

带你走进奥斯卡的世界

奥斯卡最佳影片（1—50届）简赏

朱腾明 编著

TAKE YOU INTO THE

OSCAR WORLD

OSCAR BEST PICTURE

1ST TO 50TH

带你走进奥斯卡的世界

奥斯卡最佳影片（1—50届）简赏

朱腾明 编著

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

带你走进奥斯卡的世界：奥斯卡最佳影片(1—50届)简赏/
朱腾明编著. — 北京：石油工业出版社，2019.8

ISBN 978-7-5183-3468-1

I. ①带… II. ①朱… III. ①电影-介绍-世界 IV.
①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 116511 号

出版发行：石油工业出版社
(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)
网 址：www.petropub.com
编辑部：(010) 64523609
图书营销中心：(010) 64523633
经 销：全国新华书店
印 刷：北京中石油彩色印刷有限责任公司

2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷
710 毫米×1000 毫米 开本：1/16 印张：23.5
字数：300 千字

定价：120.00 元
(如发现印装质量问题，我社图书营销中心负责调换)
版权所有，翻印必究

序 言

1895年12月28日晚，法国人卢米埃尔兄弟在巴黎一家咖啡馆的地下室里，放映了他们自己拍摄的《火车进站》《水浇园丁》等短片，后来这一天被认定为电影正式诞生的日子。从此以后，电影就开始日渐蓬勃地发展起来。电影和文学、绘画、摄影、雕塑等艺术形式一样，能带给我们美感、享受和启发。电影更加直观、形象、充满动感，综合运用声光影技术，所以为人们所喜闻乐见。

每年全世界出产的电影，就像书籍一样，浩如烟海。想穷尽所有的电影是不可能的，也没有必要。时间是有限的，看电影要有选择。读书要读经典、读名著，看电影也要看经典、看名片。这样，我们才能在有限的时间内获取最大的收获，得到最大的享受。奥斯卡最佳影片基本上都是经典，是名片，值得我们静下心来，一一观赏，细细品鉴。

目前，世界上电影节、电影奖项林林总总，纷繁多样。但是，总体说来，包括欧洲三大奖项（法国戛纳电影节的金棕榈奖、意大利威尼斯电影节的金狮奖和德国柏林电影节的金熊奖）在内，影响最大的仍属设立最早的美国奥斯卡金像奖。而在奥斯卡奖的所有奖项中，最佳影片奖无疑是分量最重的一个奖项，它是对一部电影的综合评价，是对一部电影在观众心目中综合印象的总评估。因此，历届奥斯卡最佳影片无疑是当年美国最好的影片之一。

由于奥斯卡奖是由美国电影艺术与科学学院的电影专家或学者评选出来

的，因此，最佳影片的产生虽然符合专家们的标准，但未必符合普通观众的口味。加之时代的限制、特定历史条件的制约，有些最佳影片现在看来无论思想性、艺术性还是可观赏性都未必算得上一流影片。另外，由于历史文化和价值观的差异，加之语言的隔阂，有的最佳影片美国人评价很高，但是其他国家或地区的观众评价就未必高。例如中国人看《安妮·霍尔》，就不觉得男主角艾尔维讲的笑话好笑，对影片整体评价也不高，甚至觉得平淡乏味。

不管怎么说，奥斯卡奖的评选总体上是客观、公正、准确的，奥斯卡奖最佳影片大部分是经得起时间检验的。迄今为止，很多最佳影片仍是美国乃至世界电影史上的不朽佳作，不随时间的流逝而暗淡其艺术和思想的光辉。这也正是奥斯卡奖始终声誉和影响力不减的原因所在。

1998年，美国电影协会组织评选美国电影史上百部佳片，在前五十部奥斯卡奖最佳影片中，有30部上榜。其中，《教父》《卡萨布兰卡》《乱世佳人》《阿拉伯的劳伦斯》分别位列第二名至第五名。第一名是1941年公映的《公民凯恩》，它在1942年第14届奥斯卡奖评选中输给了《青山翠谷》，未能获得最佳影片奖，只获得了最佳编剧奖。

本书选取了自第1届奥斯卡奖最佳影片《翼》（1929）开始至第50届最佳影片《安妮·霍尔》（1978）的50部影片，介绍了每部最佳影片的故事梗概、当年获得的奖项、令作者印象深刻的地方、演职人员的若干奇闻轶事，以及当时的一些历史背景。50部电影，50篇文章，每一篇都独立成篇。作者根据自己的理解，用一句话高度概括每部电影的内容和主旨。例如《蝴蝶梦》：有的人死了，她还活着；《宾虚》：爱比暴力更有力量；《骗中骗》：骗术就是对人性弱点的洞察和把握。

