



好莱坞

[经·典·的·奥·秘]

J I N D I A N D E A O M I

● 周文萍 著

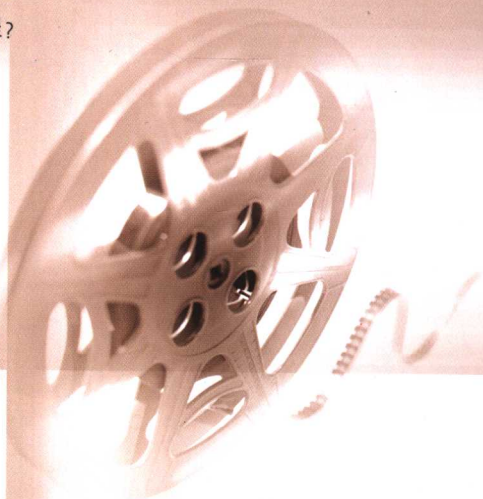
什么是好莱坞电影的精髓？

光彩照人的明星，还是恢弘壮阔的场景？惊险曲折的故事，

还是一掷千金的气魄？

是哪些电影塑造了观众心中的好莱坞形象？

又是哪些电影影响了好莱坞自身的进程？



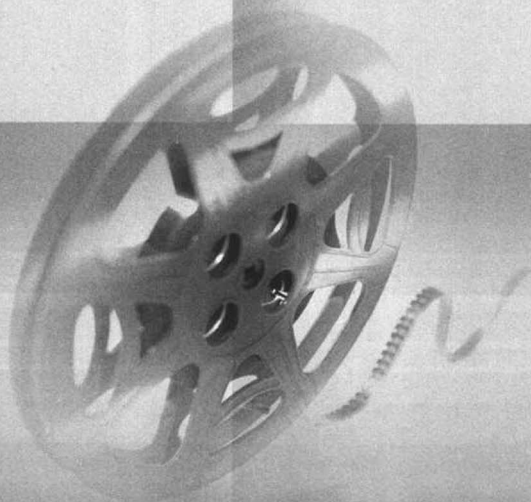
文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

好莱坞

[经·典·的·奥·秘]

J I N D I A N D E A O M I

● 周文萍 著



图书在版编目 (CIP) 数据

好莱坞: 经典的奥秘 / 周文萍著. — 北京: 文化艺术出版社, 2005.9

ISBN 7-5039-2830-1

I. 好… II. 周… III. ①好莱坞—电影史 ②好莱坞—故事影片—电影评论 IV. ① J909.712 ② J905.712

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第102884号

好莱坞: 经典的奥秘

著 者 周文萍

责任编辑 张劭倩

责任校对 方玉菊

封面设计 彩多设计

版式设计 廖安亚

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010)64813345 64813346

(010)64813384 64813385

经 销 新华书店

印 刷 北京兴华华印刷有限公司

版 次 2005年9月第1版

2005年9月第1次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1 / 32

印 张 8.375

字 数 150千字

书 号 ISBN 7-5039-2830-1 / J · 761

定 价 18.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。



周文萍，女，1971年生。1996年四川大学中文系硕士研究生毕业，现为广州大学人文学院副教授，主要从事影视艺术、中国现代文学、台港文学等方面的教学科研工作，发表有关论文若干。

