

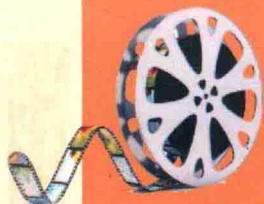
柏红秀 著

世界经典电影文学导读

白杨

【第二版】

南京大学出版社

江苏省「青蓝工程」中青年学术带头人项目
扬州大学「高端人才」支持项目
扬州大学出版社基金

共同资助

世界经典电影文学导读

柏红秀

【第二版】

柏红秀 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经典电影文学导读 / 柏红秀著. — 2 版. — 南京:
南京大学出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 305 - 19184 - 8

I. ①世… II. ①柏… III. ①电影文学—文学欣赏—
世界 IV. ①I106.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 193856 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
出 版 人 金鑫荣

书 名 世界经典电影文学导读(第二版)
著 者 柏红秀
责任编辑 刘 飞 蔡文彬 编辑热线 025-83686531

照 排 南京理工大学资产经营有限公司
印 刷 常州市武进第三印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 16.25 字数 320 千
版 次 2017 年 8 月第 2 版 2017 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 19184 - 8
定 价 39.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

序

此书初版后,得到了不少读者的认同,尤其是高校同行专家及在校大学生,如今得以再版,欣慰感动之余,更想就此书再版时所作的改进作一番简要的陈述。

随着 DT 时代的来临、移动互联网的迅猛发展,科技与教育之间的联系也变得越来越紧密。很多智者都在探索科技服务于教育的有效路径,近年来更是涌现出不少创新性的教学理念和教学方法,比如为教育界诸多人士所热议和大胆尝试的大规模在线开放课程(MOOC)、传统课堂与慕课有机融合的小规模限制性在线课程(SPOC)、追求碎片化和精细化的微课等。这些新理念和新方法的大力推广使教学工作变得更加地灵活有趣且高效便捷。

作为一部已经被不少高校使用的教材,它自然也应当跟上时代的步伐,做一个敢于尝试、勇于创新的先行者。

一直以来,笔者都是先进科技的热烈拥护者,十分期待当下的科技进步能够与人文学科充分融和,使人文学科充分发挥出“引领人心向上”的功能,进而使我们所生活的这个世界变得更加地生机勃勃,令人乐于居住。基于此,笔者一直都在思考如何将教学和实践有机地结合起来,使这本教材可以与时代的发展同步。所以在教学过程中,一方面会结合它的具体使用的效果及学生的阅读反应,来对本教材作更加精细的修改,另一方面也积极运用已有的教学设施和教学条件,来提升本教材的现代性。

此次再版,在内容和框架上大体仍保持了原有的面貌,但在行文和遣辞上作了更为细致的修定,力图使它准确流畅,简洁优美,增强可读性。所作的改进主要体现在它的数字化和立体化这两方面,具体工作如下:

一是专门配合本教材建立一个关联性极高的在线资源库。将与本教材相关的经典电影作品收集整理在一起,供阅读者随时随地赏析。这样一来,阅读者就能够在深入学习本教材之前,就有了一个良好的作品观看基础。

由于电影是叙事艺术,因而故事情节与人物形象是作品的关键。在多年的教学过程中,笔者带领广播电视专业的研究生就本教材作深入研读,并就其中的剧情介绍和人物形象重点作深入的研讨,终而将其中优秀的成果视频化,分成“剧情介绍”和“人物形象分析”两个系列,一并放入资源库中。这样一来,可使学习者对教材中涉及作品的故事梗概有相对明晰的掌握,对作品塑造的人物形象留有鲜明的印象。这个在线资源库内容十分丰富,既可以使学习变得自由灵活,也可以大大提升学习的效率。

二是为配合本教材的学习,又另外撰写《闪光的人性——世界经典电影主题探析》一书,并依托这两本书建成了《电影鉴赏》这门慕课。本书只是电影学习的入门课,因而它的撰写形式相对传统,分为“主要剧情”、“作品主题”、“人物形象”、“艺术特色”这四个部分。笔者力图在传统框架之下,讲解出自己个性化的独特理解。不少读者阅读以后,仍有意犹未尽感,所以应读者们的要求,笔者在这本教材的基础上又新撰了《闪光的人性》,以此来对本教材涉及的相关作品作系列的整体分析。《电影鉴赏》已放在相关网站上使用两年,本校平均每学期选课的学生近千人,使用效果极好。经笔者授权以后,读者可以登录专门的网站随时随地在线学习,做章节测试。近期,笔者又请人将《闪光的人性》中与本教材相关的内容作全文朗读,并且将之音频化。

