

兰州女子中等专业学校
LANZHOU FEMALE VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL

国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设系列成果
舞蹈专业文化课校本教材

FIIDM

经典影片 欣赏

主编◎岳建军 编著◎王延学 审读◎王磊

光明日报出版社

经典影片 欣赏

主编◎岳建军 编著◎王延学 审读◎王磊

光明日报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

经典影片欣赏 / 岳建军, 王延学编著. — 北京:
光明日报出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-5112-7397-0

I. ①经… II. ①岳… ②王… III. ①电影评论—世界—青少年读物 IV. ①J905.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第232502号

经典影片欣赏

著 者: 岳建军, 王延学

责任编辑: 张盈秀 史宁

封面设计: 言之凿文化

责任校对: 傅泉泽

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街5号, 100062

电 话: 010-67078243 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

yangna@gmw.cn

法律顾问: 北京天驰洪范律师事务所徐波律师

印 刷: 北京市华审彩色印刷厂

装 订: 北京市华审彩色印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 120千字

印 张: 6

版 次: 2014年10月第1版

印 次: 2014年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-7397-0

定 价: 20.00元

版权所有 翻印必究

致同学

电影产生于 19 世纪末，至今只有百余年的历史。最初的电影是无声的，到 20 世纪 20 年代，才开始出现有声电影，1927 年 10 月 6 日，由华纳兄弟公司拍摄的音乐故事片《爵士歌手》上映，标志着有声电影的诞生。接下来，20 世纪 30 年代，出现了彩色电影。70 年代，电影更是进入了电视屏幕，从此，电影成为一种占有最广大受众的艺术形式。

电影是运用现代科学技术，综合了文学、戏剧、美术、音乐等艺术因素，通过演员塑造银幕形象来反映社会生活的银幕艺术。它是最接近生活、最近似真实生活的一种艺术。

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。它们的恬淡与秀雅，它们的深刻与凝重，它们的大气与恢宏，带给我们美的享受与思想的启迪，带给我们心灵的震撼与感动。

电影作品浩如烟海，这里，我们精选了感动观众心灵的 20 部中外经典影片，尽管它们只是电影世界中的几朵小花，但管中窥豹，你一定能从中领略到电影世界的五彩缤纷。

希望同学们通过这本校本教材的学习，了解电影艺术的一般知识，欣赏中外电影史上有一定影响力的优秀影片，提高自己的语文素养和人文素养。与此同时，也给我们的生活带来诗意与欢喜。

编者

2014 年 5 月

目 录

1	卡萨布兰卡	001
2	士兵之歌	006
3	音乐之声	011
4	城南旧事	018
5	天堂电影院	023
6	开国大典	027
7	辛德勒的名单	032
8	肖申克的救赎	036
9	情 书	040
10	小鞋子	044
11	泰坦尼克号	050
12	美丽人生	056
13	暖	060
14	放牛班的春天	065
15	傲慢与偏见	069
16	当幸福来敲门	075
17	山楂树之恋	079
18	怦然心动	084
19	逆光飞翔	089
20	冰雪奇缘	094

1 卡萨布兰卡

1942 年出品

导演：迈克尔·柯蒂斯

主演：亨弗莱·鲍嘉 英格丽·褒曼 克劳德·雷恩斯 保罗·亨雷德

本片荣获 1944 年奥斯卡最佳影片、最佳导演和最佳改编剧本奖。2007 年美国编剧协会公布影史“最伟大的 101 部电影剧本”名单，《卡萨布兰卡》夺冠。

简而述之

第二次世界大战爆发后，纳粹德国的军队闪电般地横扫整个欧洲大陆。摩洛哥最大的港口卡萨布兰卡云集着各种各样的外来者，他们都试图在这个“避风港”搞到一张护照，到远离战争的美国去。

在卡萨布兰卡，难民们喜欢去的地方是亚美利加咖啡馆，咖啡馆的老板是里克·布莱恩。他是谜一样的人物，对任何人都守口如瓶，从不暴露自己的想法。

刚从集中营里释放出来的捷克左翼领导人维克多·拉兹洛和妻子伊尔莎也来到卡萨布兰卡寻求去美国的签证。在里克的咖啡馆，里克和伊尔莎不期而遇。他们以前曾在巴黎坠入过情网，但就在纳粹入侵之前，他们准备一起离开巴黎之际，伊尔莎不辞而别。这使里克感到痛苦并怀恨在心。

