

★ 青少年成长必读 ★

青少年不可不看的 100部电影

*Qingshaonian Bukebukan De
Bukebukanbukan*

青少年成长必读

青少年成长必读

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

★ 青少年成长必读 ★

青少年不可不看的 100部电影

*Qingshaonian Bukubukan De
Qingshaonian*

陶妍妍◎编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年不可不看的100部电影 / 陶妍妍编著. —合肥: 安徽文艺出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5396-3471-5

I. ①青… II. ①陶… III. ①电影—鉴赏—世界—青少年读物 IV. ①J905.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第151220号

出版人: 唐伽 策划: 刘哲
责任编辑: 刘哲 装帧设计: 徐睿

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com
安徽文艺出版社 www.awpub.com

地址: 合肥市翡翠路1118号 邮政编码: 230071

营销部: (0551)3533889

印制: 合肥中德培训中心印刷厂 (0551)3813778

开本: 880×1230 1/32 印张: 12.75 字数: 300千字

版次: 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

定价: 20.00元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)
版权所有, 侵权必究

在电影的世界中成长

细细地想起来,就人生的每一个阶段而言,都是充满机缘的。如果以一种旁观者的目光冷静观察,并且细致思考,你就会发现,有一种无形的力量,在暗地里指点迷津。譬如 1992 年以后,对于我来说,家庭之舟扬帆起锚,结婚生子,忙乱的同时,仿佛人生目标顿失,困惑和忧伤也不由自主地浮出水面。正当我对人生的走向和归宿陷入一种狐疑时,电影适时地出现了——一个偶然的机

会,当我在夜深人静的单位值班室一个人看完好莱坞电影录像带《幽灵》(也译《人鬼情未了》),黑暗中的我,竟忧伤地流下了眼泪。这样的电影如此触及灵魂——自此之后,我开始了我的看电影的经历。我开始到处找寻电影录像带。当时一个重要的渠道,就是地区广电局的内部影像资料。没多久,我就将那些资料片看得差不多了。这时候已经是 1994 年左右了,社会上的录像带出租店出现了,为了看录像带方便,我花了 4500 元让人从深圳带来了一台松下录放机。这是花血本了,在当时,这相当于我一年多的收入。后来,VCD 出现了,片源更丰富了,我在不大的宣城到处搜集 VCD,有时是买,有时是租。在上世纪 90 年代中期左右,我就看了《阿甘正传》、《天堂电影院》等一些好电影,这些电影有悲天悯人的情怀,有人生的会意,也有一种平静、宽广、细致的暗妙和禅意。看这样的电影,真是令人愉快。我记得有一次到山区小县泾县出差,晚饭后我照例是逛那些小碟片店,突然地,我就看到安东尼奥尼的《云上的日子》。我大吃一惊,这正是我梦寐以求的!并且,这张碟还是台湾出的正版,它怎么会漂泊到这个小县城呢?这部片子当时让我震惊,因为恰巧在这一阶段,我陷入了形而上的蛛网。

这部电影恰到好处地排解了我的苦闷，也让我找到了共鸣。

1996年左右，是我精神上的一段苦闷期。在此之前我生吞活剥了大量东西方哲学与宗教的书，但一直没有找到一个通道，让我的忧郁和思考发散。这时候仍是一些电影解开了我的心结——这一段时间，我看了曼彻夫斯基的《暴雨将至》，黑泽明的《乱》，小津安二郎的《东京物语》、《早安》；看了伊朗基阿鲁斯塔米的《穿越橄榄树林》；看了雅克·佩韩的《点虫虫》、《像鸟儿一样飞》；看了基耶洛夫斯基的《十诫》、《红》、《白》、《蓝》、《维罗尼卡的双重生活》，等等。这些，都是触及人类的灵魂的电影，对于我来说，它们就像一阵清风拂过，为我打开了一扇窗，我的眼前豁然开朗。在这样的电影中，我看到了众生平等，看到了万物同理又同源。这些电影让我平静，让我智慧，让我变得宽容而博大。

