

彩色读书之旅

人一生要看的 60部电影

60 FILMS OF A LIFETIME

姚晓华 编著

【名家·经典·新读】

彩色读书之旅

人一生要看的60部 电影

姚晓华 编著

光明日报出版社

Preface

前言

自 1895 年诞生以来，电影已经完全介入了人类的生活。

那些真正优秀的影片突破时间的界限，成为一代又一代人心中永恒的经典。这样的影片是人生不可错过的，是值得一个人投入身心来欣赏、感悟和体验的，错过了它们，人生会留下些许遗憾。

本书所选的 60 部电影是参考国际四大电影奖项历届获奖影片，以及诸多资深影评人的权威推介和新浪网网上调查结果确定的，它们正是百余年电影史上经典中的经典。本书逐一介绍 60 部经典影片，其文字内容包括“影片档案”、“必看理由”、“剧情介绍”、“影片评析”、“影片链接”、“电影知识”、“经典对白”等栏目，从不同侧面和角度介绍分析影片，并通过这些栏目补充介绍一些诸如电影流派、著名导演、影星等电影知识。

版式设计力求简洁清晰，将图片和文字有机结合，为读者营造出一种身临其境的阅读空间。不仅为欣赏影片提供指导，而且让读者在不知不觉中开始一段难忘的彩色读书之旅。

C CONTENTS

目录

一夜风流 IT HAPPENED ONE NIGHT (美国 1934) 10

一部浪漫的爱情经典

摩登时代 MODERN TIMES (美国 1935) 14

卓别林对工业时代辛辣批判的经典之作

乱世佳人 GONE WITH THE WIND (美国 1939) 18

旷世爱情的绝世佳作，奥斯卡史上一个不可逾越的“至高点”

蝴蝶梦 REBECCA (美国 1939) 22

希区柯克早期电影的代表作

魂断蓝桥 WINTERLOO BRIDGE (美国 1940) 26

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 CITYZEN KANE (美国 1942) 30

一部纯粹的“电影的诗”

