

读点经典·外国文学艺术名著欣赏

外国影视 名作欣赏

晨曦 主编

 中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

读

赏

外国影视 名作欣赏

晨曦 主编

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

外国影视名作欣赏 / 晨曦主编. — 东营: 中国石油大学出版社, 2017. 3

(读点经典: 外国文学艺术名著欣赏)

ISBN 978-7-5636-5528-1

I. ① 外… II. ① 晨… III. ① 电影—鉴赏—国外 ② 电视(艺术)—鉴赏—国外 IV. ① J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 046221 号

丛 书 名: 读点经典·外国文学艺术名著欣赏

书 名: 外国影视名作欣赏

主 编: 晨 曦

责任编辑: 郭月皎(电话 0532—86983564)

封面设计: 高 建

出 版 者: 中国石油大学出版社(地址: 山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 邮编: 266580)

网 址: <http://www.uppbook.com.cn>

电子邮箱: suzhijiaoyu1935@163.com

排 版 者: 青岛天舒常青文化传媒有限公司

印 刷 者: 青岛炜瑞印务有限公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 0532—86983437)

开 本: 120 mm×170 mm

印 张: 7

字 数: 130 千

版 印 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5636-5528-1

定 价: 16.00 元

前 言

文学艺术历史悠久,根深叶茂。翻开文学艺术的历史长卷,篇篇记录着人类文明的智慧,章章书写着人类社会进步的辉煌。在漫长的历史发展过程中,名家辈出,成就斐然。无论是情节精妙的小说、蕴含哲理的散文、浪漫抒情的诗歌,还是余音绕梁的音乐、曼妙多彩的戏剧、惊险刺激的影视,这些流传千古的文学艺术名著,是世界各国人民奉献给全人类的精神财富与文化瑰宝。

《读点经典·外国文学艺术名著欣赏》丛书,集成了世界各国经典的小说、散文、诗歌、音乐、绘画、戏剧、影视等有代表性的作品。丛书根据文学体裁的不同,编为十个分册。《外国影视名作欣赏》是丛书的分册之一。本册专辑中精心设计了艺海导航、剧情精要、作品欣赏等栏

目,以便于广大读者阅读欣赏、品鉴。

影视艺术是科技进步的文化成果。一百多年以来,影视艺术经历了从无到有,从幼稚到成熟的艰难历程。作为一种崭新的艺术形式,影视艺术突破了亘古以来传统的艺术方式,正以现代科学技术为依托不断创新、飞速发展。该书精心选取了一个世纪以来脍炙人口、令人赞叹的精品名作。让读者通过书中的介绍,了解特技的制作、导演的统筹、演员的表演和令人难忘的精彩故事。

21世纪,是人类社会高速发展的时代。每个人文化修养的深度决定着他人的人生高度。每一位有理想有追求的人,尤其是青少年,多读一些具有美学欣赏价值和思想哲理的文学艺术名作,必定有助于他们丰富知识、提升品位、升华境界。

《读点经典·外国文学艺术名著欣赏》丛书,熔思想性、文学性、知识性与趣味性为一炉,是一套值得阅读与收藏的精品佳作。

由于时间仓促,水平有限,难免在文字或内容上有所疏失,恳请广大读者赐教指正。

晨 曦

2016年10月于北京

目 录

一 经典电影鉴赏

1. 菊次郎的夏天——小人物的悲喜人生 3
2. 窈窕淑女——“丑小鸭”的华丽转身 10
3. 城市之光——人间喜剧的无声默片 15
4. 西部往事——追忆历史的意大利西部片 21
5. 阿甘正传——交织泪水与笑声的人生奋斗故事 ... 29
6. 罗密欧与朱丽叶——涂上现代色彩的爱情悲剧 ... 34
7. 魂断蓝桥——不朽的凄美爱情经典 43
8. 本能——性与暴力的死亡游戏 51
9. 天堂电影院——电影人的历史回忆 55
10. 茶花女——通俗与经典合一的电影史诗 63
11. 八月照相馆——短暂而美丽的爱情故事 69
12. 泰坦尼克号——载入电影史册的爱情巨片 74
13. 乱世佳人——名著改编的不朽之作 82

