

—— 世界是一本书

—— 电影是书中的插图

—— 人生是一幅画

—— 音乐是画中的叙述

—— 在音乐的冥想中

—— 与大师进行心灵的沟通

—— 在电影的震撼中

—— 对人生进行全新的感悟

经典 电影与音乐 视盘赏析

孙建京 编著

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

附光盘

<http://www.phei.com.cn>

经典电影与音乐视盘赏析

孙建京 编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

经典电影是科学与艺术的结晶。本书从科学与艺术的角度出发,详细介绍经典电影、音乐赏析与珍藏的相关知识,如优秀影片视盘、音乐片视盘、优秀电影演员、导演的基本情况。同时,本书还介绍一些新型视听器材,供读者在组建自己的家庭影院时参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

经典电影与音乐视盘赏析/孙建京编著. —北京:电子工业出版社, 2003.8
ISBN 7-5053-8911-4

I. 经… II. 孙… III. ①音乐欣赏-世界②电影-鉴赏-世界 IV. ①J605②J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 060827 号

责任编辑:赵丽松 ZLS@phei.com.cn

特约编辑:明足群

印 刷:北京天竺颖华印刷厂

出版发行:电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销:各地新华书店

开 本:787×980 1/16 印张:32 字数:720 千字

版 次:2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印 数:6 000 册 定价:48.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话:(010) 68279077。质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

卷 首 语

世界是一本书，电影是书中的插图；

人生是一幅画，音乐是画中的叙述。

在音乐的冥想中，与大师进行心灵的沟通；

在电影的震撼中，对人生进行全新的感悟。

在 21 世纪难忘的岁月里，电影与音乐蕴藏着上世纪的感怀，弥漫于人们的梦想中。

前 言

一百多年以前，爱迪生说：“一定要让歌剧进入家庭”。今天，随着视听技术的发展，爱迪生的梦想正在变成现实。但人们谈论家庭影院时，印象中往往只有各种先进的视听器材，而忽略了环境、艺术等方面重要的方面。

家庭影院既需要体现高科技水平的视听设备，又离不开优秀视听软件的支持，需要欣赏者具有一定的艺术修养和较高的赏析水平。为此，人们在建立家庭影院的同时，还应该广泛地收集优秀视听软件和有关资料，不断积累与电影有关的艺术知识，加强自身的艺术素养。

面对琳琅满目的电影视盘，哪些视盘是具有欣赏价值和艺术价值的珍藏版？应该从何处下手搜集电影视盘？这是许多视听爱好者都会遇到的问题。这里，向读者提供这样一本书，它带您走进电影和音乐的殿堂，向您介绍值得珍藏的艺术瑰宝，告诉您什么电影是最好的，哪些视盘值得收藏。让您少走弯路，以免在艺术的殿堂中迷失方向，浪费您的宝贵时间和财富。

本书从科学与艺术的角度出发，详细介绍家庭影剧院必备的优秀电影视盘、音乐视盘；优秀电影演员、导演的基本情况。本书也介绍一些新型视听器材，供读者在组建自己的家庭影院时参考。本书力求系统性和资料性，内容新颖、实用。

为了增加读者对电影视盘与艺术家们的感性认识，本书附有光盘，录有几百张珍贵图片，主要展示书中所介绍的电影视盘封面、明星和导演风采、音乐艺术家风貌等，相信一定会引起人们的兴趣并对读者有所帮助。