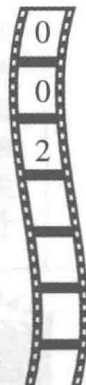
伊尔莎得知里克有出国护照后，便去找他，率直地向里克讲述拉兹洛对世界反法西斯运动的重要作用，请求里克以大局为重，不计儿女私情，交出护照，帮助拉兹洛离境。谁知里克却毫不动心，不愿合作。无奈之下，伊尔莎将内情和盘托出，原来他们巴黎相遇时她已经和拉兹洛结了婚，由于音信不明以为他已死了集中营里。不料就在她和里克相识并准备同他离开巴黎时，却突然得知拉兹洛没有死，而是身染了重病。妻子的责任和对拉兹洛的崇敬迫使伊尔莎放弃了对里克的爱情。

与此同时，拉兹洛在一次秘密集会中被纳粹逮捕了。于是，醒悟过来的里克说服警察局长雷诺释放拉兹洛，要他等到拉兹洛谋取护照时再行逮捕。雷诺被里克说服，释放了拉兹洛。

随后，里克又秘密通知了拉兹洛，要他在飞往里斯本的航班起飞前10分钟带着伊尔莎到咖啡馆，用10万美元换取两张护照。一切都按照里克的安排进行着。

拉兹洛携伊尔莎准时来到，取得了飞往里斯本的通行护照。这时，雷诺突然出现了，他宣布逮捕拉兹洛。这个突发事件使拉兹洛和伊尔莎陷入疑惑之中。而当得意的雷诺把诡秘骄横的目光射向里克时，他看到的不是里克的笑脸，而是黑洞洞的一个枪口。里克不容雷诺发问，强迫他立即与机场通话，要他们保证拉兹洛和伊尔莎的安全。

为了人类的和平事业，里克放弃了他和伊尔莎之间的神圣爱情，当飞机

在里克头顶掠过时，里克强忍着内心的痛苦，目送情人远去。

应该说，这部影片有着强烈的思想性，主人公拉兹洛对他从事的事业有着坚定的信念，她的妻子也充分理解、坚决支持丈夫的事业，这种思想在影片中表现得极为自然，我们能从中受到强烈感染。

当然，影片最吸引人的还要算依尔莎跟里克之间一波三折的爱情故事。这是一段曲折离奇而多少有些令人心碎的故事。热恋中的里克和依尔莎，还有钢琴师山姆，约好乘火车离开法国，那个下雨的早晨，里克和山姆如约来到了火车站，而依尔莎却未能如约前来，只带给里克一张字条，汽笛声响过后，月台上有一个人在雨中，里克伤心极了。正当往事逐渐模糊之时，依尔莎又来到了卡萨布兰卡，走进了里克的咖啡馆。“世界上有那么多城镇，城镇中有那么多酒馆，而她却走进了我的（酒馆）。”无论是里克，还是依尔莎，他们的内心都无法平静。最终，里克帮助依尔莎和拉兹洛成功离开了卡萨布兰卡。机场送别一幕，惊险，感人。

影片评价

《卡萨布兰卡》除了机场迎接德军代表一场外景外，其余全都是在摄影棚内拍摄的小银幕黑白片。说也奇怪，今天看来并不显得陈旧。英格丽·褒曼说过，她的发型、服装样式永远不会过时。影片插曲虽然是 1931 年的老歌，不专为这部影片谱写，却因这部影片而广泛流行。前几年黑白影片染色问题引起争议时，美国国会通过决议规定 25 部经典作品不得进行染色，《卡萨布兰卡》也是其中之一。好莱坞多少部“总一样的故事”的影片中，《卡萨布兰卡》却能脱颖而出，加上几十年来各国电影理论家不厌其烦地分析研究，著书立说，使得它在电影殿堂里的经典地位已属不可动摇。（著名影评人 高骏千）

经典台词

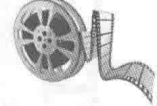
伊尔莎：昨夜你去了哪里？

里克：过去太久，不记得了。

伊尔莎：今夜能见到你吗？

里克：还没有那么长的打算！

片段沉香

依尔莎获知里克手上有护照，那天晚上，她又来找里克，希望他能交出护照，让拉兹洛离开卡萨布兰卡。她动之以情，晓之以理，里克仍然不肯。依尔莎无奈，拔出手枪，对准里克。里克镇静自若地从怀里取出两张护照，告诉依尔莎，只有开枪打死他才能办到。依尔莎持枪的手微微发抖，手中的枪掉了下来。她抑制不住对里克的爱情，一头栽在里克怀里，呜咽哭泣，倾诉当时违约的实情和离别后的思念。