什么是好莱坞电影的精髓？

光彩照人的明星，还是恢弘壮阔的场景？惊险曲折的故事，
还是一掷千金的气魄？

是哪些电影塑造了观众心中的好莱坞形象？

又是哪些电影影响了好莱坞自身的进程？

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

前言

人人都知道好莱坞。

一百多年的电影史里，好莱坞是最兴旺的圣地。它浩浩荡荡开向全球，占据大部分的电影市场，影响人们的思想观念与审美趣味。

喜欢的，不喜欢的，没有人怀疑好莱坞的影响力。

人们一直在探究好莱坞成功的奥秘。完善的机制、成熟的产业，固然都是原因，但归根到底，好莱坞是以电影实现征服的。

什么是好莱坞电影的精髓？

光彩照人的明星？还是恢弘壮阔的场景？惊险曲折的故事？还是一掷千金的气魄？

是哪些电影塑造了观众心中的好莱坞形象？

又是哪些电影影响了好莱坞自身的进程？

世纪之交，美国电影学会（American Film Institute）评选出了20世纪100部最佳美国电影。这是对百年美国电影成就的世纪性总结，它告诉人们，塑造观众的好莱坞，其自身被什么所塑造，影响世界的好莱坞，其自身所受的影响。



100部影片的评选规模宏大，参选影片跨度达100年，即由1896年到1996年。评选的办法是先由美国电影学会甄选出各个时期的代表作品共400部作为候选推荐，再由1500名电影制作人、导演、演员、评论家、影迷等组成评委会，投票选出100部最佳影片。

评选的严格保证了100部经典名单的权威性和代表性。评选者既注重影片的票房价值，更注重影片的艺术成就。是否获得奥斯卡奖对影片入选的影响并不大，100部中入选的奥斯卡最佳影片不过30部。但由于它们自身的成就，大部分影片都有某项奥斯卡的获奖记录。

100部经典代表了百年美国电影的最高成就。美国电影中最鲜明的形象，最精彩的故事，最恢弘的场景，最经典的手法尽在其中。高居榜首的是奥逊·威尔斯1941年的巨作《公民凯恩》，此片对电影艺术的杰出贡献一直受到评论界推崇。《卡萨布兰卡》、《教父》、《乱世佳人》等名片紧随其后，它们都堪称经典中的经典。

100部经典是观众了解好莱坞百年电影的最佳途径。

从类型上看，它们显示了好莱坞电影多姿多彩的风貌。喜剧片、音乐片、青春片、战争片、西部片、科幻片、恐怖片、动画片、黑色片、传记片、史诗片、社会写实片与家庭伦理片等应有尽有，涵盖了好莱坞电影的主要类型。

从拍摄时间来看，它们体现了好莱坞电影100年间的整体面貌。每个时代都有自己的影片。入选最早的是1915年《一个国家的诞生》，最晚的是1996年的《冰血暴》。1939年最令人瞩目，有5部影片同时入选，它们是《乱世佳人》、《绿野仙踪》、《史密斯先生去华盛顿》、《关山飞渡》和《呼啸山庄》。

100部经典显现了好莱坞电影的发展轨迹。无声片时期，卓别林等的喜剧片最受欢迎。20世纪30年代好莱坞进入全盛时期，八大公司互相竞争，大批电影人来到好莱坞，喜剧片、西部片、歌舞片、恐怖片等经典类型片兴旺发达，名著改编的史诗式大片最受关注。二

战及战后一段时期的战争片及与战争有关的题材最受欢迎，黑色片风格明显。50年代的反共潮流和电视竞争曾使好莱坞陷入低潮，但佳作并不少，一些影片具有政治讽喻的意义，传统类型片也有了创新。60年代青春片吹响反叛的号角，传统类型片逐渐式微。70年代的越战片、科幻片，80年代的社会写实片，90年代史诗片等都在100部的名单中刻画出了自己的轨迹。

100部经典奠定了好莱坞电影艺术的基础，对好莱坞发展的影响举足轻重。《一个国家的诞生》、《公民凯恩》等的开创性贡献直接影响了世界电影艺术的发展，《宾虚》、《星球大战》等大片的成功使好莱坞找到了新的发展方向。