本书编写过程中，得到孙晓鲲，路而红老师的帮助，傅聪、姜涛、孙扬等协助制作光盘，在此一并表示感谢。

目 录

上篇 经典电影视盘

第 1 章 电影视盘分类珍藏	1
1.1 科幻片	1
星球大战 (Star Wars)	2
外星人 (E.T.The Extra-Terrestrial)	4
深渊 (The Abyss)	6
幽灵 (Ghost)	9
终结者 (Terminator 2)	11
侏罗纪公园 (Jurassic Park)	13
接触 (Contact)	16
1.2 动作片	18
鳄鱼邓迪 (Crocodile Dundee)	19
爱国者游戏 (Patriot Games)	21
悬崖历险 (Cliffhanger)	24
迫在眉睫的危机 (Clear and Present Danger)	26
生死时速 (Speed)	28
亡命天涯 (The Fugitive)	31
1.3 侦探片 (Detective Film)	34
美人计 (Notorious)	35
沉默的羔羊 (The Silence of the lambs)	37
本能 (Basic Instinct)	40
肯尼迪遇刺记 (J.F.K)	43
塘鹅报告 (The Pelican Brief)	46
绝对权力 (Absolute Power)	48
脱衣舞女 (Striptease)	50
洛城机密 (L.A.Confidential)	52
毒品交易 (Traffic)	54
1.4 战争片 (War Film)	56
猎鹿人 (The Deer Hunter)	57
现代启示录 (Apocalyptic Now)	59
野战排 (The Platoon)	62
壮志凌云 (Top Gun)	64
光荣 (Glory)	66
追踪红色十月号 (The hunt for Red October)	68

拯救大兵瑞恩 (Saving Private Ryan)	71
爱国者 (The Patriot)	73
1.5 爱情片 (Love Film)	75
卡萨布兰卡 (Casablanca)	76
罗马假日 (Roman Holiday)	79
法国中尉的女人 (The French Lieutenants Woman)	82
走出非洲 (Out of Africa)	85
绿卡 (Green Card)	87
哈瓦那 (Havana)	89
漂亮女人 (Pretty Woman)	91
情人 (The Lover)	93
印度支那 (INDOCHINE)	95
保镖 (The Bodyguard)	97
遥远的地平线 (Far and Away)	99
西雅图夜未眠 (Sleepless in Seattle)	102
钢琴课 (The Piano)	104
云中漫步 (A Walk in the Clouds)	107
网上情缘 (You've Got Mail)	109
偷香 (Stealing Beauty)	111
诺丁山 (Notting Hill)	113
英国病人 (The English Patient)	115
失乐园 (Lost Paradise)	118
莎翁情史 (Shakespeare in Love)	120
玛莱娜 (Malena)	122
科莱利上尉的曼陀林 (Captain Corelli's Mandolin)	124
1.6 剧情片 (Story Film)	126
母女情深 (Terms of Endearment)	127
流过记忆的河流 (A River Runs Through It)	129
闻香识女人 (Scent of Woman)	132
美丽人生 (Life is Beautiful)	134
马语者 (The Horse Whisperer)	136
1.7 传记片 (Biographical Film)	138
阿拉伯的劳伦斯 (Lawrence of Arabia)	139
日瓦戈医生 (Doctor Zhivago)	143
巴顿将军 (Patton)	145
莫扎特 (Amadeus)	147

末代皇帝 (The Last Emperor)	149
巴格西 (Bugsy)	152
安娜·卡列尼娜 (Anna Karenina)	154
伊丽莎白女王 (Elizabeth)	156
美丽心灵 (A Beautiful Mind)	158
1.8 史诗片 (History Film)	160
乱世佳人 (Gone with the wind)	161
战争与和平 (War and Peace)	163
辛德勒名单 (Schindler List)	165
勇敢的心 (Brave Heart)	167
角斗士 (Gladiator)	170
1.9 西部片 (Western Film)	172
大江东去 (River of No Return)	173
与狼共舞 (Dances With Wolves)	175
最后一个莫希干人 (Last A MOHICANS)	178
不可宽恕 (Unforgiving)	180
1.10 童话片 (Fairytale Film)	182
白雪公主 (Snow White and Seven Dwarfs)	183
幻想曲 (Fantasia)	185
阿拉丁 (Aladdin)	188
狮子王 (Lion King)	190
真假公主 (Anastasia)	192
埃及王子 (The Prince of Egypt)	194
1.11 音乐片 (Music film)	196
窈窕淑女 (My Fair Lady)	197
音乐之声 (Sound of Music)	199
埃维塔 (Evita)	201
1.12 恐怖片 (Horror Film)	203
艳影 (Scissors)	204
完美的谋杀 (Perfect Murder)	206
魔鬼与黑暗 (The Ghost and the Darkness)	209
1.13 灾难片 (Disaster Film)	211
泰坦尼克号 (Titanic)	212
阿波罗 13 (Apollo 13)	215
1.14 社会片	217
邦妮和克莱德 (Bonnie and Clyde)	218