关于本教材相关的电子资源库(经典影片、作品剧情介绍、人物形象分析)、配套的《闪光的人性》的全文音频资源,以及《电影鉴赏》相关教学视频,读者均可以从本教材每章节标题处所附的二维码扫码进入,自由获取。

期待这本在内容上精益求精、在形式上已实现数字化和立体化的再版教材,可以带给读者全新的学习体验,使学习本身成为一件意趣盎然且效果卓越的美事。

第二版前言

此书初版后,得到了不少读者的认可,尤其是高校同行专家及在校大学生,如今得以再版,欣慰感动之余,更想就此书再版时所作的改进作一些简要的陈述。

随着DT时代的来临、移动互联网的迅猛发展,科技与教育之间的联系也变得越来越紧密。很多的智者都在探索科技服务于教育的更多有效路径,近年来更是涌现出不少创新性的教学理念和教学方法,比如为教育界诸多人士所热议和大胆尝试的大规模在线开放课程(MOOC)、传统课堂与慕课有机融合的小规模限制性在线课程(SPOC)、追求碎片化和精细化的微课等。这些新理念和新方法的大力推广使目前的教学工作变得更加地灵活有趣且高效便捷。

作为一部已经被不少高校使用的著作,它自然也应当跟上时代的步伐,做一个敢于尝试、勇于创新的先行者。

一直以来,笔者都是先进科技的热烈拥护者,十分期待当下的科技进步能够与人文学科充分融和,使人文学科充分发挥出“引领人心向上”的功能,进而使我们所生活的这个世界变得更加地生机勃勃,令人乐于居住。基于此,笔者一直都在思考如何将教学和实践有机地结合起来,使这本书可以与时代的发展同步。所以在教学过程中,一方面会结合它的具体使用的效果及学生的阅读反应,来对本书的文字内容作更加精细的修改,另一方面也积极运用已有的教学设施和教学条件,来提升本书的现代性。

此次再版,在内容和框架上大体仍保持了原有的面貌,但在行文和遣辞上作了更为细致的修定,力图使它准确流畅,简洁优美,增强可读性。所作的改进主要体现在它的现代性上,这包括数字化和立体化两方面,具体如下:

一是专门配合本书建立一个关联性极高的在线资源库。凡是与本书涉及的经典电影作品能够运用网络进行收集的,都努力地整理在一起,以供阅

读者能够随时随地地赏析,使阅读者在深入学习本书之前,就有一个良好的作品观影基础。同时由于电影是叙事艺术,因而故事情节与人物形象是作品的关键所在。在多年的教学过程中,笔者一直带领广播电视学专业的研究生就本书作深入地研读,就其中的剧情介绍和人物形象重点作系列地探讨,最后将其中的优秀成果给视频化,然后将之分成“剧情介绍”和“人物形象分析”两个专题,一并放入到资源库中。这样一来,可使学习者对本书中涉及作品的故事梗概有相对明晰的掌握,对作品塑造的人物形象留有鲜明的印象。

相信有了这个内容丰富的在线资源库,学习就会变得更加地灵活自由,从而大大地提升学习的效率。

二是为配合本书的学习,又另外撰写《闪光的人性——世界经典电影主题探析》一书,并依托这两本书建成了《电影鉴赏》这门慕课。本书只是电影学习的入门课,因而它的撰写形式相对传统,分为“主要剧情”、“作品主题”、“人物形象”、“艺术特色”这四个部分。笔者力图在传统框架之下,讲解出自己个性化的独特理解。鉴于不少读者阅读以后,仍有意犹未尽感,所以应读者们的要求,笔者在这本书的基础上又新撰了《闪光的人性》,以此来对本书相关的作品作系列的整体分析。《电影鉴赏》这门慕课已放在相关网站上使用了两年多时间,这几年扬州大学平均每学期选课的学生达千人,使用效果极好。经过笔者授权以后,读者可以登录专门的网站随时随地进行在线学习,做相关的章节测试。近期,笔者又请专门的人将《闪光的人性》中与本书相关的内容作全文朗读,并将之音频化。

所有关于本书相关的电子资源库(经典影片、作品剧情介绍、人物形象分析等),与之相配套的《闪光的人性》的全文音频资源,以及《电影鉴赏》相关教学视频等,读者均可以从本书所附的二维码扫码进入后,自由获取。