从100部经典还可以看到好莱坞的许多方面。

著名导演的影响力得到了充分尊重。史蒂文·斯皮尔伯格执导的影片有5部入选，它们是《辛德勒的名单》、《ET外星人》、《大白鲨》、《夺宝奇兵》、《第三类接触》。希区柯克和比利·怀尔德分别有4部影片入选，前者的作品是《精神病患者》、《西北偏北》、《后窗》、《眩晕》；后者作品有《日落大道》、《热情似火》、《双重身份》和《公寓》。此外，查理·卓别林、大卫·里恩、弗朗西斯·科波拉等10名导演分别有3部作品入选。这13名导演囊括了100部经典的43部。

电影明星的贡献也不容忽视。马龙·白兰度在前10名影片中的两部中担当男主角（《教父》、《码头风云》），还出演了100部中的《欲望号街车》和《现代启示录》。詹姆斯·史都华和罗伯特·德尼罗分别主演了5部影片，凯瑟琳·赫本则主演了4部。

100部经典也是美国社会发展和文化心态最生动的写照。一战、大萧条、二战、越战、反主流文化运动、黑人民权运动等重大政治无不显现在影片之中，美国人的价值观念和文化追求更是贯穿始终。

让我们从100部经典电影开始，读解好莱坞经典的奥秘。

目录

前言 / 1

第一编：流光溢彩 1

现代电影的纪念碑——《公民凯恩》 / 3

最完美的情侣——《卡萨布兰卡》 / 13

黑社会的史诗——《教父》（一）（二） / 22

永远的《乱世佳人》 / 33

历史的苦难与艺术的辉煌——《辛德勒的名单》 / 46

世纪末的童话——《阿甘正传》 / 56

草原文明的挽歌——《与狼共舞》 / 66

第二编：名家风范 75

电影奇才斯皮尔伯格 / 77