教父 (The Godfather)	221
巴黎的最后探戈 (Ultimo tango a Parigi)	223
美国往事 (Once upon a Time in America)	226
克莱默夫妇 (Kramer vs. Kramer's)	228
雨人 (Rain Man)	230
致命的诱惑 (Fatal Attraction)	232
被告 (The Accused)	235
华尔街 (Wall Street)	238
罗斯夫妇的战争 (The War of Roses)	241
裂片 (Sliver)	243
费城 (Philadelphia)	245
毁灭 (Damage)	247
不道德的交易 (Indecent Proposal)	250
律师事务所 (The Firm)	252
以父亲的名义 (In the Name of the Father)	254
披露 (Disclosure)	256
阿甘正传 (Forrest Gump)	258
科利亚 (Kolya)	261
美国丽人 (American Beauty)	263
紧闭双眼 (Eyes Wide Shut)	265
永不妥协 (Erin Brockovich)	267
第2章 电影欣赏常识	269
2.1 优秀电影演员	269
2.2 优秀电影导演	299
2.3 电影中的几个常识	312
著名电影公司	312
电影限制级制度	314
电影中的军衔识别	316
电影中间谍机构	318
西方电影中的爵位	319
2.4 电影视盘一览	321
DVD 电影视盘	321
LD 电影视盘	334
中篇 经典音乐视盘	
第3章 经典音乐视盘珍藏	345
维瓦尔第: 四季	345

贝多芬：第九交响曲	347
贝多芬：D 大调小提琴协奏曲	349
柴可夫斯基：第一钢琴协奏曲	351
比才：阿莱城姑娘/圣桑：动物狂欢节	353
斯美塔那：伏尔塔瓦河	355
莫扎特：魔笛	356
莫扎特：费加罗的婚礼	357
莫扎特：唐·璜	359
罗西尼：塞维利亚的理发师	361
威尔第：阿依达	362
威尔第：茶花女	364
威尔第：歌剧《弄臣》	366
瓦格纳：汤豪瑟	367
瓦格纳：尼伯龙根的指环（三部歌剧）	368
比才：卡门	371
普契尼：蝴蝶夫人	373
普契尼：图兰朵	374
普契尼：托斯卡	376
普契尼：艺术家的生涯	378
歌剧精华（著名歌剧选段）	379
亚当：吉赛尔	381
柴可夫斯基：天鹅湖	383
柴可夫斯基：睡美人	385
柴可夫斯基：胡桃夹子	387
普罗柯菲耶夫：罗密欧与朱丽叶	389
1987 年维也纳新年音乐会	391
1991 年维也纳新年音乐会	393
苏军合唱团伦敦演唱会	395
埃玛·芭德的恋情（名画与钢琴曲）	396
三大男高音新世纪演唱会	398
惠特妮·豪斯顿演唱会	400
Water mark（水印）	402
海底博览会（海底风光与名曲）	403
第 4 章 音乐艺术知识	405
4.1 欣赏音乐应具备的艺术知识	405
4.2 著名音乐家	406

著名作曲家	406
著名指挥家	407
著名的音乐演奏家和歌唱家	408
4.3 音乐奖项	409
4.4 著名唱片公司	411
宝丽金唱片集团 (PolyGram)	411
贝图斯曼国际唱片集团 (BMG)	412
EMI 唱片公司 (英国)	413
索尼唱片公司	413
日本先锋公司	413
其他唱片公司	413
4.5 音乐视盘一览	414
LD 音乐视盘	414
DVD 音乐视盘	422
下篇 背景知识	
第5章 电影视盘的选用	429
5.1 了解电影视听软件的种类	429
5.2 了解电影视盘的观赏性	432
5.3 挑选电影视盘的要点	435
5.4 避免使用盗版视盘	437
第6章 音乐视盘选用	439
6.1 选用知识	439
选用方法	439
著名音乐唱片评价刊物	440
6.2 欣赏知识	442
第7章 组建家庭影院	445
7.1 家庭影院和家庭歌剧院	445
7.2 家庭影院的组建	447
家庭影院的组成	447
组建家庭影院的准备工作	448
7.3 不同类型的家庭影院	452
杜比环绕声家庭影院系统	452
THX 型家庭影院系统	453
杜比 AC-3 家庭影院系统	455
家庭歌剧院系统	456
7.4 视听器材选用要点	458

