

全国艺术职业教育系列教材·高职卷

全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会推荐教材

名著影视作品欣赏

主编 周力源 冯 梅

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国艺术职业教育系列教材·高职卷

全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会推荐教材

名著影视作品欣赏

主 编 周力源 冯 梅

副主编 晏 妮 高 晶 朱静华 张 鹤

参 编 周 文 乔亚兰 孟 申 张海涛 陈素敏

薛兰兰 孙海燕 王 琦 陈 峥 张梅芳

赵海英 李晓娟 刘菊华 刘 萍

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

名著影视作品欣赏/周力源,冯梅主编. —武汉:武汉大学出版社,2012. 11
全国艺术职业教育系列教材·高职卷
ISBN 978-7-307-10197-5

I. 名… II. ①周… ②冯… III. ①电影评论—高等学校—教材
②电视(艺术)—鉴赏—高等学校—教材 IV. J905

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 236212 号

责任编辑:柴 艺 胡 荣

责任校对:黄添生

版式设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:16.25 字数:364千字 插页:2

版次:2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

ISBN 978-7-307-10197-5/J·196 定价:29.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总序

在我国实施文化强国战略和职业教育事业实现跨越式发展的大背景下，艺术职业教育在办学理念、办学规模、办学效益以及教学改革、培养质量和办学条件等方面都取得了长足进步。六十年传统积淀、十余载创新发展，伴随着中等职业教育的稳定前行，高等艺术职业教育蓬勃而兴，不仅提升了我国艺术职业教育的层次和水平，更为艺术职业教育注入了巨大生机与活力。

当前，艺术职业教育机遇与挑战并存，特色与创新共进。紧跟文化产业发展步伐，适应艺术人才就业岗位需求，厘清艺术职业教育思想，更新艺术职业教育教学方法，完整科学的艺术职业教育教材体系的建立对实现我国艺术职业教育又好又快发展，无疑具有战略意义。

全国艺术职业教育系列教材建设是文化部、全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会启动的艺术职业教育质量工程之一，它是为了适应新形势下我国艺术职业教育发展需要而编撰出版的系列教材。其选编思路是主动适应国家文化产业升级发展需求，对接行业、职业标准；打破学科框架束缚，以项目、任务为导向组织教材内容，突出学生能力培养，体现艺术类专业基于实践的科学合理的学习过程；注重国际视野站位与先进教学技术手段的运用，反映文化艺术行业、产业发展的新方向和新趋势；同时注重收纳具有民族精神与民间特色的非物质文化遗产内容，实现高校文化传承功能。

全国艺术职业教育系列教材涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术等各个艺术门类，分高职卷和中职卷，按照宜统则统，宜分则分，分类分步，梯次推进的原则，重点开展专业核心课、专业基础课、公共基础课教材的开发与建设，计划在“十二五”期间完成60种以上教材的编撰工作。本次系列教材编写联合全国18所高职艺术院校，集中全国艺术职业教育的优质资源，着力打造一批理念先进、内容科学、构架合理、特色鲜明的艺术职业教育精品教材。

全国艺术职业教育系列教材的出版，是对不断深化的艺术职业教育教学改革成果的总结。我们相信，它的广泛使用，将为实现全国优质艺术教育教学资源共享搭建平台，使艺术职业教育教学行为更系统、规范、科学，从而推进全国艺术职业教育教学的整体持续发展，为实现文化强国战略提供坚实的人才支撑与质量保障。

总编委会

2012年9月

前 言

在教学中进一步强调欣赏课的重要性和必要性是素质教育的要求。

和其他艺术欣赏一样,欣赏名著改编的影视作品也是一种审美的再创造活动,单纯的娱乐或不假思索的接受并非真正的赏析,赏析的过程是严肃认真而又生动活泼的,需要细心品味,更需要细致明确的引导。

一本好的欣赏教材是引领正确的素质活动的指南,可指导学生领会作品的深层含义及与时代风格的关系,扩大学生的知识面,提高素质,陶冶情操,净化心灵,让学生通过欣赏来提高审美情趣和创造美、鉴赏美的能力。

技术问题一般在欣赏课中是回避的,但却是必不可少的,许多作品所要表达的深层含义必须通过技术分析来实现。比如一部作品中音乐旋律走向的含义、和声线性变化、曲式结构特性、独创乐器音色运用等,再比如画面剪辑技术手段等,这些都是作品中引人入胜的方面。回避这些技术分析而只是纯粹性讲解的欣赏只能是避重就轻、流于表面,揭示作品内涵的唯一方法是剖析本身。我们不仅要用文学语言来描述,还要用音乐词汇来解释、画面构图来分析,更需要人文的素养和思辨的精神。