期待这本在内容上精益求精、在形式上已实现数字化和立体化的再版著作,可以带给读者全新的学习体验,使学习本身成为一件意趣盎然且效果卓越的事情。

作者

2017年8月

第一版前言

生活在这样一个资讯发达的时代,我们既自感幸运又无比惆怅。幸运的是,每天都可以通过多种途径阅读到艺术作品;惆怅的是,在快节奏与高强度的生存境遇下,面对汗牛充栋的艺术作品,常常不知所措。如何高效率地挑选出经典从而避免与低俗和平庸为伍,似乎成了当代人阅读的一个难题。事实上,在一个人人有机会阅读的时代,经典依然能够激起人们强烈的阅读兴趣和由衷的敬意。无论是著名专家的推荐,还是权威机构的排行榜,或是对大众阅读趣味的分析,其宗旨无非是想帮助普遍读者更加快捷地挑选出经典。

就当代艺术类别而言,融现代技术与诸种艺术于一体的电影无疑是一枝独秀,倍受现代人的青睐。动辄几亿的票房收入、红极一时的明星、独具风格的导演……这些为人们所津津乐道的娱乐话题,已经将电影与现代人的生活紧紧地融为了一体。“万人空巷”的场面显然已经不足以形容当下电影事业的蓬勃发展。这样一来,电影经典便成为当下最为关注的话题之一。

谈到电影,学术界对于其本质是“技术还是艺术”这一话题显然怀有极高的热情,历来争论不休,而且还在继续着。然而,大众对此却不甚留意。这就好比欣赏一幅绘画,很少有人会去关注颜料的构成或纸张的来源;聆听一首歌曲,大家似乎也不太会去考察生产演奏乐器的工艺程序。关于电影本质的话题,大众似乎满足于这样的一个共识就已经足够:电影诞生于技术,但艺术才是它的生命;电影借着技术的“东风”,正昂首阔步地向艺术圣殿奋力迈进。基于这样的理解,大众在欣赏电影时往往更加注重它的艺术而非技术。

电影是一门综合的艺术样式,与之相似的还有西方的戏剧与东方的戏曲,它们均有着悠久的历史。虽然电影的历史极短,但是较之戏剧与戏曲,它在艺术的康庄大道上走得更快更远。可以毫不夸张地说,电影将综合艺

术推向了一个前所未有的高峰。置身其中,人们常常会情不自禁地如此赞誉电影:如诗如画,如歌如泣,如梦如幻……

虽然电影融合了音乐、绘画、舞蹈、建筑、文学等诸种艺术元素,但其中的文学元素却拥有显赫的地位,它是电影的核心元素。关于这点,只需做一项小小的实验便可知晓。当观众们正在观赏电影时,如果突然将声音关闭,而且将上面的字幕一并抹去,这时你就会发现,绝大多数观众会因为看得云里雾里而心生痛苦,最终能够坚持把整部作品看完的寥寥无几,更谈不上获得美的享受。关于这点,我们还可以从很多方面得到验证。比如很多的经典电影改编自文学作品,而这些文学作品在电影作品产生之前就早已广为人知;一部电影风靡以后,与它同名的文学作品会迅速问世,以满足大众更多的阅读渴望;在电影制作过程中,编剧有着突出的地位;从事电影教学与研究的人往往都受过系统的文学训练;即便有了一流的导演、优秀的演员和尖端的摄影器材,可是如果没有一个好的故事,“默默无闻”将是这部电影无法避免的悲惨结局!

所谓电影的文学元素,说得简单直白点,就是它讲述了怎样动人的故事,塑造了哪些鲜明的人物形象,表达了何种深刻的主题,又有着什么独特的艺术技法。因此,了解电影的文学性,既是欣赏电影的起点,也是欣赏电影的重点。

基于上述的这些理解,本书精心挑选了16部世人所公认的世界经典电影,紧扣住“文学”来对它们进行逐篇细读,以此推进学生们对电影艺术的深入理解,一并提升他们的人文艺术素养。

由于所选的电影作品均来自国外,故关于人名与地名的翻译可能与原著不尽一致;同时受课时设置的限制,经典电影并不能全部网罗;另外,限于本人的学养与精力,所作分析可能仍存在不少疏漏或欠精准的地方。以上这些不足,敬请读者谅解,真诚期待大方之家斧正!