卡萨布兰卡 CASABLANCA (美国 1943) 34

以爱情故事贯穿起来的惊险侦探片，蕴涵爱国主义的主题和反法西斯激情

出水芙蓉 BATHING BEAUTY (美国 1944) 38

集观赏性、娱乐性、趣味性于一体的优秀电影

罗生门 RASHO-MON (日本 1950) 42

日本电影走向世界的开端

罗马假日 ROMAN HOLIDAY (美国 1953) 46

流芳百世的浪漫经典，电影史上爱情文艺片的典范

后窗 REAR WINDOW (美国 1954) 50

“永远的惊悚大师”的杰出代表作，一首直指阴暗人心的诗

宾虚 BEN-HUR (美国 1959) 54

一部名垂影史的史诗巨片，奥斯卡史上一个突破性的记录

西区故事 WEST SIDE STORY (美国 1961) 58

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

埃及艳后 CLEOPATRA (美国 1963) 62

重现古罗马时代波澜壮阔的战争场面

音乐之声 THE SOUND OF MUSIC (美国 1965) 66

好莱坞音乐歌舞片中经典中的经典，人类记忆中最值得珍惜和细细回味的艺术佳作

毕业生 THE GRADUATE (美国 1967) 70

青春片中一部引人注目的作品

大篷车 CARAVAN (印度 1971) 74

载歌载舞的印度风情牵动人们的心弦

教父 I THE GODFATHER (美国 1972) 78

一部最具史诗气魄的揭露黑社会明争暗斗内幕的影片

飞越疯人院 ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST (美国 1975) 82

以触目惊心的画面揭露了资本主义文明社会的弊病

星球大战 STAR WARS (美国 1983) 86

科幻电影的经典之作，影响了整整一代人

CCONTENTS

人证 PROOF OF THE MAN (日本 1978) 90

一部探讨人性、人情、人伦的杰作，世界侦探推理片中的精品

.....
查泰莱夫人的情人 LADY CHATTERLEY'S LOVER (英国 1981) 94

肉体与大自然融在一起的美致情色让人耳目一新

.....
E.T. 外星人 THE EXTRA-TERRESTRIAL (美国 1982) 98

让人欢呼雀跃又黯然神伤的科幻电影

.....
美国往事 ONCE UPON A TIME IN AMERICA (美国 1959) 102

80年代的十佳影片之一

.....
莫扎特 AMADEUS (美国 1984) 106

电影史上第一次让音乐成为中心的作品

.....
终结者 I THE TERMINATOR (美国 1984) 110

提出电脑危机与机械恐惧两大具有震撼惊栗性的问题

.....
走出非洲 OUT OF AFRICA (美国 1985) 114

一部表现得而复失——丧失了像田园诗一般美好、质朴生活的影片

.....
野战排 PLATOON (美国 1986) 118

逼真重现越战情景，使观众有身临其境之感

.....
雨人 RAIN MAN (美国 1989) 122

物质世界的人性回归，血浓于水的亲情演绎

.....
与狼共舞 DANCES WITH WOLVES (美国 1990) 126

好莱坞史上一部永垂不朽的西部传奇

.....

人鬼情未了 GHOST (美国 1990)

130

一幕杰出的爱情悲剧，体现了超越生死的浪漫柔情

沉默的羔羊 THE SILENCE OF THE LAMBS (美国 1991)

134

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

情人 THE LOVER (法国、英国 1991)

138

一段让人痛彻心扉的异国之恋，一堵无法逾越的经典叹息之墙

本能 BASIC INSTINCT (美国 1992)

142

将观众放在一片谋杀和爱欲的迷雾中

霸王别姬 FAREWELL MY CONCUBINE (中国 1993)

146

中国电影史上的旷世之作，一部绚烂而令人陶醉的史诗

侏罗纪公园 JURASSIC PARK (美国 1993)

150

一部老少咸宜的灾难片

辛德勒的名单 SCHINDLER'S LIST (美国 1993)

154

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

阿甘正传 FORREST GUMP (美国 1994)

158

以小人物的经历透视出美国的政治和社会史，美国“反智电影”的代表作

燃情岁月 LEGENDS OF THE FALL (美国 1994)

162

一部波澜壮阔的美国西部画卷，一部经典的唯美派电影

真实的谎言 TRUE LIES (美国 1994)

166

美国20世纪90年代动作片经典中的经典，特技电影的典范

CCONTENTS

钢琴课 THE PIANO (澳大利亚 1994) 170

一个凄美感人而又令人迷醉的爱情故事，反映女性意识觉醒的佳作

狮子王 THE LION KING (美国 1994) 174

动物界中的“哈姆雷特”，写下动画电影史上的票房奇迹和不朽传奇

肖申克的救赎 THE SHAWSHANK REDEMPTION (美国 1994) 178

一部揭露当代美国司法黑暗的巨片，蕴涵人生哲理的喻世之作

情书 LOVE LETTER (日本 1995) 182

含蓄、唯美的爱情，一个超凡动人的暗恋故事

勇敢的心 BRAVE HEART (美国 1995) 186

整部电影配乐气势宏大，情感真挚缠绵，跌宕起伏

教室别恋 ALL THINGS FAIR (美国 1995) 190

中年女教师与少年学生之间的性爱、爱情与战争

廊桥遗梦 THE BRIDGES OF MADISON COUNTY (美国 1995) 194

一段柏拉图式的爱情，一部内涵深刻的社会伦理片

猜火车 TRAIN SOPTTING (美国 1996) 198

一部着眼于社会现实的“问题电影”，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 TITANIC (美国 1997) 202

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

中央车站 CENTRAL DO BRASIL (法国、巴西、西班牙、日本 1998) 206

被认为是“全世界最好看的影片”之一，一部具有现实主义风范的温情小品

疾走罗拉 LOLA RENNT (德国 1998)

210

一部非常独特、打破常规的电影

美丽人生 LA VITA È BELLA (意大利 1998)

214

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

拯救大兵瑞恩 SAVING PRIVATE RYAN (美国 1999)

218

重现诺曼底登陆的恢弘场面，让人惊悚地目睹战争的激烈和残酷

美国丽人 AMERICAN BEAUTY (美国 1999)

222

被评为 1999 年最尖锐的电影作品

莎翁情史 SHAKESPEARE IN LOVE (美国 1998)