当然，在看电影的过程中，我也接触到很多“异端”的电影——它们绝不妥协，直指人性，比如帕索里尼的作品，比如格林纳威的作品，比如拉斯·冯·提尔的作品，等等。这些电影尽管一开始令人难以接受，也让人不太习惯，但我们从中却能真切地感受到人性边缘的忧伤和颤抖。奇怪的是，这一类“变态”的电影看多了，反而会觉得见怪不怪，变得更加健康了，有一种脱胎换骨后的清新和爽悦。

现在，看电影对于我来说，已成为我生活中不可缺少的一个重要内容，也成为了一种习惯。每当看书累了，或者工作乏了，我总喜欢放一张淘来的碟片，静静地沉浸在电影制造的故事当中，品味着电影给予我的酸甜苦辣。我看电影有好几千部了吧，这些电影，让我见识到各种各样的故事，也让我活在无数人的生活之中。我曾经在一次访谈中说过，看电影给我带来的最大的变化就是让我得到了“松绑”，前后左右无形的墙壁慢慢消失，它们不再坚硬，而是变成了透明的窗户。这个世界是有很多“理”的，如果你

试图理解,你就可以深入它们。真是这样的,以前我了解一些事情,主要是通过看书,但书太直观了,它的表达途径毕竟是平面的,是直线的;而电影却是用一种立体的、全方位的方式来让你领略这个世界之“理”,领略丰富复杂的人性。我感觉到自己与电影的关系,就好像我站在河岸,不断地有船只从水面上掠过。每一艘船都上演着人生故事,我就看着这样的故事,一个个从我眼前飘过。电影让我看到了太多的人生,也明白了太多的道理。电影不仅仅让我活在自己的人生里,也让我活在别的人生里;不仅仅活在现实,也活在历史的天空里。我时常暗自侥幸,在我短暂的一生中,竟然活过如此丰富的人生——而这一切,都是电影给予的。

所以,看电影吧——从这本书开始,以这本书作为导航。这本书给予青少年的,就是这样的指引。一个人,如果在青春年华的时候就学会以电影作为一个窗口看世事变幻,明白别人,也明白自己,进而明白这个世界,那将是一件多么值得高兴的事啊!