编写《名著影视作品欣赏》,我们从中外名著中选取那些具有典型意义,且改编影视作品较经典的篇目,以文学名著为基础、以影视作品为依托,本着培养学生综合素质的原则,从艺术专业的不同角度对作品进行深入细致全面的赏析,让学生在人文素养、专业技能、音画时尚、视听感觉、审美情趣等方面得到全方位的感知和提高。一方面让经典名著的艺术形象唤起学生的种种审美感受和情感活动;另一方面促使学生根据自身的生活阅历、思想认识以及专业素养对影视艺术作品加以理解,更好地提升其艺术修养。

针对高职艺术专业,《名著影视作品欣赏》更加强调与专业主课的结合、与市场需求的结合,旨在一方面为高职学生的学习与就业注入必备的知识和信息,另一方面也为社会的普及教育提供视听范围广、专业能力强的综合型读本。因此,本教材无论是篇目的选择还是编写体例的确定,我们都尽量考虑周全。

根据教材内容所涉及范围,我们建议:(1)第二学年开课;(2)开课时间为一学年(两学期),每学期72学时,一学年144学时。各校视具体情况而定。

《名著影视作品欣赏》是在湖北艺术职业学院、河北艺术职业学院联手牵头成立的编写组全体成员共同努力下完成的,主编周力源、冯梅,副主编晏妮、高晶、朱静华、张鹤。

具体分工如下:

前言及后记:周力源(湖北艺术职业学院)

第一讲《简·爱》:周力源(湖北艺术职业学院)

第二讲《哈姆雷特》:乔亚兰(湖北艺术职业学院)

第三讲《傲慢与偏见》:李晓娟(山西戏剧职业学院)

第四讲《红与黑》:周力源、晏妮(湖北艺术职业学院)

第五讲《巴黎圣母院》:高晶、张海涛(天津艺术职业学院)

第六讲《安娜·卡列宁娜》:张梅芳(苏州评弹学校)

第七讲《伊豆的舞女》：刘菊华（湖南艺术职业学院）

第八讲《红楼梦》（节选）：薛兰兰、王琦（河北艺术职业学院）

第九讲《祝福》：张鹤（河北艺术职业学院）

第十讲《雷雨》：陈素敏（河北艺术职业学院）

第十一讲《边城》：刘萍（湖南艺术职业学院）

第十二讲《半生缘》：陈峥（北京戏曲职业学院）

第十三讲《围城》：赵海英（山西戏剧职业学院）

第十四讲《城南旧事》：冯梅（河北艺术职业学院）

第十五讲《骆驼祥子》：朱静华（苏州评弹学校）

第十六讲《笑傲江湖》：陈素敏、孙海燕（河北艺术职业学院）

编写体例及模板制定：周力源、晏妮、周文、孟申（湖北艺术职业学院）

本书在编写过程中，得到了湖北艺术职业学院、河北艺术职业学院、湖南艺术职业学院、天津艺术职业学院、北京戏曲职业学院、山西戏剧职业学院、苏州评弹学校、云南文化艺术职业学院等八所学校领导的大力支持与帮助，尤其是湖北艺术职业学院、河北艺术职业学院的各级领导在教材的编写与组织工作方面做了大量的工作；武汉大学出版社为促成本书尽快出版也尽心、尽力、尽责，付出了相当大的心血。在此一并表示感谢。

另外，本书在编写过程中参阅了大量的相关资料，篇幅所限，未能一一注明，谨在此表示最诚挚的谢意。

周力源 冯 梅

2012年8月

目 录

前 言	1
第一讲 尊严与爱的博弈——《简·爱》	1
诗意的生平——夏洛蒂·勃朗特	2
伟大天才的杰作——《简·爱》	5
浓香的英伦咖啡——《简·爱》影视作品	9
破解简·爱的幸福秘诀——《简·爱》人文主题鉴赏	11
永恒的记忆——《简·爱》音乐艺术鉴赏	14
第二讲 生存还是毁灭——《哈姆雷特》	19
人类文学奥林匹克山上的宙斯——威廉·莎士比亚	20
最负盛名的剧本——《哈姆雷特》	22
莎剧的代表作——《哈姆雷特》影视作品	25
无法解释的哈姆雷特——《哈姆雷特》人文主题鉴赏	27
天籁之音——《哈姆雷特》配音艺术鉴赏	28

第三讲 爱的抉择——《傲慢与偏见》	31
文苑奇葩——简·奥斯汀	32
社会风情画式的小说——《傲慢与偏见》	34
皆大欢喜的英伦风情——《傲慢与偏见》影视作品	38
追求完美人性——《傲慢与偏见》人文主题鉴赏	42
营造身临其境——《傲慢与偏见》艺术技巧鉴赏	45
 第四讲 失落的爱情与野心——《红与黑》	48
现代小说之文——司汤达	49
灵魂的哲学诗——《红与黑》	52
视听鲜活的色彩碰撞——《红与黑》影视作品	55
回到生活的真实——《红与黑》人文主题鉴赏	57
一道声音的盛宴——《红与黑》配音艺术鉴赏	60