14. 侏罗纪公园——揭示人与自然奥秘的科幻巨制
..... 90
15. 屋顶上的轻骑兵——展示人性力量的英雄之歌
..... 97
16. 英雄的狂欢节——女权主义电影的先驱 103
17. 阳光情人——一段血泪史的真实再现 113
18. 美国往事——对好莱坞制造的无情批判 117
19. 因父之名——以血与泪揭露司法的黑幕 121
20. 阿拉斯加：荒野的精神——对人类自我毁灭的
警告 127
21. 罗拉快跑——开放式结局的创新探索 132
22. 新桥恋人——惊世骇俗的另类爱情 136
23. 卡萨布兰卡——侦探片的里程碑之作 142
24. 罗宾汉历险记——曾被八次翻拍的英雄传奇 ... 155
25. 圣女贞德的受难——空前绝后的民族女英雄 ... 163
26. 寄往天堂的信——根据真事改编的美丽童话 ... 169
27. 辛德勒的名单——轰动世界的电影巨作 175
28. 拯救大兵瑞恩——道义与责任的生命之爱 184

二 经典电视鉴赏

1. 越狱——人生就是一次次越狱 191
2. 大长今——坚强女性的精神丰碑 197
3. 东京爱情故事——永远的莉香 202
4. 蓝色生死恋——现代都市的悲情童话 206
5. 24小时——游走于刀锋上的孤胆英雄 211
6. 神探夏洛克——取自经典，超越经典 215

经典电影鉴赏

影视艺术是科技发展的产物。从“电影元年”(1895年)开始,世界电影艺术经过了一个多世纪的洗礼,创造了很多脍炙人口、令人难忘的经典名作。电影艺术是具有一定文化属性,为一定目的和内容服务的文化产品。当人们通过银幕得到某种感官刺激、满足自我精神需要时,也会被影片所宣传的思想文化所感染,并且在无意识中接受着电影的文化熏陶与人格教育。这正是电影艺术寓教于乐功能的体现。

---

1. 菊次郎的夏天

——小人物的悲喜人生

▲ 艺海导航

当人们初次看到《菊次郎的夏天》这部电影的海报时,总以为这是一部关于一个叫菊次郎的孩子的夏天的故事。等人们真正看到了电影内容的时候,才知道那个小男孩叫正男,而直到最后才知道在海报上的那个男人叫菊次郎。影片以小男孩正男夏天时寻找母亲的暑假日记为线索,记述了形形色色的人及人与人之间的情义。电影名叫《菊次郎的夏天》,但人们认为正是因为正男的寻母旅程使得菊次郎从正男的背影中看到了曾经的自己、自己的童年、自己的成长。同样,小男孩正男也在那个夏天中成长,开始感受到必须独自承受的孤单。

《菊次郎的夏天》编剧、导演均为北野武,主要演员为北野武、岸本加世子、吉行和子等。该片于1999年在日本公映。这是一部十分温情、明朗的影片。影片公映后受到国际上包括中国观众的好评。该片先后获得法国夏

纳电影节最佳影片金棕榈奖、日本电影学院最佳女配角奖、日本学院最佳影片奖、巴利亚多利德国际电影节国际影评人奖等荣誉。

▲ 剧情精要

每年的夏季都有一个对于学生来说是“黄金假期”的暑假，每到这个学生一年中最期待的时刻，我们都欣喜非常。而在日本，当这个“黄金假期”到来的时候，学校都将停止上课，不少公司也都放假不上班，昔日热闹街道人潮不再，家家户户都前往度假胜地。在这个人人都沉浸于欢乐的时刻，几乎没有人注意到在自己所在城市中的孤独心灵。

正男是一个很普通的小学生。他很内向，走路的时候总喜欢低着头，内八字的脚，是个极典型的日本孩子。在片子中，他的学校放暑假了。正男的朋友和爸爸妈妈一起到海滩度假了。正男没有爸爸妈妈。他曾经纳闷地问从小就与之生活的外祖母，自己的爸爸妈妈在哪里。外祖母说，正男的爸爸遇车祸去世了，妈妈在远方工作。还说，等正男长大了就可以想去哪里就去哪里。尽管如此，正男有时仍会在安定的生活中感到需要母爱，但是他从不说出来。

