

闪光的人性

王德胜题

世界经典电影主题探析

柏红秀 著

南京

大学出版社

閃光的人性

柏紅秀題

——世界经典电影主题探析

柏红秀 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

闪光的人性:世界经典电影主题探析 / 柏红秀著.

—南京:南京大学出版社,2016.9

ISBN 978-7-305-17568-8

I. ①闪… II. ①柏… III. ①电影评论—世界 IV.
①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 208889 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 “闪光的人性”——世界经典电影主题探析

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 南京大众新科技印刷有限公司

开 本 787×960 1/16 印张 12.75 字数 226 千

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-17568-8

定 价 30.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njyuyexue

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

前言

这是一个最好的时代，抑或是一个最坏的时代？

无论所持观点如何，你都不能否认，这是一个电影的时代！

每天都有新的电影作品产生，观看和评论电影已经成为现代人最惬意的一项活动，电影生产更是大工业时代最令人关注的产业之一。

一旦有大片佳作出现，各大影院便如逢盛会，人头攒动，票房更会火速上窜至惊人的程度。

如若哪位名导不慎推出一部劣作，观众定会做出剧烈的反响，有人还会在失望之余做出些颇具特色的恶搞以泄心头之愤。这些令电影生产者望而生畏，自此不得不秉持慎重之心，不敢轻易忽略大众的审美期待。

作为一种雅俗兼具的艺术，电影如同百变神女。它可以轻松幽默，让人一时忘却生活的不堪和个体的卑微；也可以严肃悲怆，让人顿觉自然宇宙的辽阔和生命的厚重；它可以将人狠狠地抛入生活的滚滚热浪中，让人沉浮于此自得其乐；也可以把人带往神秘遥远的未来，让人静思冥想苦楚连连。

可以说，任何人都可以从电影中获得巨大的满足以此来娱乐自己、丰富自己或是提升自己。

这是观影人的大幸，也是大不幸！因为大浪淘沙势必需要付出更多的时间和精力。

可是，时刻都面临着巨大生存压力的现代人，谁会奢侈到为一部电影而牺牲大把时间在良莠不齐的海量作品中做出一番艰难挑选呢？

这时，电影研究者们的工作便显得既迫切又重要。

本书所选的二十九部电影作品，就是作者在长期的教学过程中，

与学生们充分交流、共同探讨后最终确定的。

所持的选片标准是：有利于年轻人成长的经典。

年轻人是社会的希望所在，教育工作的重中之重！当电影正日益成为新的教育内容和教学手段时，一旦它能有效地服务于年轻人的成长，也就意味着它为社会的发展和文明的进步做出了卓越的贡献。

所谓经典，是指经得起时间拣选，能够顺时应变，可以不断容纳新的时代讯息，终而历久弥新的作品。

所谓有利于年轻人成长，是指当年轻人从家庭和学校中尝试着进入更为广阔的社会时，当年轻人在越来越多的社会实践中觉察到了更为复杂的人性时，他们可以从电影中汲取到扎根于社会的信心、关怀同类的原因、守护真我的情怀及开拓未来的力量等正能量。

这种拣选标准注定了本书论及的电影作品均与“人性”这一关键词息息相关。

一部电影经典，能够带给观众启迪的地方就很多；几十部经典作品聚在一起，它们可以拓展情感和滋补精神的地方就更多了。然而受本书选择标准与撰写宗旨的双重约束，笔者对这些情节虚构感情真实的故事进行剖析时，主要还是紧密地结合当下年轻人面临的共同困惑，既围绕着个人成长奋斗、爱情婚姻、战争女性等常见话题展开，也对自我、存在、时间、死亡等哲学话题略有涉及，陈述时力求紧贴住“闪光”这一关键词展开，将作品中有助于年轻人健硕成长的养料给充分地提取出来，再加以详细论述。这样一来，入选的电影作品便不再依照时间或国别等传统次序进行排列。因为涉及的作品均为叙事艺术，因而论述时自然不能够忽略对故事本身的描述。具体分析时，笔者只求意尽，所以各篇字数不一。