幕后花絮

卡萨布兰卡，摩洛哥地中海边一座风光旖旎的城市。1942年，盟军在这里登陆，这座许多美国人听都没听过的外国城市，一夕之间上了报纸头条。接下来，由于美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔在卡萨布兰卡会谈，再一次给影片《卡萨布兰卡》作了义务宣传。人们争相从影片中一睹卡萨布兰卡这

座城市的芳容，一时间，“卡萨布兰卡”成了美国妇孺皆知的地名，影片也因此长盛不衰。

思考探究

1. 《卡萨布兰卡》是如何将爱情与政治自然地揉合在一起的？
2. 《卡萨布兰卡》中有很多让人荡气回肠或感伤不已的情节，请选其中一幕作简要分析。

2 士兵之歌

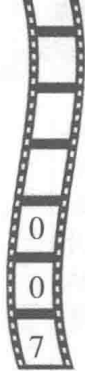
1960 年出品

导演：格里高利·丘赫莱依

主演：弗拉基米尔·伊万肖夫 让娜·普罗霍莲柯

本片荣获旧金山电影节大奖、最佳导演奖，全苏电影节大奖，戛纳国际电影节青年导演奖，1961 年编剧和导演获列宁奖金。

简而述之

卫国战争的年月，19岁的通讯兵阿辽沙在撤退时出于自卫，用战友扔下的反坦克枪击毁了敌人的两辆坦克。将军召见他，要为他授奖，但他请求将军不必给他授奖，只希望给他一天假回家探望一次母亲，修好漏雨的屋顶就回来。将军特准他六天时间：两天回去，两天回来，两天在家修屋顶。电影的主要部分就发生在阿辽沙回家的路上。战时一路上会有太多的曲折，以至于尚未回到家乡6天时间已经用完。途中，他乐于助人，乘坐的火车被炸，他又救死扶伤，耽搁了不少时间。阿辽沙回到家乡，只来得及和母亲在田边说几句话就要离去归队，他这一去就再也没有回来。母亲明知他已被埋葬在异国他乡，但她仍经常站在村口凝望着远处，仿佛在等待着唯一的儿子小阿辽沙……

她的儿子，阿辽沙，已经永远不可能从战场上回来了。

电影的另外一条主线是爱情。阿辽沙用肉罐头换取了一个看管军车士兵的准许，让他躲藏在于草堆中回家。中途一个逃难的姑娘也偷偷登上了同一辆列车。在复杂的环境中，他们俩由彼此怀疑到发生好感一直到倾心相爱。

纯洁的俄罗斯姑娘漂亮得如天上的圆月，她的大眼睛可以照亮每一个她所在的空间。其中有两个情节值得一提。在一个车站阿辽沙下车打水，火车却载着熟睡的姑娘开走了，那时候他们俩已经相爱，但是却没有留下任何联系的方式。就在人们认为这对恋人从此就要天各一方永远分别的时

候，姑娘竟然出现。而当他们俩最后真正分手说再见的时候，由于情况紧急他们依然没有清晰地留下彼此的联系地点。这成为一个让观众揪心的悬念。

影片评价

《士兵之歌》在内容和形式上都有新的突破。战争夺走了阿辽沙如此年轻的生命，使他的母亲失去了唯一的儿子，毁灭了阿辽沙与舒拉之间刚刚萌芽的美好爱情。影片没有用虚假的乐观主义的调子来冲淡悲剧气氛，这在前苏联电影中是新的尝试。

影片突破了叙事电影的框框和戏剧结构，采用了散文结构，它涉及的社会生活面远远要比叙事电影宽广得多。影片通过阿辽沙去休假这短暂的几天反映出了苏联前线 and 后方生活的横断面，展现出在战争的考验面前表现各不相同的种种人物。影片虽然没有多少曲折的故事，但它给予人们的感受却远比一些故事和事件丰富得多，它能使观众从哲理的高度去思考战争与人的关系。

导演从人性的角度强调了阿辽沙与母亲的感情。影片不想把阿辽沙表现为一个单纯的战斗工具，而要把他描绘成一个有着普通人的爱和憎，有丰富的感情，有血有肉的活生生的人。

在以往的苏联影片中，只能“报喜不报忧”，但《士兵之歌》不粉饰现实，它真正做到了反映真实，表现普通人。

片段沉香

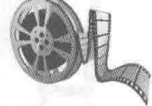
当得到爱情又永远失去它的阿辽沙终于回到了自己的家，影片到了最令人心酸的地方。在田间耕作的母亲得知消息，立刻放下农具往家中飞奔而去。母亲在麦田之中飞奔，一切都如同诗一般优雅哀伤。伴着深沉的配乐，影片仿佛一首到达高潮的抒情诗，汹涌地拍击着所有人的情绪。