作者

目 录

《泰坦尼克号》文学导读..... 1

- 一、主要剧情 1
- 二、作品主题 4
- 三、人物形象 7
- 四、艺术特色 11

《英国病人》文学导读 13

- 一、主要剧情 13
- 二、作品主题 16
- 三、人物形象 19
- 四、艺术特色 22

《埃及艳后》文学导读 26

- 一、主要剧情 26
- 二、作品主题 30
- 三、人物形象 35
- 四、艺术特色 39

《人鬼情未了》文学导读 42

- 一、主要剧情 42
- 二、作品主题 46
- 三、人物形象 48
- 四、艺术特色 50

《钢琴课》文学导读	53
一、主要剧情	53
二、作品主题	57
三、人物形象	60
四、艺术特色	63

《一夜迷情》文学导读	67
一、主要剧情	67
二、作品主题	70
三、人物形象	72
四、艺术特色	76

《廊桥遗梦》文学导读	79
一、主要剧情	79
二、作品主题	84
三、人物形象	89
四、艺术特色	92

《克来默夫妇》文学导读	95
一、主要剧情	95
二、作品主题	99
三、人物形象	104
四、艺术特色	107

《辛德勒名单》文学导读	112
一、主要剧情	112
二、作品主题	118
三、人物形象	124
四、艺术特色	128

《为你朗读》文学导读 131

- 一、主要剧情 131
- 二、作品主题 138
- 三、人物形象 143
- 四、艺术特色 146

《黑天鹅》文学导读 149

- 一、主要剧情 149
- 二、作品主题 155
- 三、人物形象 159
- 四、艺术特色 164

《贫民窟的百万富翁》文学导读 168

- 一、主要剧情 168
- 二、作品主题 173
- 三、人物形象 176
- 四、艺术特色 181

《末路狂花》文学导读 184

- 一、主要剧情 184
- 二、作品主题 189
- 三、人物形象 193
- 四、艺术特色 195

《只要在一起》文学导读 199

- 一、主要剧情 199
- 二、作品主题 203
- 三、人物形象 208
- 四、艺术特色 211

《雨人》文学导读	215
一、主要剧情	215
二、作品主题	217
三、人物形象	220
四、艺术特色	223

《肖申克的救赎》文学导读	225
一、主要剧情	225
二、作品主题	231
三、人物形象	235
四、艺术特色	239

第一版后记	242
-------------	-----

第二版后记	244
-------------	-----

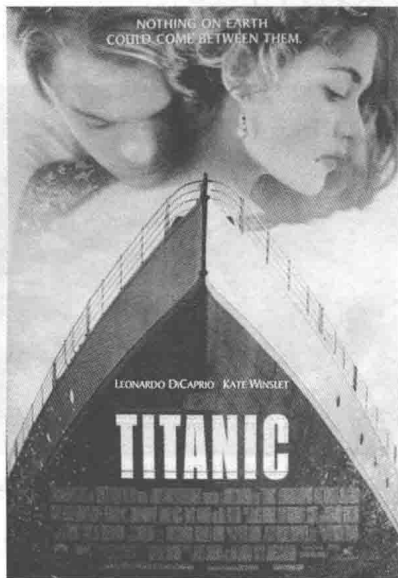

一、主要剧情

看电影

家喻户晓的泰坦尼克号沉没以后，一家著名的打捞公司用了三年时间在大西洋里打捞它，最后终于在船上找到了那只寻觅已久的保险箱，这使大家非常兴奋。但是让全体成员大失所望的是，里面并没有他们一心想要的价值连城的“海洋之星”。就在这时，从保险箱里拿出一幅佩戴着“海洋之星”的女人裸体素描引起了他们的兴趣。他们通过卫星向全世界展示了这幅绘画。一位年过百岁的美国老妇人罗丝·卡维特在家中无意间从电视上看到了这则新闻。她非常震惊。她打电话给打捞公司，说自己就是画中人。这使打捞公司的老板布洛克又重新燃起了希望。他不顾员工的反对，用飞机将老人接上船，希望能够找到继续打捞这颗钻石的线索。