期待读者能够通过本书激发起对经典艺术的热爱，让心中存有的美好情感不断地丰富浓郁！愿所有听凭艺术引导的灵魂能够不断走向纯粹，并飞至新的高度。

让我们都能成为更美的自己！

让这个世界因为我们的存在和不断成长而变得更加美好！

目 录

破土的力量 1

——《百元之恋》主题分析

小草的力量 斋藤一子 被赶出家门 在外
谋生 身心受伤 练习拳击 赛场上的失败 全
新的人生 完美的自己 家人的尊重 爱人的
珍惜

绽放于峭壁之上 8

——《黑天鹅》主题分析

城市青年的生存压力 尼娜的梦想 迎难而
上 付出的巨大代价 诸多的幻觉 不轻易言弃
不走捷径 保持优雅的风度 对完美的理解

向苦难盛开的白莲花 16

——《贫民窟的百万富翁》主题分析

人生的不如意 贾马尔 漫长的人生苦难
始终保持人性的善良 身边人的感动 成为百万
富翁 与拉蒂卡终成眷属

人的自我救赎 22

——《肖申克的救赎》主题分析

人与社会制度 安迪 突然蒙冤 被重判
终生无法出狱 老布的一生 瑞德的遭遇 内心的良知 卓越的智慧 自我救赎 拯救他人
“你别小看自己”