一天，正男无意中从一封信上发现了妈妈的地址，想到别人全家度假的幸福场面，他再也忍不住了，就偷偷背

着小书包，带着平日积攒的零花钱按着地址离家去找妈妈，因为他迫不及待地想去见妈妈。可是刚启程他就在路上碰上坏孩子抢劫，被一位认识外祖母的阿姨救了。在听到正男想去寻母的想法时，好打抱不平的阿姨被正男的决心和勇气所感动，决定帮他完成心愿。她拿出一笔钱给他做旅费，还让她那个游手好闲、有点儿小无赖的老公带正男一起踏上寻母之路。虽然临行前那位叔叔被老婆好好教导了一番，但是在旅程开始的第一天，他就带着正男去了自行车赛场赌博，打算赢了钱就带正男去找小姐。然而事与愿违，一连赌了好几天，叔叔的钱输光了，才带着正男去找他的妈妈。此时两人身上已经没多少钱，一大一小只好通过搭免费车来完成旅程。但这谈何容易，再加上叔叔面相凶恶，大家都避之唯恐不及，又有谁敢停下车子来载人呢？于是，两人开始了艰难的步行旅程。

在旅途中，叔叔一不小心把正男弄丢了。正当一个光头佬想对正男耍流氓之时，叔叔及时出现将他救了，还

揍了光头佬一顿。接着,为了完成旅程,叔叔偷了部的士,可是车子开着开着就坏掉了。叔叔带着正男住进了大宾馆,在游泳池时,叔叔明明不会游泳却下水游泳,结果闹了一出笑话。他们碰上一位好心的姐姐,姐姐送给正男一个带天使翅膀的包包,正男十分开心。然后,旅程继续,叔叔有时扮成盲人,有时在马路上放钉子,想尽一切办法想带正男到他妈妈住的地方。在相依为命的这段旅程中,叔叔通过正男的眼睛看到了一个儿童的世界,这使得他的童心显露无遗;同时正男也从叔叔这个大孩子的身上感受到了前所未有的温情。历尽艰辛,他们终于到了正男妈妈的住处,就在他们打算上前按门铃的时候,一个美丽的女子正好穿着围裙从屋内走出来,正男认出她就是照片上的妈妈。他正想跑上去投入妈妈的怀抱时,一个叔叔及一个小妹妹从屋里出来,兴奋地围绕在正男妈妈的身边……正男很伤心,他没有过去,只是远远地看着妈妈,因为他知道妈妈再也不属于他了。

叔叔不知道怎么去安慰正男,因为他自己也遭遇过同样的孤单,于是他用霸道的恐吓抢了胖子叔叔和光头叔叔的幸运符——一个天使风铃给正男,骗他说是妈妈给的,摇一下就会有天使出来。正男信以为真,可怎么摇天使都没有出来。叔叔劝正男回家。回程途中,两人到迎神盛会玩,叔叔耍赖赢了好多奖品,换了钱。可是后来叔叔被当地的流氓打了,却对正男说是不小心从楼梯上摔下的。

在回家的路上又碰到了好人叔叔，他们搭过他的车。好人叔叔说不如去乡村野营吧，于是大家就去野营。后来胖子叔叔和光头叔叔也来了，于是四个在常人眼中稀奇古怪的、顽劣的大男人陪着正男一起玩游戏，想方设法让正男开心。快乐的假期结束了，好人叔叔送正男和叔叔到了东京。和叔叔分手的时候正男才想起问叔叔叫什么名字，叔叔笑着告诉他：“菊次郎。”

尽管最后正男并没有找回他的妈妈，可是他在旅途中却感受到了爱与关怀，同时，菊次郎也在与正男寻母的旅程中找回了曾经失落的感动。分别之际，看着正男一路小跑离去的背影，那背上的包包上的长翅膀使正男就像一个天使，与之相交错的是菊次郎孤单而木然的背影。

