史诗的格局和撼人心魄的情绪力量

真实的谎言 / 223

美国 20 世纪 90 年代动作片经典中的经典

特技电影的典范

大陆市场进口好莱坞大片的开始

阿甘正传 / 231

美国“反智电影”的代表作

充满着好莱坞电影回归的保守主义精神

以小人物的经历透视着美国的政治和社会史

燃情岁月 / 239

一幅波澜壮阔的美国西部画卷

一部经典的唯美派电影

恍如隔世的成人童话

钢琴课 / 247

一个凄美感人而又令人迷醉的爱情故事

细腻地展现了维多利亚时代一个哑女深邃的情感世界

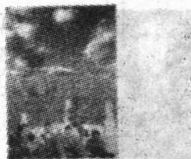
反映女性意识觉醒的佳作

阳光灿烂的日子 / 255

20 世纪 90 年代中国电影的“意外之喜”

对“文革”时期青少年的生活状态和青春期困惑的真实描绘

标志着中国电影跨入了一个新的时代

肖申克的救赎 / 263

一部揭露美国司法黑幕的巨片

一幅用友谊和希望描绘的生命画卷

蕴涵人生哲理的喻世之作

狮子王 / 271

动物界中的“哈姆雷特”
历史上最受欢迎的英语影片
迪斯尼公司的巅峰之作

这个杀手不太冷 / 279

一部偏重于暴力美学的动作巨片
令人心碎的问题少女与中年杀手的悲剧之恋
满含绕指柔情的都市寓言

七宗罪 / 287

电影史上最成功的心理惊悚片
一幕让人发狂的人生戏剧
一部具有浓厚哲学意味的警世录

勇敢的心 / 295

一部具有深刻民族主义和政治内涵的史诗巨片
一段缠绵而令人荡气回肠的铁血柔情
一部悲壮的血泪传奇

廊桥遗梦 / 303

一部内涵深刻的社会伦理片
一段柏拉图式的经典爱情
一部本地化思维极强的力作

猜火车 / 309

一部着眼于社会现实的“问题电影”

另类影片的经典之作

以写实主义的基调展示了现代青年自我放逐的生活状态

泰坦尼克号 / 317

电影史上第一昂贵的电影

沉没之船上永不沉没的爱情绝唱

一部人类应时时审视自己劣根性的警世箴言

美丽人生 / 325

一部超越常规的黑色喜剧片

一服医治战争创伤的最佳良药

拥有温暖的质感，清新、达观，而又生机盎然

中央车站 / 333

全世界最好看的电影之一

一部具有现实主义风范的温情小品

一段悲悯旋律下的自我救赎之路

楚门的世界 / 341

一则荒诞无稽的人生寓言

对惟利是图、践踏人权的社会现象的强烈讽刺

有力地批判了“媒体万能”的价值观

搏击俱乐部 / 349

一则极具颠覆性质的社会生活寓言
一部真正意义上的世纪末的现代启示录
一幕以死亡为主题的黑色喜剧

花样年华 / 355

无法抗拒而又绮丽无比的东方之美
一个有关人生的命题、一段互为交织的爱情
一种紧张、神秘、情欲的调子，一场苦乐参半的梦

一一 / 361

一部高水准的社会学宝典
世界现状的缩影，充满迷人的奥秘与美感
在冷静观世之余不乏对人的关怀与尊重

黑暗中的舞者 / 367

北欧电影史上耗资最大的一部影片
一部同现实激烈碰撞的质朴而伟大的音乐剧
一首关于执着信念的赞美诗

千与千寻 / 375

自我救赎的英雄史诗
重新审视人类生命力的力作
在人与自然的对决中探寻世人活着的力量和理由

附录：中外六大电影奖历届最佳影片 / 383

西线无战事

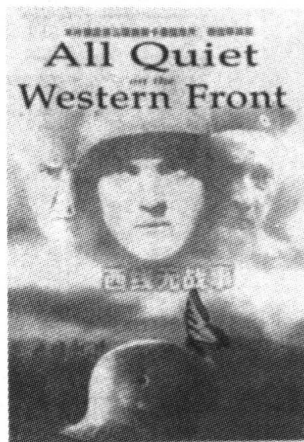
电影史上“最伟大的反战电影”之一

早期有声片中的扛鼎之作

有力地谴责了帝国主义战争，毫不留情地揭开了蒙在战争头上的“神圣”面纱，表现了极为鲜明的反战主题

给人类带来永久伤痛的第一次世界大战终于结束了，一个默默无闻的德国小记者雷马克打算开始写一部他自大战结束以来就一直在酝酿构思的小说《西线无战事》。他完全利用业余时间写作，结果仅用了6个星期，小说就完成了，可手稿却在抽屉里搁置了半年多，因为许多出版社都不愿出版这部作品。后来，总算有家出版社接受了它，令人意想不到的，这部小说引起了极大的轰动，第一年竟销售了120万册，后来又被译成多种文本，总发行量在500万册以上。雷马克也因此由一个无名的小记者，一跃而成为世界闻名的大作家。

导演路易斯·迈尔斯通看中了小说的主题，将《西线无战事》搬上了银幕，这部影片也同样获得了巨大的成功，被看成是奥斯卡授奖以来第一部有强烈的思想性的作品。迈尔斯通以沉重的笔触和简明精炼的手法写活了帝国主义战争的荒谬无情，透过一名德国士兵从迷恋战争到心冷、心死的每一次心理转变，渲染了战争的恐怖及其对人性的摧残，表达到对人类自相残杀的反感和把人民推向灾难的当权者的厌恶，给人们留下了深深的回味和沉思。

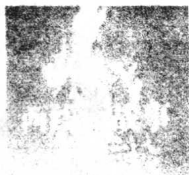

1930年出品

导演：路易斯·迈尔斯通

主演：卢·艾尔斯

约翰·雷

· 第三屆奧斯卡最佳影片、最佳導演獎
· 美國百部經典名片之一
· 在一九六二年美國西雅圖世界博覽會評選的「電影誕生
· 以來的十四部最偉大的美國影片」中名列第三位

在《西线无战事》中，导演以卓越的摄影技巧、写实的风格把战火、阵地、冲锋、肉搏，以及残酷恐怖、野蛮凶杀的场面拍得十分逼真，有声有色，惊心动魄，具有印象派风格。同时，这部影片极高的艺术成就和丰富的内涵又使它成为了一部“优秀的博士论文”。

——前苏联著名电影艺术家 谢尔盖·爱森斯坦

《西线无战事》是最早采用混合录音的有声片，导演迈尔斯通很善于运用声音，他将对话、配乐及音响效果巧妙地剪辑于单声带上，这在当时是难能可贵的。有些镜头，如保尔临死时一只手的抽动、垂落的特写镜头也拍得寓意隽永，被誉为经典之笔。这一系列的元素使本片既具备了无声片的动感，又拥有了有声片丰富的表现力。我们甚至认为，永久消灭战争的最好办法，就是把《西线无战事》在各国每年公映一遍。

——好莱坞著名影评人 肖恩·索普

关于第一次世界大战的影片并不算多——尤其是在最近这些年。然而诞生于一战结束后不久的这部战争题材的影片《西线无战事》可以说是一个例外，直到今天，这部影片看起来仍然非常尖锐。这部建立在同名小说基础之上的影片通过一群德国士兵的眼睛展示了战争的残酷，是第一次世界大战的真实写照。同时它也给了我们一定的启示：有时候沉默是表现战争的最好方式。

——著名影评人 阿冬