悬念大师希区柯克 / 87



好莱坞：经典的奥秘
jīngdiàndeàomì

喜剧大师查理·卓别林 / 98

巨片名家大卫·里恩 / 108

第三编：多姿多彩 117

西部传奇 / 119

战争烽火 / 131

科学怪人 / 143

歌舞升平 / 153

青春物语 / 164

一路风尘 / 173

第四编：琳琅满目 183

名人传记 / 185

下层生活 / 193

爱情喜剧 / 205

社会讽刺 / 217

黑色故事 / 227

名著与史诗 / 240

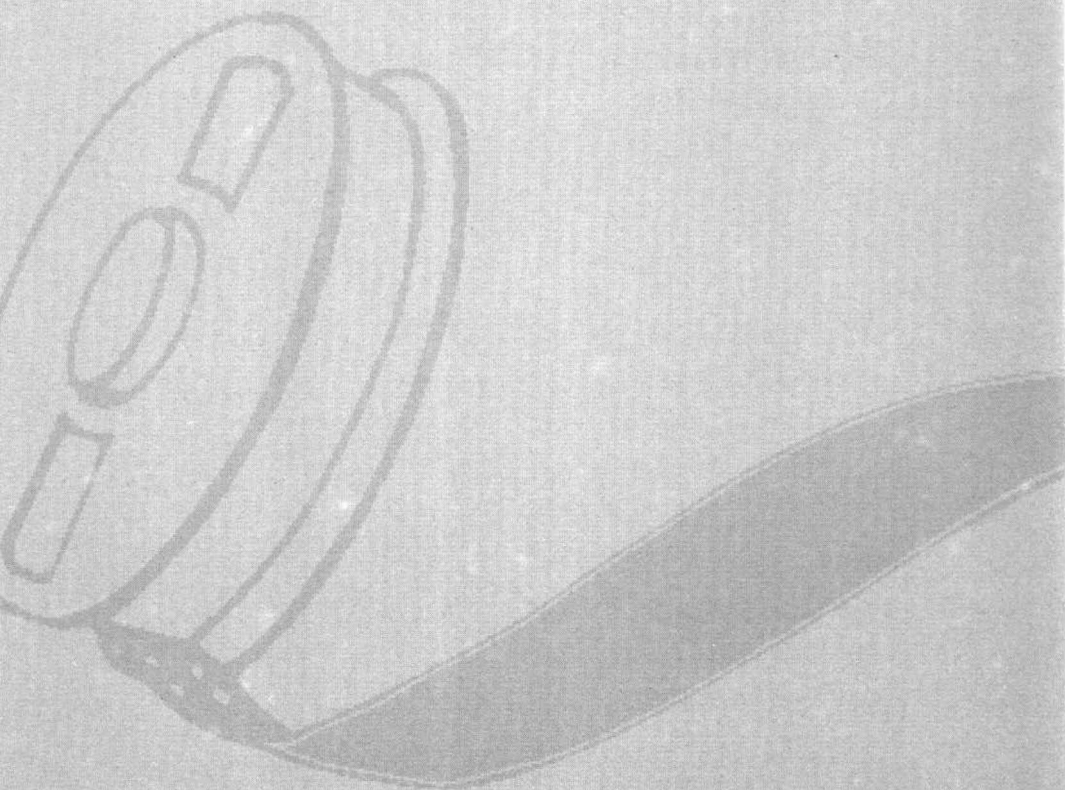
动画世界 / 249

附：20世纪100部美国最佳影片 / 257



第一编：流光溢彩

LIUGUANGYICAI





现代电影的纪念碑

——《公民凯恩》

导演：奥逊·威尔斯

编剧：H.J. 曼凯维奇 奥逊·威尔斯

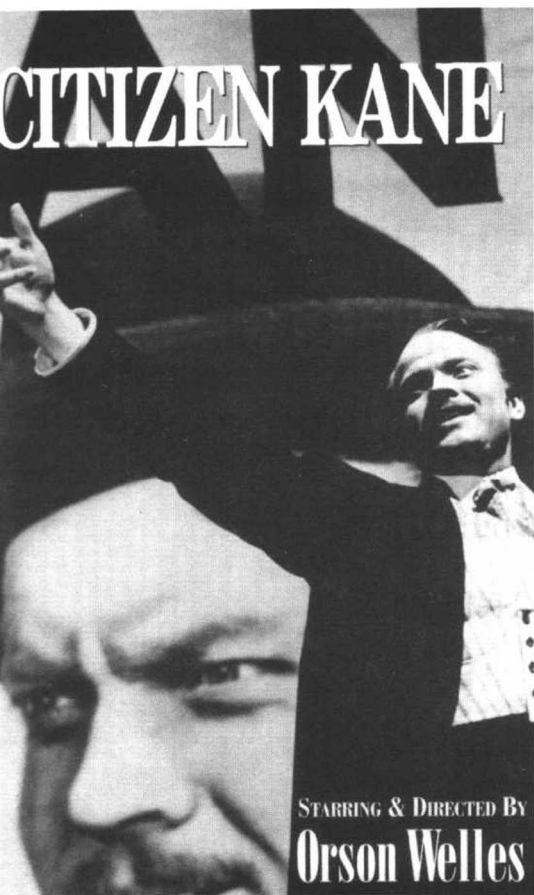
主演：奥逊·威尔斯（饰凯恩）

1941 年雷电华电影公司出品

奥斯卡获奖记录：1942 年奥斯卡最佳剧本奖

剧情简介：

凯恩是美国报业界巨头，他控制着 37 家报纸、13 家杂志和一家无线电广播网，人称“美国忽必烈”。76 岁时，凯恩在其豪华的庄园里孤寂地死去了，临死前留下一句话“玫瑰花蕾”。记者汤普森被委托调查凯恩的生平和“玫瑰花蕾”的含义，为此他采访了 5 位与凯恩有过密切关系的人物。他们讲述了自己所了解的凯恩的故事：凯恩出身在一个偏僻小镇，母亲经营着一家小旅店，家里生活并不富