▲ 作品赏析

不记得曾在哪里看过这样一句话：“旅行，其实就是一次眼睛和灵魂的探险，在出发和到达的冗长过程中，所有的意识流动都蕴含着对未知刺激的期待。轮船、汽车、火车、飞机……人在旅途中的阴晴风雨，与各色人的不期而遇，为人生设置了无限的可能。”《菊次郎的夏天》既是一个寻找母亲的过程，也是一个寻找自我的过程。在这个过程中，正男可能找到妈妈并与之一起生活，也可能找不到，又或是找到了却无法再拥有。人生其实充满着契机，每个契机都会给人的旅途带来改变。最后是正男找

到了妈妈,但她已经不可能再与正男在一起生活了,正男感到了这趟旅途中的悲伤。而菊次郎在与正男一路的相伴中也感到了一种平时没有的温暖——一种掩藏于琐碎的、看似无趣的日常生活之下的温暖。所以,人们才觉得那个天使风铃是那么令人动容,那个用霸道恐吓“抢”来的风铃,给失落的正男带来了些许安慰。其实小孩子是很容易哄的,在小孩子的心里,再大的悲伤都可以用妈妈或者天使来化解。尽管使劲摇却没有天使出现,但是正男仍相信他的天使是存在的,这时他的世界就有了可以依靠的东西。在此场景中,一种不张扬的柔情让我们看到了菊次郎凶恶外表之下的关爱。

很多观众很喜欢那段轻快的钢琴奏乐,其中隐约夹杂着清脆的铃声。那年夏天,在充足的阳光之中,小男孩背着那个有着一对白色天使翅膀的包包,开始了他自己的暑假,开始了自己生命中的那个夏天。寻找妈妈,寻找爱,寻找梦,在那个充满了深绿色诱惑以及美丽经历的夏天里。而最后,妈妈不属于自己,母爱也同样不属于自己。在菊次郎的旁观下,正男经历了成长过程中不可避免的孤单,在他的内心世界里留下了挣扎与努力的痕迹。

这个阳光充足的夏天,四周是茂密而充满生机的深绿色的植物,在这样的生机里,却一再让人接触到了绝望:一个小孩,一个男人,在品味孤独之后仍是孤独。正如一些人评价《菊次郎的夏天》时说:“付出与收获在旅行中不经意间悄悄地完成,而在旅程中通过寻找发现了自

我，尽管这段寻找的旅程带来了无边孤单的、惆怅的发现。”

其实每个人都不可避免要经历人生的夏天。生命在夏天之时，春天的嫩绿更浓、更深、更密。生命在充实，在丰富，在蝉鸣蛙叫声中翕动，在炙热和郁闷中成长，在暴风骤雨中经受考验，于是每个人都拥有着属于自己的关于夏天、关于童年、关于成长的孤单。这正是《菊次郎的夏天》这部电影给人们的最大感受。

2. 窈窕淑女

——“丑小鸭”的华丽转身

▲ 艺海导航

《窈窕淑女》改编自爱尔兰剧作家萧伯纳的舞台剧代表作《卖花女》，曾被搬上百老汇舞台并大受欢迎。在改编为电影音乐剧的时候，导演选用了奥黛丽·赫本当女主角，她以含蓄、典雅的演技，高贵、优雅的气质，成功地演绎了卖花女伊莉莎这个角色。无论是朴直粗鲁、缺乏教养的卖花女，还是雍容华贵、谈吐大方的淑女，她都演得丝丝入扣，游刃有余。

不得不说的是电影的制作。公司以巨资设置出华丽的布景、雍容华贵的服饰，让人感到美不胜收。特别是在赛马场和大使馆舞会这两段大场面的歌舞里，出色的美术设计使人感到绚丽夺目，同时更烘托了赫本那迷人的美丽和高贵的气质。

本片由美国华纳兄弟公司出品。编剧为艾伦·杰伊·勒纳，导演为乔治·库克，主演为雷克斯·哈里森、