笔者力图突破一般影评文章中规中矩的写法，也没有采用整齐划一的叙事结构和篇幅，而是根据电影叙事的复杂性、艺术表现手段的丰富性，以及

笔者观影后的不同感受，灵活多样、篇幅不一地介绍每一部电影。有的开篇就叙述电影的故事，结尾介绍该片所获奖项及对电影的赏析；有的先说明电影拍摄的背景、影片中人物的真实故事、影片所获奖项，再介绍电影的叙事及对电影的评价；有的寥寥几页，有的则洋洋洒洒数万言，甚至大段引用片中人物的讲话或对白。这种写法或许让人感觉有些“任性”，但也能让读者始终保持新鲜感，减少读者的阅读疲劳。从每一篇的篇幅和文字里，读者可以感受到笔者对各届最佳影片的青睐和推崇程度。

笔者力求通过自己的介绍和简评，配以若干幅从影片中截取的画面，将读者带进一个绚烂缤纷、多姿多彩、令人激动的奥斯卡最佳影片的世界，从中愉悦身心，认识世界，了解历史，感悟人生，享受经典电影的艺术魅力。但是，由于笔者并非专业电影人士，只是一个电影爱好者，专业电影知识缺乏，电影鉴赏水平有限，文中难免会有不准确不确切不专业的地方，还请读者包涵。如果读者不同意笔者的分析和点评，这也是正常的。

每个人可能都看过若干部奥斯卡最佳影片，但是每一部最佳影片都看过的恐怕就寥寥无几了。如果看过本书之后，读者产生了想把没看过的影片找出来看一看的冲动，或者看过的影片想重新观看和鉴赏，那笔者的目的就达到了，也不枉费这一番功夫了。

习近平总书记指出：“对待不同文明，我们需要比天空更宽阔的胸怀。”“我们应该从不同文明中寻求智慧、汲取营养”。

下面，就让我们来一次奥斯卡最佳影片之旅吧！

目 录

1. 《翼 (Wings)》：纯洁而美丽的忧伤
——第 1 届奥斯卡最佳影片 (1929) 1
2. 《百老汇的旋律 (The Broadway Melody)》：姐妹情深
——第 2 届奥斯卡最佳影片 (1930) 5
3. 《西线无战事 (All Quiet on the Western Front)》：经典的定格
——第 3 届奥斯卡最佳影片 (1931) 9
4. 《壮志千秋 (Cimarron)》：西部英雄
——第 4 届奥斯卡最佳影片 (1932) 15
5. 《大饭店 (Grand Hotel)》：大饭店里的悲喜故事
——第 5 届奥斯卡最佳影片 (1933) 19
6. 《乱世春秋 (Cavalcade)》：国家的战争和家庭的命运
——第 6 届奥斯卡最佳影片 (1934) 23
7. 《一夜风流 (It Happened One Night)》：“耶利哥墙”倒了
——第 7 届奥斯卡最佳影片 (1935) 27
8. 《叛舰喋血记 (Mutiny on the Bounty)》：史上有名的一场兵变
——第 8 届奥斯卡最佳影片 (1936) 35
9. 《歌舞大王齐格飞 (The Great Ziegfeld)》：一个将最华美的歌舞带给观众的人
——第 9 届奥斯卡最佳影片 (1937) 39

10. 《左拉传 (The Life of Emile Zola)》：“我们不要为他哀悼……
让我们羡慕他”——第 10 届奥斯卡最佳影片 (1938) 43
11. 《浮生若梦 (You Can't Take It with You)》：一种生活态度的表达，
有爱就够了——第 11 届奥斯卡最佳影片 (1939) 49
12. 《乱世佳人 (Gone with the Wind)》：随风逝去的爱情和文明
——第 12 届奥斯卡最佳影片 (1940) 53
13. 《蝴蝶梦 (Rebecca)》：有的人死了，她还活着
——第 13 届奥斯卡最佳影片 (1941) 59
14. 《青山翠谷 (How Green Was My Valley)》：一首温暖动人的叙事诗
——第 14 届奥斯卡最佳影片 (1942) 65
15. 《忠勇之家 (Mrs Miniver)》：一朵花、一个女人、一个家庭和一个民族
——第 15 届奥斯卡最佳影片 (1943) 69
16. 《卡萨布兰卡 (Casablanca)》：一首歌曲和一部电影的故事
——第 16 届奥斯卡最佳影片 (1944) 77
17. 《与我同行 (Going My Way)》：丝丝的温暖、淡淡的感动
——第 17 届奥斯卡最佳影片 (1945) 81
18. 《失去的周末 (The Lost Weekend)》：一个酗酒者的挣扎
——第 18 届奥斯卡最佳影片 (1946) 85
19. 《黄金时代 (The Best Years of Our Lives)》：战后的适应和疗伤
——第 19 届奥斯卡最佳影片 (1947) 89
20. 《君子协定 (Gentleman's Agreement)》：《我当了八天的犹太人》
——第 20 届奥斯卡最佳影片 (1948) 93
21. 《哈姆雷特 (Hamlet)》：生存还是毁灭，这是个问题
——第 21 届奥斯卡最佳影片 (1949) 97