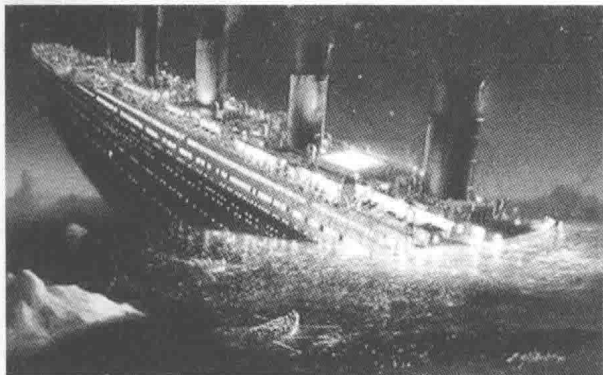

《泰坦尼克号》电影海报

老妇人来到船上，看到了那幅画以后，准确地说出了这颗钻石的所有人。这原本是一个高级的商业机密。她因此得到了大家的信任。原来，她是匹兹堡钢铁大亨奈森·霍克理儿子的未婚妻，这颗钻石本来是赠给她的订婚礼物。工作人员向她精确地讲述了泰坦尼克号沉没的原因及过程。八十四年以后，作为那场灾难为数不多的幸存者，面对海中沉没破败的泰坦尼克号，她耐心听完讲

解以后,也触景生情地进行了一番感人的描述。她的讲述使在场的人大吃一惊,原来那是一场人祸而非天灾。

事情要追溯到八十四年前,也就是一九一二年,世界上最豪华的游轮泰坦尼克号建成后,时人将之誉为“梦幻之船”、“不沉之船”,对它充满着期待。它载着二千二百名乘客从英国出发,进行首航,目的地是美国的纽约。泰坦尼克号的建造商伊士美和设计师安德鲁都参与了这次航行。为了更好地宣传泰坦尼克号,伊士美一心要制造爆炸性新闻。他游说即将退休的船长,建议让船全速前进,提前到达纽约。一心想光彩退休的船长于是不顾“引擎是新的,须跑顺才好”这一常识,欣然接受了伊士美的建议。途中,船员向船长递上了冰山警报,但这并没有引起船长的足够重视。26年的航海经验使船长变得极其自负。他认为冰山在这个季节里极常见,即便遇到也可以及时躲避。由于途中眺望镜丢失,船员们只能靠肉眼进行观察。当他们深夜看清前方冰山后发出警报时,一切都已经太迟了!船因为舵太小根本就避让不了,结果一头撞上了冰山,船身严重受损。设计师安德鲁知晓船上的五个舱全部进水后,他告诉船长情况十分危急,泰坦尼克号最多两个小时必将沉没。船长下令全体船员组织紧急撤离。由于最初造船时,为了美观起见,只在船上放了够一半乘客用的救生艇,所以这时只能确保部分乘客可以撤

正在沉没的“泰坦尼克号”

离。而在危急时刻,大家又发现救生艇一旦载满乘客,便会发生严重倾斜。所以最终被撤离的乘客只有七百名。泰坦尼克号沉没以后,一千五百人随之落入冰冷的海里。坐在救生艇里面的人害怕被落水者拉下水,所以二十艘救生艇最终只有一艘划回来进行救援。一千五百名落水者中最终获救的仅六人,而罗丝就在其中。

作为一位头等舱里的乘客,罗丝原本可以在第一时间坐上救生艇逃命。但她为何会不幸地落入大海,最终又因何被救起,这里面又有一个与泰坦尼克号的辉煌与沉没息息相关的感人故事。年迈的罗丝在向人们讲述泰坦尼克号沉没原因的同时,也将这个故事讲了出来。

原来罗丝是一位没落贵族的小姐。她在母亲和未婚夫卡尔的陪同下登上了泰坦尼克号,前往费城出席盛大的订婚仪式。卡尔是匹兹堡一位钢铁大亨的儿子。虽然罗丝坐的是头等舱,但是她却非常苦闷,因为目前的生活以及未来的婚姻都不是她想要的。

一天深夜,她再也无法忍受下去,独自狂奔到船头,打算跳海自杀。正当她面对漆黑的大海犹豫之际,躺在椅子上仰望天空的流浪画家杰克意外发现了她。他上前进行劝说,最终打消了罗丝的自杀念头。可是就在杰克伸手拉罗丝时,罗丝意外踩空。尽管她后来被杰克及时拉住,但是仍十分惊恐地大声尖叫。结果警察被惊动,前来救援。随后卡尔也赶来了。卡尔以为是杰克想非礼自己的未婚妻,就让警察把杰克抓了起来。情绪有所稳定的罗丝不想恩将仇报,于是灵机一动,谎称自己是趴在栏杆上看船头推进器时不慎滑落而被杰克救起来的。在罗丝的建议下,卡尔邀请杰克第二天与他们一起共进晚餐。后来罗丝找到杰克,对他表示感谢,还顺便观看了他的画册,并给予了很高的评价。晚上,杰克如期赴约。他在宴会上谈吐幽默,不卑不亢,令罗丝印象深刻。宴会结束以后,杰克悄悄约罗丝去三等舱参加舞会,罗丝玩得非常开心。卡尔和罗丝的母亲知晓两人交往后,共同对罗丝施压。罗丝决定不再与杰克联系。杰克非常伤心,罗丝也怅然若失。后来罗丝又去找杰克,并将杰克带回自己的房间。她戴上卡尔送给她的“海洋之星”,让杰克给她画一幅裸体画。此时卡尔的手下束福杰正在四处寻找他们。他们画好画以后,把画与钻石一起放到保险箱里,然后逃跑。无意间来到了游轮