裕。一个旅客付不起房租，把一张废矿井的产权契约抵押给凯恩母亲，后来废矿井被发现是富矿，凯恩一家立即富有起来。凯恩的母亲想让他到都市接受教育，便把他托付给了银行家赛切尔。凯恩成年后成了美国最富的人。他继承财产后就买下报社，办报纸，制造轰动性新闻而不问事实是否真实。他的第一任妻子是总统的侄女，他因此涉足政界青云直上，但婚后两人的关系日趋冷淡。他的第二任妻子是歌女苏珊，结识她时凯恩尚未与前妻离婚，因此在竞选州长时被对手爆出“金屋藏娇”的风流丑闻导致竞选失败。凯恩想把苏珊捧为歌剧明星，

但苏珊天分有限，并未取得成功。一连串挫折后，凯恩带着苏珊住进了宫殿般的庄园，日子一长，苏珊忍受不了庄园单调的生活，离开了他。苏珊走后，凯恩狂怒地砸毁了苏珊卧室里的全部陈设，惟独保留了一个带有农舍雪景的水晶球。凯恩临死前，水晶球也摔碎了。汤普森几经调查后，仍然不能解开“玫瑰花蕾”之谜，他放弃了努力，认为并不能以一两个字来解释人的一生。在他离开凯恩的庄园之后，清理庄园的工人把一个雪橇扔进了炉火，雪橇上赫然印

着几个字：玫瑰花蕾。

影片评析：

位于100部经典之首的《公民凯恩》在第14届奥斯卡奖评选中负于《青山翠谷》，只获得了最佳剧本一项奖。但这并未影响它在电影史上的地位，时至今日，它早已成为人们心目中现代电影的经典，导演奥逊·威尔斯也因它成为电影史上最伟大的导演之一。

奥逊·威尔斯是美国著名的影剧两栖的导演和演员。1915年5月出生在芝加哥市附近的肯诺萨镇。母亲是闻名遐迩的钢琴家，父亲是工业发明家。威尔斯从小就受到良好的家庭教育，显示出很高的艺术天赋，有“天才”、“神童”的美称。当地的报纸在介绍他时曾以惊叹的口吻写道：“漫画家、演员、诗人——而且才十岁！”1941年拍摄《公民凯恩》的时候，威尔斯在美国早已享有盛名。这名声既来自他早期的戏剧表演和广播电台的工作，更来自他在1938年通过电台制造的“火星向地球宣战”的轰动事件。1938年，威尔斯在哥伦比亚广播公司任节目主持时，准备播出科幻小说《星际战争》。但试播时这个节目索然无味，丝毫不能引起兴趣。为吸引听众，威尔斯决定用新闻广播的形式来播出。于是，10月30日，当听众正在收听广播时，威尔斯突然打断了正在播出的节目，宣布火星人在新泽西州着陆的消息。之后不时传来类似的报告，中间还夹着内务部长的一篇讲话。这种煞有介事的广播方式在全国造成了恐慌。人们四处奔逃，汽车在深夜的公路上川流不息，医院人满为患。有人聚在一起为世界末日祈祷，也有人趁火打劫。直到后来，人们才知道这不过是威尔斯的一个玩笑。这一下，他想不出名都不行了。值得一提的是，这件事发生后不久，一位播音员打断了正在播出的娱乐节目，用战战兢兢的声音宣布：日本人偷袭了珍珠港。可好多人以为这又是威尔斯的恶作剧。



巨大的名声使威尔斯得以以优厚条件进入好莱坞拍片。他在与雷电华公司的合同中获准享有创作时的“绝对自由”，既能够在制片、导演、编剧、演员等职位中自由选择，也可集数职于一身，这是许多人都不敢梦想的。这也使他决心要大干一场，拍一部杰作——它“不仅仅是一部好影片，而且必须是既能总结四十年来的电影，同时又与过去所做的一切截然不同的那一部影片。它既是一份决算表，又是一份宣言书——一份向传统电影宣战和向电影手段求爱的宣言书”。事实证明，他做到了这一点。