数字视盘机 (DVD) 选用要点	458
AV 放大器选用要点	461
AV 音箱的选用要点	463
投影电视的选用要点	467
7.5 家庭影院资料	473
家庭影院刊物	473
电影刊物	474
家庭影院网站	474
7.6 未来的家庭影院	475
立体家庭影院	475
全息家庭影院	476
动感家庭影院	476
附录 A 100 部最受欢迎的电影	478
附录 B 奥斯卡获奖电影一览表 (1980~2002 年度)	481

上篇 经典电影视盘

今天,家庭影院作为科学与艺术的结合已日趋成熟。宇宙中神奇美妙的景象可以进入家庭的视野,奥斯卡影片和辉煌壮丽的歌剧,可以在居室上演,使人们沉浸在美妙的艺术境界中。面对琳琅满目的电影视盘,哪些视盘是具有欣赏价值和艺术价值的珍藏版?应该从何处下手收集电影视盘,这是许多视听爱好者都会遇到的问题。本章将带您走进电影和音乐的殿堂,向您介绍值得珍藏的艺术瑰宝,告诉您什么电影是最好的,哪些视盘值得收藏。

第1章 电影视盘分类珍藏

1.1 科幻片

科幻片是以现实生活和科学现状为基础,对科学的发展进行想像和幻想的一种影片。优秀的科幻片对活跃人们的思想、预测科学未来、促进科学发展,起着积极作用。科幻片一般都运用想像和幻想,对理想的未来进行乌托邦式的生动描写,往往情节曲折复杂,场面惊险离奇。科幻片的发展与科幻小说的盛行有密切关系。从20世纪50年代起,科幻小说改编的电影就逐渐流行,如《星球大战》、《侏罗纪公园》、《深渊》、《终结者》等影片都曾轰动整个世界影坛,近年来,科幻片又有了新的发展。科幻片激光视盘的品种数量较多,这里介绍比较著名的几部影片。

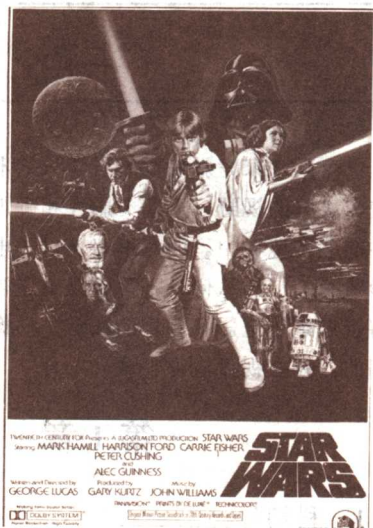
星球大战 (Star Wars)

美国 20 世纪福克斯公司 1977 年出品

导演: 乔治·卢卡斯

主演: 麦克·汉密尔 (饰卢克)

盘号: PILF-1236 (THX 环绕声, 121 分钟)

内容简介

故事发生在遥远的银河系，那里分布着大大小小许多星球，它们组成统一的银河共和国，多少年来一直国泰民安，兴旺昌盛。一批富有正义感和武艺高强的勇士保卫着共和国的安宁，他们的首领是杰迪。野心家巴拜庭为了达到篡夺共和国最高权力的目的，一直暗中策划阴谋诡计，设法博得共和国公主的欢心，排挤勇士杰迪，以便自己的野心得逞。当他的目的达到以后，便伙同其党羽，在巨大的“死星”上建立了银河帝国。他们以“死星”为作战基地，专门从事侵略活动，镇压各个星球上的起义者，企图最终统治整个宇宙。