第五讲 对照之美——《巴黎圣母院》	63
法兰西的骄傲——维克多·雨果	64
中世纪的史诗——《巴黎圣母院》	66
生活多美——《巴黎圣母院》影视作品	70
领悟爱情的真谛——《巴黎圣母院》人文主题鉴赏	73
处处舞台，处处对照——《巴黎圣母院》艺术技巧鉴赏	74
第六讲 真爱的抗争——《安娜·卡列宁娜》	79
19世纪的俄国巨人——列夫·托尔斯泰	80
社会百科全书式的作品——《安娜·卡列宁娜》	82
经典美人的大集合——《安娜·卡列宁娜》影视作品	85
最丰满的女性角色——《安娜·卡列宁娜》人文主题鉴赏	87
无穷无尽的艺术享受——《安娜·卡列宁娜》艺术技巧鉴赏	90

第七讲 朦胧诗般的初恋——《伊豆的舞女》	94
终生追寻爱与美——川端康成	95
至爱经典——《伊豆的舞女》	98
大爱无止息——《伊豆的舞女》影视作品	101
盛开在雪国的清纯百合——《伊豆的舞女》人文主题鉴赏	103
创造美的抒情世界——《伊豆的舞女》艺术技巧鉴赏	104
 第八讲 多情总被无情毁——《红楼梦》	108
生于繁华，终于沦落——曹雪芹	109
满纸荒唐言，一把辛酸泪——《红楼梦》	111
你方唱罢我登场——《红楼梦》影视作品	115
吵闹中升华的“至情”——《红楼梦》人文主题鉴赏	119
难以超越的经典旋律——1987年版《红楼梦》电视剧音乐艺术鉴赏	120
七嘴八舌话红楼——《红楼梦》观后感及作品分析	123

第九讲 绝望的世界——《祝福》	126
素描鲁迅	127
如泣如诉的血泪控诉——《祝福》	129
难以超越的经典——《祝福》影视作品	132
超越绝望——《祝福》人文主题鉴赏	133
动人心弦的哀伤——《祝福》艺术技巧鉴赏	135
第十讲 纯美的散文式作品——《城南旧事》	139
提倡纯文学的林海音	140
大时代的小故事——《城南旧事》	141
浓浓的相思，淡淡的哀愁——《城南旧事》影视作品	144
长亭外，古道边，伤别离——《城南旧事》人文主题鉴赏	146
缓缓流动的景与情——《城南旧事》艺术技巧鉴赏	148

第十一讲 一曲清婉的牧歌——《边城》	152
湘西凤凰的人文代言人——沈从文	153
诗意的自然环境与人类社会——《边城》	155
湘西山水画——《边城》影视作品	159
行将凋零的爱与美——《边城》人文主题鉴赏	161
文字的独特魔力——《边城》经典片段赏析	165
 第十二讲 回首半生情，缘尽徒惘然——《半生缘》	169
文学史上的异数——张爱玲	170
十八春秋半生缘——《半生缘》	173
回不去了的曾经——《半生缘》影视作品	176
有多少爱可以重来——《半生缘》人文主题鉴赏	178
从文字到影像的转变——《半生缘》艺术技巧鉴赏	180

第十三讲 永无解脱的人生困境——《围城》	186
20 世纪人类最智慧的头颅——钱钟书	187
新儒林外史——《围城》	192
雅俗共赏的理性演绎——《围城》影视作品	196
突出重围——《围城》人文主题鉴赏	198
从书中跳出来的人物——《围城》艺术技巧鉴赏	200
第十四讲 说不尽的《雷雨》	204
天才剧作家——曹禺	205
中国现代戏剧的成熟之作——《雷雨》	206
人性的爆发与宣泄——《雷雨》影视作品	208
“命运”主题与“人的挣扎”——《雷雨》人文主题鉴赏	211
诗情达意的镜头与色彩——《雷雨》艺术技巧鉴赏	212

第十五讲 奋斗者的悲歌——《骆驼祥子》	215
尽责的“小卒”——老舍	216
城市贫民的悲歌——《骆驼祥子》	218
令人难忘的影像——《骆驼祥子》影视作品	224
承认的悲剧——《骆驼祥子》人文主题鉴赏	225
灵活地再现生活——《骆驼祥子》艺术技巧鉴赏	228
 第十六讲 令人神往的武侠世界——《笑傲江湖》	 231
中国武侠小说的“绝代宗师”——金庸	232
正与邪——《笑傲江湖》	233
不退的热潮——《笑傲江湖》影视作品	236
江湖中的人生——《笑傲江湖》人文主题鉴赏	238
沧海一声笑——《笑傲江湖》艺术技巧鉴赏	240
 后 记	 244

第一讲

尊严与爱的博弈

——《简·爱》