226

深入莎士比亚的爱情世界，展示伊丽莎白一世时代的社会风貌

黑客帝国 I THE MATRIX REVOLUTIONS (美国 1999)

230

一场富有科幻色彩的正邪之争

角斗士 GLADIATOR (美国 2000)

234

讲述一个有关勇气与复仇的故事

美丽心灵 A BEAUTIFUL MIND (美国 2001)

238

一部刻画人物性格极为成熟的作品

魔戒 III THE RETURN OF THE KING (美国 2003)

242

一部经历了前两集后仍然超越所有人的期待的电影

冷山 COLD MOUNTAIN (美国 2003)

246

一部南北战争版的《奥德赛》，一段最古典、最纯粹的爱情

必看理由

妙趣横生的情节，幽默而又不乏人生哲理的对白，成就了一部浪漫的爱情经典。

一夜风流

It Happened One Night

出品：美国哥伦比亚影片公司1934年摄制
编剧：罗伯特·里斯金
导演：弗兰克·卡普拉
主演：克劳德特·考尔白、克拉克·盖博
本片获1935年第7届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳编剧、最佳导演、最佳女主角、最佳男主角等5项大奖。

经典对白

(艾莉和彼德露宿在野外)

艾莉：我实在饿死了。

彼德：噢，其实不，那只是你在幻想。

艾莉：不，不是的，我又饿又害怕。

彼德：你不可能同时又饿又害怕。

艾莉：但我是啊！

彼德：如果真的害怕就感觉不到饿了。

艾莉：怕比不上饿，饿胜过害怕。

彼德：好吧，你赢了，忘了它吧。

艾莉：可我忘不了，仍觉得饿。

彼德：真要命，谁让我跟着你走？

艾莉：那你的新闻题材怎么办？

彼德：带着有夫之妇回老公身边，我快变成领赏的人笨蛋了。

剧情简介：

华尔街大亨安德鲁反对女儿艾莉和飞行员金·卫斯理的婚事，遭到女儿艾莉的绝食抗议。父女二人在迈阿密海边的一艘豪华游艇里发生争执，艾莉夺路跳海出逃。

在开往纽约的夜间公共汽车上，艾莉遇到了失业的《纽约邮报》记者彼德·韦恩。彼德认出了这位出逃的富家女，他决定盯住艾莉，以便写出独家报道而重获工作。

大雨冲毁了路桥，全体乘客被迫到小旅店过夜，艾莉与彼德因手头拮据，不得不合租同一间房。彼德用毯子把房间隔成两半，二人各住一边。他对艾莉说，这就是圣经里的“耶利哥城墙”，要用喇叭才能吹倒，他没有这个喇叭，因此艾莉会安全。

《一夜风流》海报

翌日，二人改乘便车继续前行，当晚在野外的干草垛旁过了一夜。彼德用干草为艾莉铺了一张“席梦思”床，又为她弄来吃的。通过两天的交往，艾莉对彼德渐生好感，她觉得离不开彼德了。

第二天一早，两人好不容易才拦住一辆便车，谁知司机是个骗子，为了谋取彼德的箱子，趁他们下车休息时开车就跑。彼德赶上司机，狠狠地揍了他一顿，夺回了他的箱子并得到骗子的车。两人开车继续上路，此时他们已身无分文，彼德卖掉自己的衣帽和箱子，买来汽油。本来他们可以在当晚赶到纽约，艾莉却借口夜深不便，要求在旅店再过一夜。彼德又挂上毯子，拉起了“耶利哥城墙”，艾莉向彼德吐露了自己的心迹。彼德深夜独自赶去纽约，想弄钱来接艾莉，艾莉却误会彼德，以为他抛弃了自己，于是她打电话让父亲来接。

彼德赶回来时，却得知艾莉要和金·卫斯理结婚，他感到艾莉耍了自己。盛怒之下，他向安德鲁索要几天来照顾艾莉的三十九元六角钱费用，却拒绝接受富翁开出一万元奖金。安德鲁对这个率直潇洒的年轻人大大为赞赏，他对女儿谈了自己的看法，消除了两人的误会。