22. 《一代奸雄 (All the King's Men)》: 美国政治的一面镜子
——第 22 届奥斯卡最佳影片 (1950) 101
23. 《彗星美人 (All About Eve)》: 一个演艺界心机女人的成功之路
——第 23 届奥斯卡最佳影片 (1951) 107
24. 《花都艳舞 (An American in Paris)》: 浪漫的巴黎, 欢快的歌舞
——第 24 届奥斯卡最佳影片 (1952) 111
25. 《戏王之王 (The Greatest Show on Earth)》: 马戏春秋
——第 25 届奥斯卡最佳影片 (1953) 115
26. 《乱世忠魂 (From Here to Eternity)》: 战场外残酷而又浪漫的军营生活
——第 26 届奥斯卡最佳影片 (1954) 119
27. 《码头风云》: 良心的救赎
——第 27 届奥斯卡最佳影片 (1955) 127
28. 《君子好逑 (Marty)》: 我很丑, 可是我很温柔
——第 28 届奥斯卡最佳影片 (1956) 133
29. 《环游世界八十天 (Around the World in 80 Days)》: 一场“说走就走的旅行”
——第 29 届奥斯卡最佳影片 (1957) 137
30. 《桂河大桥 (The Bridge on the River Kwai)》: 战俘营里的对抗与合作
——第 30 届奥斯卡最佳影片 (1958) 143
31. 《金粉世界 (Gigi)》: 风花雪月巴黎人
——第 31 届奥斯卡最佳影片 (1959) 149
32. 《宾虚 (Ben-Hur)》: 爱比暴力更有力量
——第 32 届奥斯卡最佳影片 (1960) 153
33. 《公寓春光 (The Apartment)》: 小人物的悲催和大人物的任性
——第 33 届奥斯卡最佳影片 (1961) 161

34. 《西区故事 (West Side Story)》：一曲凄楚的爱情悲歌
——第 34 届奥斯卡最佳影片 (1962) 167
35. 《阿拉伯的劳伦斯 (Lawrence of Arabia)》：一个为阿拉伯的独立
自由而奋斗的英国人——第 35 届奥斯卡最佳影片 (1963) 173
36. 《汤姆·琼斯 (Tom Jones)》：出身决定命运？
——第 36 届奥斯卡最佳影片 (1964) 179
37. 《窈窕淑女 (My Fair Lady)》：他真的把灰姑娘变成了白雪公主？
——第 37 届奥斯卡最佳影片 (1965) 185
38. 《音乐之声 (The Sound of Music)》：音乐和爱的魅力
——第 38 届奥斯卡最佳影片 (1966) 193
39. 《公正的人 (A Man for All Seasons)》：忠于国王，更忠于信仰
——第 39 届奥斯卡最佳影片 (1967) 211
40. 《炎热的夜晚 (In the Heat of the Night)》：在白人歧视下的坚忍和担当
——第 40 届奥斯卡最佳影片 (1968) 217
41. 《奥利弗 (Oliver)》：善恶之间
——第 41 届奥斯卡最佳影片 (1969) 221
42. 《午夜牛郎 (Midnight Cowboy)》：“垃圾箱里的浪漫主义”
——第 42 届奥斯卡最佳影片 (1970) 227
43. 《巴顿将军 (PATTON)》：“血胆老爹”
——第 43 届奥斯卡最佳影片 (1971) 235
44. 《法国贩毒网 (The French Connection)》：追逐
——第 44 届奥斯卡最佳影片 (1972) 247
45. 《教父 (The Godfather)》：优雅与暴力和谐地融于一体
——第 45 届奥斯卡最佳影片 (1973) 255