巴拜庭的丑恶行径激起了原银河共和国许多人的愤慨。以莱阿·奥加纳公主为首的起义军，为了推翻银河帝国的残暴统治，决定联合其他星球上的勇士向巴拜庭宣战。不料因军情泄露导致起义失败，公主被囚禁在“死星”上。起义失败了，但以杰迪为首的勇士们仍在坚持战斗，他们克服重重艰险，继续完成公主交付的神圣使命，同银河帝国的统治者展开了一场惊心动魄的决战。他们的正义行动得到了另一个行星上青年勇士卢克的帮助，也得到了老骑士克诺比的支持。此外，莱阿公主的两个机器人随从也参加了营救公主的行动。在罪恶的死星上，没有任何有趣的生物，只有身穿黑色制服的卫队，他们的首领是头戴黑头盔、肩披黑斗篷的瓦德。他从前是一个本领高强的武士，但后来却投靠了邪恶的巴拜庭。为了营救公主，起义者们潜入“死星”，在长长的时空走廊里同敌人展开了生死搏斗。克诺比老人用激光剑同瓦德格斗，以牺牲生命救出公主。莱阿公主夺回了机密情报，查清了“死星”的弱点。于是，青年勇士卢克等人驾驶星际战船向“死星”攻击。进攻的战船被“死星”纷纷击落，但卢克驾驶的战船却出奇制胜，击中“死星”的要害，将这个充满罪恶的帝国基地摧毁了。

战斗结束了，莱阿公主向勇士们颁发勋章，受到创伤的机器人修复，生气勃勃地出现在众人面前，浩瀚的银河系终于又重现和平的景象。

综合评价

《星球大战》是一部充满传奇色彩的科幻巨片。影片编导乔治·卢卡斯用了近三年的时间写成剧本，投资一千多万美元，用了两年时间才拍成影片。该影片公映后，在美国引起轰动，人们竞相观看，创下美国电影史上最高的票房纪录。特别是该片在技术上的突出特点，使它**获得第 50 届奥斯卡奖中最佳艺术指导、最佳视觉效果、最佳音响、最佳音乐、最佳剪辑、最佳服装及特别成就 7 项奖，是科幻影片中获奖最多的一部影片。**

该片的故事情节生动而富于变化，人物刻画具有强烈的个性，并且以惊人的特技著称。观众可以从中看到稀奇古怪的太空生物和光怪陆离的宇宙场景，同时还可获得亲自在星际空间遨游的感受。该视盘采用 20 世纪 90 年代的先进技术录制而成，比原来 70 年代的录制技术又胜一筹。在画面上采用了 16:9 的宽银幕方式，配合高画质和均匀的色调，使画面美感堪称一绝。如帝国卫队身穿的黑甲，有一种色泽分明的质感，对较难表现的黑色表现出惊人的解析力。此外，机器的金属质感比起原来的影片也增色不少。该版视盘的音响采用了影片原有的 THX 方式录制，其中人物的气息声、激光剑对峙的碰击声、飞船追逐的宇宙音响声都表现得清晰剔透，使观众体会到新一代 THX 环绕声震撼人心的音响效果。

精彩片段

该视盘的几处主要测试段如下。

*片头，当“Star Wars”标题出现时，其背景音乐气势宏大，音响效果应与在剧院相差无几。

*片中，起义飞船围攻“死星”的场面，音响紧张激烈，具有较大的动态范围，用以检测音响系统的动态指标。

*片中，瓦德与克诺比用激光剑决斗，在能见度很低的环境下，两支利剑发出冷森森的光芒，加之用特殊音响效果营造的紧张气氛，连黑衣人瓦德的喘息声都清晰可闻，是全面检查视听系统画质和音质优劣的片断。

*片尾，星际大战，各种飞船穿梭往来，两军厮杀，音乐强劲，体现出 THX 环绕声的空间包围感，是测试 THX 环绕声效果的关键片断。

外星人 (E.T.The Extra-Terrestrial)