艾莉从婚礼上逃了出来，又同彼德来到旅店，他们重新拉上了“耶利哥城墙”，喇叭吹响，“耶利哥城墙”终于倒塌。

影片链接

《锦囊妙计》是卡普拉导演的最后一部影片，影片童话般地讲述了一个不时髦但却十分温馨感人的故事：

街头小贩安娜过着贫困拮据的生活。她的女儿罗伊丝是在西班牙一家寄宿学校里长大的，她和母亲只保持着书信联系。因此罗伊丝一直认为安娜过着纽约上层社会的生活。一天罗伊丝写信告诉安娜，为了让她的未婚夫的贵族家庭确信自己的高贵出身，她决定拜访安娜。这使安娜陷入了绝望的境地，安娜的男友达维为了不使真相暴露而调动了自己所有的聪明才智，来应付这一突如其来的拜访者。

影片评析

本片改编自塞缪尔·霍普金斯·亚当斯的短篇小说《夜间公共汽车》，是20世纪三四十年代美国喜剧电影的代表作之一。电影史学家有关乖僻喜剧的争论使得本片在美国电影史上的地位格外引人注目。影片吸引观众的真正原因在于其灰姑娘式的故事结构、妙趣横生的情节安排以及幽默又不乏人生哲理的对白，因而成为一部不朽的浪漫经典之作。

影片借用了灰姑娘和白马王子童话式的故事结构，只不过进行了性别倒置：“灰姑娘”变成了落魄记者，“白马王子”变成了富家小姐，这种结构得到了观众的认可。

妙趣横生的情节安排是本片成功的一个要素。从艾莉和彼德的认识和争吵，从彼德的“耶利哥城墙”到艾莉从婚礼上出逃，这些情节安排把彼德的潇洒、正直而又略显呆板和艾莉的温柔多情而又略显娇憨的可爱形象，淋漓尽致地展现了出来。

本片成功的另一个重要因素是它幽默而又不乏人生哲理的对白。影片对白，不论是交代情节，还是表露感情，甚至是吵嘴，无一不耐人寻味。

影片采用了“巧合加误会再加大团圆”的结构方式。公共车上二人同座是巧合，车行受阻合租旅店是巧合，搭便车碰上骗子是巧合。两人之间的误会也是此消彼长，先是彼德对富家千金的成见，继而是艾莉对“耶利哥城墙”的忐忑不安，到最后因互相误会而差点酿成终身遗憾。巧合和误会互相交错着推动剧情发展，两人之间的关系伴着巧合和误会一路走来，到最后引领他们走向“大团圆”的结局。这种结构方式在今天看来，也许不乏幼稚之处，但它却是这种影片开风气之先的作品，因而受到当时观众的热烈欢迎，并使它在影史上留下不可磨灭的印记。

艾莉与彼德因争座位不打不相识

电影知识

1934年2月，卡普拉的《一夜风流》在电影院公映，报界却一片沉寂。这段发生在百万富翁的女儿和穷记者之间的爱情故事成为本年度的票房冠军，并开创了所谓的古怪喜剧片的传统。

卡普拉在此之前已经拍出影片《奇迹之女》和《一日之妻》，与之一脉相承的《一夜风流》也对日常生活作了童话式的处理。

m times 摩登时代 modern

必看理由

卓别林将工业时代的辛辣批判与他惯用的表演方式结合在一起的经典之作。

出品：美国 1935 年

导演：查理·卓别林

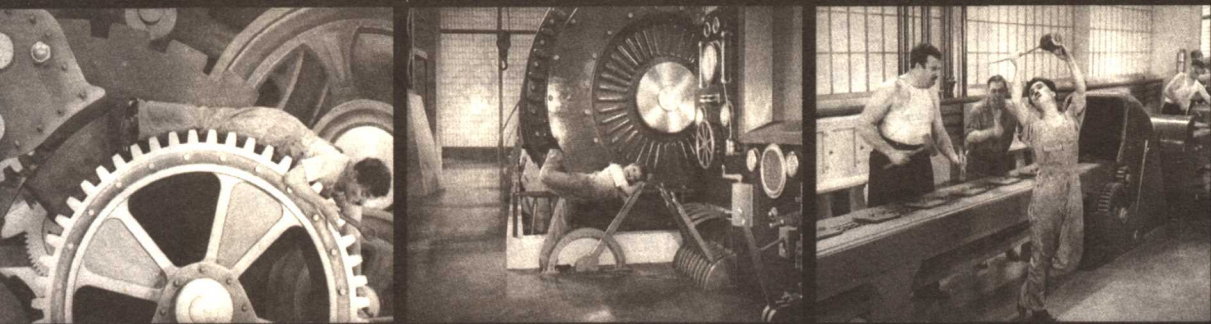
主演：查理·卓别林、宝莲·高黛等

剧情简介:

这是一个发生在大工业生产时代的故事。当时由于资本家加重了对工人的剥削,导致生产相对过剩,不管是农村还是城市都一片萧条。在城市,大批的工人失业,工厂的资本家对在业工人的剥削进一步加深了。

查理是某工厂机床生产流水线上的一名钳工。他的工作是为机械齿轮

加固螺丝。每天的工作简单而枯燥,但劳动强度特别的大。尽管如此,工厂老板还想方设法地增加工人的劳动强度。他们别出心裁地发明了一种叫“喂饭机”的机器,竟然让工人一边工作一边吃饭。这种单调而又疯狂的机械劳动使得工人的身心受到了极大的摧残。查理不堪忍受而导致精神失常,他大闹工厂,结果被老板解雇。查理失去了工作,成了一个街头流浪汉。

失业的流浪汉查理整天在街头流浪,他有机会同一些其他工厂的工人接触,了解他们的疾苦。不久,查理所在的城市发生工人大罢工,查理被当成罢工首领抓进了监狱,在监狱里,查理和其他被抓进的人虽然每天无所事事,但他们衣食无忧,倒乐得个逍遥自在。可没过多久,偏偏又发生了监狱暴动。查理等人被提前释放,又重获自由。

出狱后,查理又到处找工作,每一次没过几天便被解雇,不得不在街头流浪。在流浪中,查理认识孤女高黛。高黛对查理很欣赏,他们之间产生了真挚的爱情。查理和高黛两人相约一起浪迹天涯……

影片评析

本片是查理·卓别林的最后一部默片。在20世纪30年代，有感于世界经济危机给失业工人带来的巨大痛苦，卓别林决定用电影这种形象的语言来呐喊。

在1936年，电影已经进入了有声时代，可卓别林认为，用滑稽夸张的肢体语言要远胜于语言的对白。于是，卓别林只在片中加入了少量的配乐就上映了。影片辛辣犀利的讽刺，生动地揭示出了工人遭受资本家无情的欺压，被榨尽血汗的现实。所以，这部影片在当地招致国际资本势力的群起反击，甚至在德国、意大利等国遭到禁演。

《摩登时代》剧照

影片对资本家压榨工人进行无情的揭露和批判，特别是“喂饭机”的滑稽和查理被机器卷进去时还要加固螺丝的镜头让观众难以忘却，卓别林以高超的表现手法向世人展示了一幅代表千百万失业者遭遇的生活画像。影片同时也是卓别林在电影艺术上告别流浪汉形象，迈向更加成熟的标志。

说本片是一部默片，其实不是很准确，片中运用一些默片常用的文字解说，来让大家理解影片的内容，使得大家

更好地理解剧情。在本剧结尾处有一段5分钟左右的卓别林的演唱，这是观众第一次在银幕上听到卓别林的声音，此处绝对不

影片链接

卓别林的另一部影片《城市之光》，也是他用喜剧默片来抨击资本主义社会的经典之作。流浪汉卓别林救了一个喝醉了酒想自杀的百万富翁迈耶。迈耶声称要报答卓别林，可第二天一早，迈耶却将卓别林赶出了家门。之后，卓别林邂逅了一个卖花盲女，她的命运感动了他，卓别林决定帮助她去做手术。为了凑钱，卓别林街头卖艺，他又一次遇上了迈耶，迈耶又喝得醉醺醺的，还给了卓别林1000美元。这时，卓别林被怀疑偷了1000美元，在他被抓之前，将1000美元塞给了盲女。卓别林出狱后又遇上了那位少女，她已治好了眼睛，而且还开了一家花店；她也认出了自己的恩人，但故事并没有因此有一个幸福的结局……