46. 《骗中骗 (The Sting)》：骗术就是对人性弱点的洞察和把握 ——第 46 届奥斯卡最佳影片 (1974)	269
47. 《教父 2 (The Godfather: Part II)》：孤独的王 ——第 47 届奥斯卡最佳影片 (1975)	291
48. 《飞越疯人院 (One Flew Over the Cuckoo's Nest)》：“人生而自由， 又无往不在枷锁中”——第 48 届奥斯卡最佳影片 (1976)	313
49. 《洛奇 (Rocky)》：只为证明自己不是个蹩脚货 ——第 49 届奥斯卡最佳影片 (1977)	343
50. 《安妮·霍尔 (Annie Hall)》：一个小知识分子的爱与哀愁 ——第 50 届奥斯卡最佳影片 (1978)	353
参考文献	364

《翼 (Wings)》：纯洁而美丽的忧伤

——第 1 届奥斯卡最佳影片 (1929)

这是自 1929 年奥斯卡奖设立以来，第一届奥斯卡最佳影片的获奖电影，它同时还获得最佳视觉效果奖。导演威廉·A·韦尔曼第一次世界大战期间曾是美国空军飞行员，战后进入电影业。他成为导演后，饶有兴致而又充满感情地将下面的故事搬上了银幕。

1917 年，美国的一个小镇。憧憬着有朝一日能飞上蓝天的年轻人杰克爱上了镇上的美女施维雅，而施维雅爱的是富家子弟大卫，大卫也爱她。可是，杰克却认为施维雅爱的是自己，整日沉浸在对未来的幻想中，对邻家姑娘玛丽的钟情却

视而不见。

无忧无虑的日子并不长久。美国对同盟国宣战，杰克和大卫应征入伍，成为空军的一员。两人被分在了一起，一同吃住，一同训练，后来又一同作战。战时生活中的朝夕相处，使二人暂时忘记了爱情，成了好战友、好朋友。

如果故事继续平淡地讲下去，战争结束，两人凯旋，处理他们的爱情；或者一人牺牲，另一人无悬念地拥抱他的爱情。但是，好的电影总会有大的冲突安排，来紧紧抓住观众的心。

经过几场战斗的洗礼，两人已经成为优秀的战斗机飞行员。在接近尾声的一场战斗中，两人同时升空。在敌众我寡的情况下，大卫击落两架敌机后，被敌机击中坠落敌占区，受了轻伤的大卫东躲西藏。

杰克却安全返回了基地。就在杰克为大卫担心的时候，大卫摸到了敌人机场，趁敌不备偷了一架飞机，升上天空。这时，恰巧杰克再次被要求执行任务。杰克在空中发现了大卫驾驶的敌机，随即与他纠缠起来。大卫认出了杰克的飞机，着急地呼喊、摇手。但是，为大卫报仇心切的杰克死死咬住了大卫的飞机，一通射击将它击落。当杰克看到从飞机残骸中抬出来的大卫时，大卫已经奄奄一息了。杰克痛苦万分，大卫安慰他说：“你没有错……你没有射击我，只是又打下了一架敌机。”看到这里，让人心都碎了。两个年轻、帅气的青年，两颗纯洁而美丽的心灵，因为战争的错误，一个永远离去，另一个则留下了一生的遗憾。

杰克在大卫的遗物中发现了施维雅写给大卫的信，才知道施维雅爱的是大卫。战后，杰克成为战斗英雄荣归故里。他怀着沉痛的心情去看望大卫的父母，大卫的妈妈悲痛地说：“杰克，我好想恨你，但这不是你的错，这都是战争惹的祸。”大卫妈妈的开明、大度令人感动。