幕后花絮

阿辽沙的扮演者弗拉基米尔·伊万肖夫过去没有演过什么戏，他看起来

非常纯真稚嫩，这正符合阿辽沙的形象。与阿辽沙在货车厢里邂逅的姑娘舒拉由电影学院的学生让娜·普罗霍莲柯扮演，她创造的形象天真无邪，非常可爱。

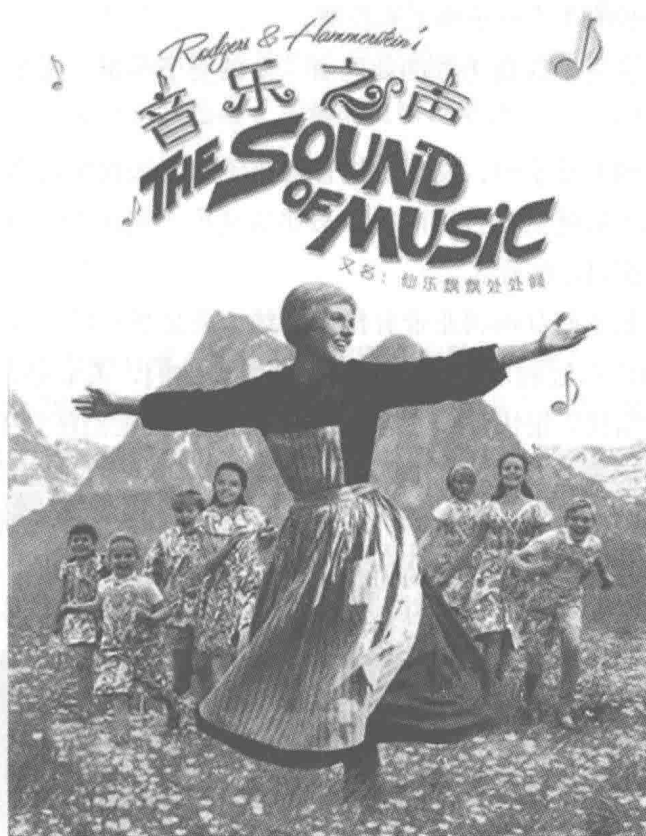
思考探究

有人说，《士兵之歌》是世界上“最好看的战争电影”，你觉得它好看在哪里？

3 音乐之声

1965 年出品

导演：罗伯特·怀斯

主演：朱丽·安德鲁斯 克里斯托弗·普卢默 理查德·海顿

本片荣获第三十八届奥斯卡最佳导演、最佳影片、最佳配乐、最佳剪辑、最佳录音五项大奖。

简而述之

《音乐之声》取材于1938年发生在奥地利的一个真实故事。

见习修女玛利亚是个性格开朗、热情奔放的姑娘。她爱唱歌、爱跳舞，还十分喜爱大自然的清新、宁静和美丽。修道院院长觉得玛利亚不适合过与尘寰隔绝的生活，于是介绍她去萨尔茨堡当上了前奥地利帝国海军退役军官冯·特拉普上校家7个孩子的家庭教师。

冯·特拉普是个善良勇敢的爱国者，他的妻子早逝。家里没有歌声，也没有笑声。

玛利亚来到上校家中，发现上校管理孩子的方法简单而粗暴。只要他的哨声一响，孩子们就从各自房间里以最快的速度奔跑出来，排好队，按水兵操练的要求通报自己的姓名。

一开始，孩子们对玛利亚带有排斥情绪，总是想法设法捉弄她，但玛利亚理解孩子们成长过程中的所作所为，她引导他们，关心他们，帮助他们，赢得了他们的信任，很快就成了他们的知心朋友，同他们建立了深厚的感情。

上校准备离家去维也纳，这期间，玛利亚和孩子们排练歌曲，做游戏，去大自然中游玩，整个家庭平添了许多笑语、欢乐和生气，充满了音乐之声。

当上校带着准备与他结婚的男爵夫人回来时，发现家中呆板、冰冷的空气完全变了，他的“水兵们”已被训练成一支很有素养的家庭合唱队。