赵 焰

目录

写在前面——在电影的世界
中成长/001

卡通幻想

中国动画片的镇山之宝——
《大闹天宫》/003

梦想永不褪色——《飞屋环
游记》/006

中国妞 美国梦——《花木
兰》/011

散淡的温暖——《美丽城三
重唱》/014

本真的迷失与救赎——《千
与千寻》/016

童梦理想国——《亚瑟和他
的迷你王国》/019

动物界的哈姆雷特——《狮
子王》/022

商业片的票房奇迹——《变
形金刚》/026

罗琳笔下的爱、友情和希望
——《哈利·波特》系列电影
/031

关于生命的谜团——《黑客
帝国》系列电影/039

完美的史诗大片——《魔
戒》三部曲/043

在未来的未来——《星球大
战》/048

以童真和善良打动人心——
《外星人 E.T.》/051

青春物语

无处嘶吼的青春——《17 岁
的单车》/057

一切源于无望——《牯岭街

少年杀人事件》/060

暖暖的情书——《海角七号》/064

初恋是糖，甜到忧伤——《假如爱有天意》/068

生活充满高潮——《两小无猜》/072

人生需要举重若轻的气度——《朱诺》/076

所有的青春都阳光灿烂——《阳光灿烂的日子》/081

当寂寞依偎寂寞——《暹罗之恋》/084

送人玫瑰，手有余香——《天使爱美丽》/088

道德的力量——《离开雷锋的日子》/092

燃情岁月

宿命的幽蓝——《碧海蓝天》/097

不能遗忘的历史——《东京审判》/101

勇气和复仇的故事——《角斗士》/105

生命的抗争——《可可西里》/109

做自己的英雄——《洛奇》/114

宿命的追寻——《贫民窟的百万富翁》/118

为你，千千万万遍——《追风筝的人》/122

自由的挽歌——《勇敢的心》/125

有梦的人生最精彩——《一球成名》/129

信念的寻找与丢失——《小偷》/132

每个人都是一片漂浮的羽毛——《阿甘正传》/136

理想主义者的宿命——《阿拉伯的劳伦斯》/140

为战争而生的人——《巴顿将军》/144

肥皂剧里的“黑色幽默”——《楚门的世界》/147

一个接近于神的人——《甘

地传》/150
一个关于音乐的梦魇——
《海上钢琴师》/155
绝世一声笑——《莫扎特》
/159
童话总是美好的——《茜茜
公主》/163
一个时代的英雄——《佐
罗》/166
水墨无声满乾坤——《醉画
仙》/169
诚实面对你自己——《生死
朗读》/173

爱的芳香

诗意的温暖——《八月照相
馆》/179
一场绮丽的东方梦境——
《花样年华》/182
遥远的乌托邦——《乱世佳
人》/186
公主的童话永不老——《罗
马假日》/191

杀手的童话——《这个杀手
不太冷》/195
人生几度悲凉——《小城之
春》/199
最美的初恋——《伊豆的舞
女》/202
明媚的初恋——《我的父亲
母亲》/205
爱情神话的复活——《泰坦
尼克号》/209
隔世的爱恋——《人鬼情未
了》/213
十八岁的记忆,淡淡的忧伤
——《情书》/216
东方式的童话——《青木瓜
之味》/219
背负起希望——《背起爸爸
上学》/222
一只小狗的平凡与温情——
《导盲犬小Q》/225
生命的咏叹调——《帝企鹅
日记》/228
纯净的眼神,温柔的触摸
——《何处是我朋友的家》
/232

他们都找到了爱——《蝴蝶》/235

寻找童梦的旅程——《菊次郎的夏天》/239

穿越政治背景的永恒温情——《科利亚》/242

家庭生活的完胜——《克莱默夫妇》/246

草原上的长调——《绿草地》/250

温暖的黑色幽默——《美丽人生》/253

且行且珍惜——《那山那人那狗》/258

寻根的旅程——《中央车站》/263

星星的孩子——《雨人》/266

破败也要阳光——《阳光小美女》/272

秘密 承诺 理解——《小鞋子》/275

成长的路径有一条叫沟通——《小孩不笨 2》/278

爱的堕落与重生——《我一直深爱着你》/281

温柔的慈悲——《入殓师》/285

幽默一笑

美式无厘头代表作——《变相怪杰》/291

凡尔纳的梦幻之旅,成龙的独门舞步——《环球旅行 80 天》/294

小鬼戏胜大坏蛋——《宝贝智多星》/297

卑微与伟大——《喜剧之王》/300

乐观无处不在——《虎口脱险》/303

经典一刻

红尘往事不可追——《霸王别姬》/309

人生的轮回——《春去冬来》/313

侦探片的经典——《东方快车谋杀案》/317

记忆的梦魇——《蝴蝶梦》
/321

地球很美有赖你——《家园》
/325

乱世中的孤独英雄——《罗生门》/329

阿尔·帕西诺的独角戏——
《闻香识女人》/332

爱的乐章——《音乐之声》
/337

救赎与希望——《肖申克的救赎》/341

史诗般的人文电影——《喜马拉雅》/345

武戏文唱新经典——《卧虎藏龙》/349

蚀刻在胶片中的岁月——

《天堂电影院》/353

心灵的舵手——《死亡诗社》
/358

功夫传奇——《少林寺》/363

身份的迷失和找寻——《无间道》/367

每一个牺牲都永垂不朽——
《集结号》/371

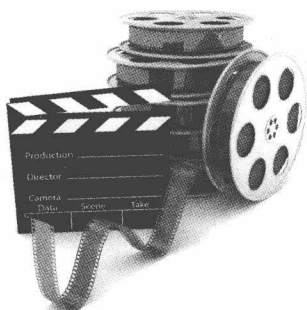
战争中的个体价值——《桂河大桥》/375

战争是最大的恶徒——《南京！南京！》/379

拯救的不仅是生命——《拯救大兵瑞恩》/383

主旋律电影的新探求——
《建国大业》/387

永不泯灭的人性——《辛德勒的名单》/392

卡通幻想

虽然历史纪实类电影的教育意义远远大于卡通幻想类电影,但是,不少青少年还是喜欢后者,因为里面的人物有个性又可爱,能使观众回到童年的快乐当中…

中国动画片的 镇山之宝 ——《大闹天宫》

导演:万籁鸣 唐澄

配音:邱岳峰 富润生 毕克

类型:动画 / 奇幻 / 家庭

内容精华:

在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器,便去东海龙宫借宝。龙王许诺,如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒,就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后,龙王又反悔,并去天宫告状。

玉帝采纳了太白金星的主张,诱骗猴王上天,封他为弼马温,将他软禁起来。猴王知道受骗后,一怒之下,返回花果山,竖起“齐天大圣”的旗帜,与天宫分庭抗礼。玉帝发怒,命李天王率天兵天将捉拿猴王,结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策,假意封猴王为“齐天大圣”,命他在天宫掌管蟠桃园。

一日,猴王得知王母娘娘设蟠桃宴,请了各路神仙,唯独没有请他。猴王火冒三丈,大闹瑶池,打得杯盘狼藉,他独自开怀痛饮,又吃了太上老君的九转金丹,收罗了所有酒菜瓜果,回花果山与

众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。美猴王回复到花果山逍遥自在的生活。

赏析简介：

《大闹天宫》可以说是中国动画片的镇山之宝，通过这部动画片，全世界更多的人认识了孙悟空这个经典形象。这部美术片根据《西游记》原著前七回改编而成，分上下两集，分别完成于1961年和1964年，讲述了《西游记》中一段脍炙人口的故事，将孙悟空这个具有猴的特征、神的威力、人的情感的中国式的神话英雄，生动地再现于银幕。这是一部民族风格鲜明而成熟的杰作，动画片中的民族风格就像中国民间的喜庆乐曲一样，给人以欢快、活跃、热烈的情绪。宏伟的场面、奇特的形象、绚丽的色彩都给观众一种强烈的形式美，影片从中国古代铜器漆器等出土文物、敦煌壁画、民间年画、庙堂艺术等方面汲取了丰富养料，通过设计者的精心设计，推陈出新，创造了一种民族化的艺术风格，将中国动画的成就推向了高峰。

花絮链接：

影片公映后，在国际上产生巨大轰动，回响非凡，并先后荣获第13届卡罗维发利国际电影节短片特别奖，第22届伦敦国际电影节最佳影片奖，厄瓜多尔第5届基多国际儿童电影节三等

奖，葡萄牙第12届菲格腊达福兹国际电影节评委奖，中国第2届电影百花奖。

梦想永不褪色 ——《飞屋环游记》

导演:彼特·道格特 鲍勃·彼德森

配音:爱德华·阿斯纳 乔丹·长井 克里斯托弗·普卢默

类型:动画 / 动作 / 家庭 / 冒险 / 喜剧

上映:2009年8月4日

内容精华:

在一群钢筋水泥大厦的包围中,有座老气横秋的房子,房子的主人叫卡尔,他年轻时以卖气球为生。自从老伴艾利病逝后,卡尔变得更加沉默。回想和艾利一起的日子,他曾经多次梦想着到南美洲的天堂瀑布去探险,可为生计奔波的两人却一直没时间去完成这次旅行。

政府计划在卡尔所住的地方建造一幢摩天大楼,卡尔不愿搬家,一次意外事故,这个难缠的钉子户就要被送到养老院去了,卡尔决定带着这幢保存了他一生回忆的房子一起旅行!

在一大堆五颜六色气球的牵引下,整幢房子和地基一起飞向空中,卡尔朝着梦想之地天堂瀑布进发——不过卡尔万万没想到,这幢飞屋还闯入一个不速之客,他就是9岁的胖乎乎的小男孩罗素。小男孩因为参加了野外探险者协会,如果要成为高级会