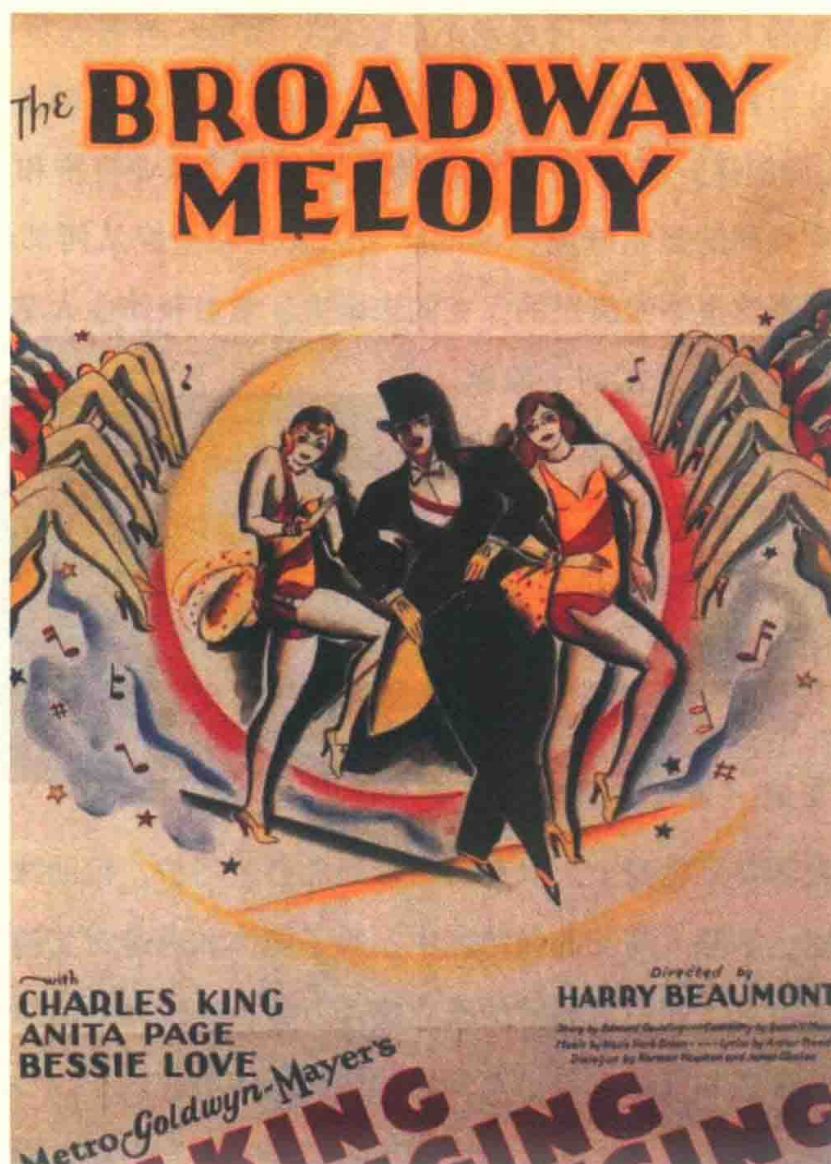

杰克把心思转移到一直等待他的玛丽身上，两人在一个夜晚互诉衷肠，深情拥吻。

影片开始，演员的表演夸张而不自然，随着故事的展开，演员的表演越来越自然流畅。从本片看来，无声的黑白片也能表现人物充沛而丰富的感情，也能讲述复杂而曲折的故事。

《百老汇的旋律 (The Broadway Melody)》： 姐妹情深

——第 2 届奥斯卡最佳影片 (1930)

这是第一部获得奥斯卡金像奖最佳影片的有声电影。在电影史上，第一部真正的有声片是美国华纳公司 1927 年出品的《爵士歌王》，电影面世后，人们对有声片产生了浓厚的兴趣，给予了极高的期待和关注。两年后，美国米高梅

公司精心制作的大型歌舞片《百老汇的旋律》面世，美国人更是把第二届奥斯卡奖最佳影片的荣誉给了这部有声片。自此，有声片蓬勃发展起来。

《百老汇的旋律》叙述了一对喜好歌舞的姐妹为事业打拼和为爱情纠结的故事，贯穿其间的是姐妹俩深厚的感情。汉克和奎妮从西部小镇来到纽约，投奔先期来这里站稳脚跟的汉克的未婚夫、演员兼作曲人艾迪。经艾迪介绍，两人加入了百老汇的一家歌舞团，想凭借自己的特色歌舞一举成名。然而，奋斗的路上充满曲折。汉克遭到冷遇，奎妮却在一次偶然的表演中受到关注，一个大亨开始追求她。可是，这时奎妮发现自己爱上了艾迪，艾迪也把原本对

姐姐汉克的爱转移到她身上。汉克时时处处关心、呵护、帮助妹妹奎妮，奎妮对此很感恩，她陷入痛苦的纠结之中。为了掩饰和逃避对艾迪的爱，她曲意逢迎大亨的追求。明白真相后的汉克痛苦万分，经过内心的挣扎，决意斩断情丝，成全奎妮和艾迪，自己离开纽约展开新的事业。

影片的情节并不复杂，演员的表演却热情洋溢，有早期电影的稚气和单纯。电影很具有历史价值，虽然已经出品近一个世纪，歌曲依然动听，舞蹈