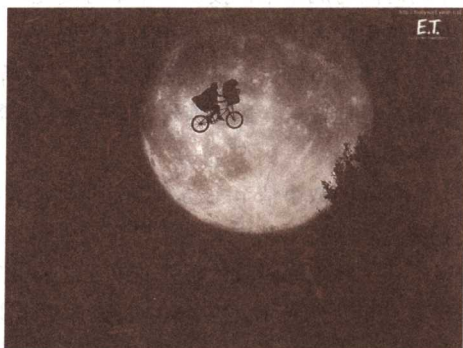
美国环球影片公司 1982 年出品

导演：斯蒂文·斯皮尔伯格

主演：迪·华莱士（饰玛丽）

亨利·托马斯（饰埃利奥特）

盘号：Universal-2002（宽银幕，115 分）

内容简介

美国加利福尼亚州的夜空群星闪烁，一架来自外星球的宇宙飞船安全降落在森林空地中，矮小畸形的外星生物在收集地球上的化石和植物标本，它们发光的腹部忽明忽暗，宛如夜间的萤火虫。突然，这些不速之客感到可能被人发现了，急忙奔回宇宙飞船，立刻起飞。匆忙之中，一个可怜的小外星人被留在陌生的地球上。

10 岁的男孩埃利奥特在自己家的工具棚里发现一个小外星人，他身高只有 70 公分，长着青蛙式的头、蛇一样细的脖子、橡皮似的皮肤和大肚皮。埃利奥特从害怕他进而喜欢他。虽然语言不通，但他们很快就成了知心朋友。

外星人懂得人类文明且博学多识。这个彬彬有礼的小客人急于回到自己的星球去，为此，他患了严重的思乡病，几乎危及到了生命。在孩子们处处保护这个异物的同时，美国安全、宇航及卫生当局也发现了小外星人的踪迹，并派人到处搜寻他。他们如临大敌，警察、军队、FBI……蜂拥而至，不顾孩子们的苦苦哀求，无情地抓走了 E.T.，根本无视此时的他是那么的无辜、脆弱和绝望，他们只想把这个外星人当成千载难逢的珍贵试验品进行研究，甚至要当作青蛙来解剖。埃利奥特在哥哥和伙伴们的帮助下终于从研究中心救出了九死一生的 E.T.，埃利奥特把外星人藏在自己的卧室里，决心保护他。

在万圣节前夕，孩子们用床单盖住外星人，带他走出家门。孩子们打扮成各种各样的动物来掩护小外星人。埃利奥特和小伙伴们想方设法帮助小外星人躲过搜寻者，帮助他返回了自己的星球。

在当初发现 E.T. 的树林里，来接 E.T. 回去的外星飞船赶来了，一直念念不忘要回家的 E.T. 终于要走了，埃利奥特恋恋不舍地和他的外星朋友告别，望着远去的飞船划破天际艳丽的夕阳，埃利奥特知道，他将会永远记住这段短暂却美丽的友谊……

◆ 综合评价

这是一部经典的儿童科幻影片。影片的人情味十足，小男孩和小外星人之间纯真质朴的友谊引起了观众的共鸣，深深地打动了他们的心。**该片获第 55 届奥斯卡最佳音响、最佳音响效果剪辑、最佳视觉效果、最佳原始音乐 4 项奖。**

影片采用了 70 毫米和 6 声道立体声的先进技术，画面构图新颖、色彩鲜艳，摄影师把加利福尼亚州的风光拍得如同油画一般。影片的成功与扮演小外星人的侏儒比伦的努力是分不开的。影片的特技出色，最成功的是由特技公司制造的机器生物“外星人”。影片在美国公映后，引起轰动，各种年龄的观众都争相观看。1982 年 6 月的票房收入就高达 5 亿美元以上。

2002 年，美国环球影片公司推出《E.T.外星人 20 周年纪念版》。对于影坛来说无疑是一件大事。这套在 1 区发行的宽银幕双碟珍藏版。由数码技术重新处理的画面加之 DTS 音轨和独立配乐音轨令到整部影片焕然一新，丰富的花絮内容也会令观者更进一步了解本片最初创作到后期完善的全过程。另外，环球公司在发行该双碟版的同时，还针对资深影迷对老版本的怀旧情结推出了一套限量发售的终极版，即在双碟装的基础上加入了一张 1982 年版的正片，两个版本比较衡量，想必别有一番情趣。