杰克参加头等舱宴会,很绅士地向罗丝行礼

轮的货仓里。两人在那里心生爱意,以身相许。罗丝决定到下一站就立刻下船,与杰克

远走高飞。但不幸的是船撞上了冰山,即将沉没。当他们打算把这个坏消息告诉罗丝的母亲和卡尔时,卡尔却心生诡计,让束福杰把钻石偷偷地放到杰克的外套里,说杰克偷了他的钻石。杰克有口难辩,被束福杰带到地下船舱里铐起来暴打。束福杰最后戴着手铐的钥匙扬长而去。船员要罗丝穿上救生衣上救生艇,罗丝不顾妈妈的哀求和卡尔的反对,决定去寻找杰克。罗丝不顾生命危险,最终

发现杰克被冻死了,罗丝非常伤心

救出了杰克，与他一起逃生。后来她又被卡尔送上了救生艇，但是仍然不忍心抛下杰克，所以又跳到即将沉没的泰坦尼克号上，与杰克一起逃命。卡尔非常愤怒，想杀死他们。罗丝与杰克最终得以脱身，一起来到船头。船沉没以后，杰克在冰冷的海水中四处寻找罗丝，将她推到身边唯一的木板上。虽然自己身处冰冷的海水里，杰克却一直给罗丝打气，要她不要对生活失去信心。后来杰克死去，命悬一线的罗丝听到前来救援的声音以后，从身边死人嘴里拿起哨子吹起来。尽管罗丝母亲与卡尔都得救了，但罗丝并没有与他们相认。她将自己的名字改为罗丝·道森以纪念死去的杰克。这场灾难使罗丝的人生改弦易辙。此后，她做演员，结婚生子，一直在一座小镇上过着平静的生活。罗丝后来还从报纸上了解到卡尔的一些消息：他结婚后继承了庞大的家业，后来受股灾的影响吞枪自杀。

罗丝讲述的故事，让在场所有的人热泪盈眶。年迈的罗丝回忆起这段鲜为人知的往事时，仍然满怀深情，她认为是杰克彻底拯救了自己。打捞公司老板布洛克的内心也受到了巨大的震动，他终于明白了泰坦尼克号真正伟大之处，巨大的精神收获使他决定放弃继续打捞钻石。年迈的罗丝带着对杰克的强烈思念，在夜深人静时独自走到甲板上。她将一直藏在身上的“海洋之星”抛入大西洋。完成了多年的心愿以后，罗丝最终如杰克临终前所希望的那样寿终正寝。

二、作品主题

这部影片的主题显然是爱情，不过这一主题是放在一个金钱至上的商业社会背景下展开的。一家打捞公司运用高科技打捞一些著名的沉船。虽然他们对外堂而皇之地宣布是为了获得关于过去的秘密，实际上就如人们所说的那样是想发死人的财。因此，他们在打捞泰坦尼克号时，最想找的是船上的那只保险箱。当他们发现保险箱里并没有“海洋之星”时，老板布洛克顿时流露出失望和尴尬的表情，他的团队也一下子由此前的狂欢陷入死一般的沉默。当年迈的罗丝告诉布洛克自己就是画中人时，打捞队的一位工作人员对此充满怀疑。他认为这不过是一位老妇人想借此出名或是骗钱而已。布洛克之所以会让罗丝来到船上，也是在巨大的利益面前权衡再三后做出决定的。毕竟罗丝可能是唯一知道这颗钻石线索的人了！这些功利的举措和想法显然都是身处现代商业社会的人常有的。所以罗丝这位见证过泰坦尼克号的辉煌与沉没的奇女子，能够在临终前将她保守多年的动人心弦的爱情故事公布于世，其实不过是个意外。只是这