影片的上映也曾经遭遇波折。由于《公民凯恩》部分取材于美国报业大王威廉·伦道夫·赫斯特的生平，引起了赫斯特的强烈不满。他利用自己的影响力试图阻止影片上映，甚至扬言要买下影片的全部胶片加以销毁。但这样反而扩大了影片的宣传。1941年4月9日，《公民凯恩》公开上映并获得了评论界的一致赞誉。

《公民凯恩》讲述了美国报业大亨查尔斯·福斯特·凯恩的一生。这是一个富有传奇色彩的人物，也是一个有争议性的人物。他是小旅店店主的儿子，后来却成了美国最富有的人；他经营报社，却常常不顾事实；他富可敌国，却又孤独无比。影片的成功之处不仅在于展示了凯恩一生曲折的命运，而是在塑造这一形象时体现出来的现代意识。

与普通传记片不同，影片在讲述凯恩一生时采用了5种不同的视角。影片以凯恩之死开端。一个记者为了搞清他的临终遗言“玫瑰花蕾”的含义而对几个与他有关的人进行了采访。这之中有他童年的监护人、报社的同事、第二任妻子以及晚年时的管家。这些人与凯恩的关系不同，亲疏不同，对他了解的层面与怀有的情感也不同。他们根据自己的了解分别讲述了一段凯恩的故事。这些故事不仅描绘出凯恩一生的经历，更显示出凯恩性格的不同侧面。这种打破传统影片从单一角度观照问题的叙述方式，显示出了人物性格的复杂性。

多视角的叙事除了能塑造出多元化的性格形象，其最富魅力的地方恐怕还是由此所留下的人物性格悬念。影片一开始由对“玫瑰花蕾”的探索展开了对凯恩内心世界的探索。可由于5个回忆者的角度不同，了解不同，他们对凯恩的认识也各不相同。童年的监护人赛切尔在回忆录中讲了自己将童年凯恩从父母身边带走以及凯恩成年后自作主张投资《问事报》的情况。他认为凯恩是个走运的流氓，没有原则，也不负责任。《问事报》总经理伯恩斯坦回忆了凯恩接管报社的情景。他的印象中，凯恩野心勃勃，有着强烈的占有欲。凯恩好友利兰回顾了凯恩与前妻的婚姻关系及因桃色事件在政治上失败的过程。他认为凯恩是个极端的利己主义者，只靠着权力来生活。凯恩的第二任妻子苏珊则回顾了自己与他痛苦的婚姻，指出他具有强烈的控制欲，只关心自己。至于管家雷蒙则讲述了凯恩的晚年生活。在他眼里，凯恩只是一个孤独寂寞的老人。事实上，他们所说的凯恩都只是他们眼中的凯恩，都带有各自的主观色彩。而在这种主观的认识中他们彼此对凯恩的看法又各不相同，那么，到底谁说的才最准确？谁描绘的凯恩是真正的凯恩？谁描绘的凯恩又不是真正的凯恩？影片给观众留下了一个悬念，也留下了无穷的回味和推测。如导演自己所说：“《公民凯恩》的故事讲的是一位叫汤普森的记者，为了弄清凯恩临终遗言的含义所进行的一番调查……他认定，一个人的临终遗言应该说明这个人的一生——这点也许不假。可是他却始终未能发现凯恩临终遗言的含义。但观众却弄清楚了。他的这番求索使他接触了五位非常了解凯恩的人——五个或者喜欢他的人，或者爱他的人，或者恨透了他的蛮横无礼的人。他们讲了五个完全不同的故事，各持己见。所以关于凯恩的真相究竟是怎样的，就像关于任何人的真相一样，只能根据有关他的说法的全部总和予以推测。”而且尽管五个人对凯恩都有各自不同的认识，可他们也都承认自己并不了解“玫瑰花蕾”的含义。这也就表明了其实没