比“海洋之星”更珍贵 29

——《泰坦尼克号》主题分析

观影神话 独特的叙事 “海洋之星” 串联情节 烘托爱情 爱情的珍贵 共同的志趣 善良美好的人性 死者心存感恩 生者永怀希望

有键的琴,无言的爱 37

——《钢琴课》主题分析

知音爱人 寻觅的艰辛 艾达 与自己的老师 与史亚力 与柏 对钢琴态度的转变 说话能力的神奇恢复

爱上你美丽的灵魂 45

——《为你朗读》主题分析

爱情的困惑 少年米夏 青年米夏 中年米夏 难以言说的原因 汉娜 美丽的灵魂 从试着理解到完全宽恕 终生铭记

爱情,让政治野心渐行渐远 51

——《埃及艳后》主题分析

克莉奥佩特拉 两段婚姻 凯撒与征服世界的野心 与安东尼坠入情网 政治上的连连失利 安东尼的爱 一句古语 属于自己的梦

艰难的抉择,一生的相守..... 58

——《恋恋笔记本》主题分析

富家女与穷木匠 一见钟情 被迫分手 再次相逢 勇于选择 贵于坚守 随岁月而愈加浓郁的爱情

真爱,至死不渝 65

——《人鬼情未了》主题分析

动人的誓言 科学与艺术 担忧成真 陪伴莫莉 让猫攻击歹徒 向灵媒奥德美求助 学习用意念攻击 恶人被消灭 奔赴天国 至死不渝

面对多重冲击的都市婚姻 72

——《一夜迷情》主题分析

都市婚姻 乔安娜与麦克 聚会后的小风波 麦克的难以把持 乔安娜的苦苦坚守 再度相拥 婚姻稳固的法宝

大爱的抉择..... 78

——《廊桥遗梦》主题分析

乡村绝非平静如水 婚姻危机无所不在 法西嘉的美国梦 罗拔的出现 四天四夜的缠绵 痛苦的抉择 对儿女的巨大影响 大爱精神

一切为了孩子 84

——《克来默夫妇》主题分析

难于避免的婚姻破裂 乔安娜的突然出走
泰德的积极应对 以儿子为重心的新生活 争夺
抚养权 泰德的冷静 乔安娜的最终决定 一切
为了孩子

父爱,令人绝处又逢生 91

——《当幸福来敲门》主题分析

克里斯的梦想 生活的重重困境 孤军奋战
对儿子热切真挚的爱 携手同行 绝处又逢生
父爱如山

无法放手的手足之情 97

——《雨人》主题分析

兄弟之情 查理 带走雷蒙 七天的相处
绝不放手 经济上的考虑 情感上的需要 为了
雷蒙 最终放手 对父亲的理解 爱无处不在

唤醒灵魂的平凡师者 103

——《放牛班的春天》主题分析

文明与教师 马修 失败的音乐家 哈校长的
教育理念 人性化的教学 合唱团的成立 莫
朗奇 派皮诺 唤醒灵魂 平凡却应当被铭记

慈爱的守护,光明的引导 109

——《天堂电影院》主题分析

电影院 天堂电影院 沙瓦托 艾费多 慈
父般的关怀 朋友般的陪伴 人生的引导 无私
的爱 永怀感恩 温暖人心

情义,温暖人生 115

——《这个杀手不太冷》主题分析

玛婷达 混乱不堪的人生 里昂冷酷的回答
杀手之路 前所未有的关怀 强有力的保护 信任尊重 关怀照顾 “情义”的大门

天使的爱 120

——《房间》主题分析

孩子之于成年人 杰克 使绝望的母亲得以
康复 帮助母亲逃出人间地狱 激励母亲重树生
活的信心 天使的力量

依偎时的温暖 126

——《只要在一起》主题分析

与生俱来的孤独 被折磨的一群普通人 力
不从心 小小的举手之劳 朝着美好的方向发展
找回最美的自己 流放孤独

永不言弃,即便曾伤心至极 133

——《地心引力》主题分析

斯通 女儿的死 灾难来临 打算放弃 谢
里夫的全家照 库沃斯基 来自地球的声音 回
家 永不放弃

战争、恶的人性与美的毁灭 138

——《西西里岛的美丽传说》主题分析

战争 少年雷纳 玛丽莲美丽的被毁 恶的
人性 更多美好被摧毁 雷纳的全力呵护 成人
的反思 战争不要重来

感受真爱,远离战争 144

——《英国病人》主题分析

艾马殊与安娜 两位病人 相互治愈 一剂良药 战争中的爱情 残酷中盛放的美好 战争终将会过去 人类应有的生活

利益与良知的取舍 150

——《辛德勒名单》主题分析

商人与文艺 辛德勒 暴富的方法 对纳粹迫害的耳闻目睹 保护犹太人 倾家荡产 良知灯 永不熄灭

因为艺术,所以活着 158

——《钢琴师》主题分析

二战 犹太人的不幸 生命奇迹 瓦列迪克 客观的叙事 犹太人的保护 波兰人的保护 德国纳粹军官的保护 钢琴家的身份 艺术 至善至美的人性 艺术家的贡献

在沉默中爆发,不惜生死 164

——《末路狂花》主题分析

女性的苦难 有识之士的努力 赛尔马与路易丝 突发的枪杀案 身边男性的伤害 路易丝的伤心往事 相继觉醒 抗争到底 完美的蜕变

为存在而战 169

——《鸟人》主题分析

人生困扰 里根 过气的电影明星 投入舞台剧 各种打击 苦苦坚持 为存在而战 女儿萨姆的改变 抛却虚无

敬畏时间,感受真实 176

——《少年时代》主题分析

艺术与生活 现实与虚构 “流水账” 普通男孩梅森 细碎的生活 背后的推手——时间 一曲交响乐 敬畏之情 传统却依然迷人

像蝴蝶一样,美丽地活着 184

——《依然爱丽丝》主题分析

蝴蝶 爱丽丝 阿尔茨海默症 勇敢面对 竭尽所能地抗争 爱在绽放 依然美丽

后 记 190

破土的力量

——《百元之恋》主题分析

关键词

小草的力量 斋藤一子 被赶出家门 在外谋生
身心受伤 练习拳击 赛场上的失败 全新的人生
完美的自己 家人的尊重 爱人的珍惜

“没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草”，相信很多人都熟悉这句歌词。它写出了小草的平凡与普通。

漫山遍野的存在，让小草失去了被人高度关注的机会。可是，每一棵小草从种子发芽到破土而出再到迎风而立，它显示出了无穷的力量。这种力量强大到甚至可以顶破石头。

我们应当敬仰这种力量！敬仰的程度应当与敬仰挺拔生长的青松相媲美！

就像大自然中的植物千姿百态一样，人也常常会被分为三六九等，有精英和大众之分，存白领与蓝领之别。在述及人的伟大力量时，艺术起初关注的往往是地位尊贵者，后来随着大众文化的兴起，才转而关注那些普通百姓。

《百元之恋》就是当下流行的大众文化影响下的一部佳作。

它讲述了一位平凡如小草的女子斋藤一子自我成长的曲折过程，以及在成长过程中所爆发出来的惊人力量。

斋藤一子出生在普通家庭，父亲懦弱且毫无主见，凡事都得靠母亲来张罗着。勤劳的母亲开了一间小便利店来养家糊口。

在妹妹离婚回家之前，一子一直过着浑浑噩噩的生活。她不学习不工作，也不关心自己的身体和情感，更不要谈什么事业前途了。她整天宅在家里，吃吃垃圾食品，打打电子游戏，日子过得也算平静。

可是性格暴躁、独立自强的妹妹对这位已经三十二岁却没有一点儿生活能力的姐姐非常地鄙视，觉得她就是一位没心没肺的啃老族。妹妹的突然到来打破了一子的原有生活。一天，一子实在无法忍受妹妹的冷嘲热讽，与妹妹狠狠地打了一架，然后不顾母亲的劝阻，坚决要搬出去住。

家人尚且无法容忍她懒散下去，独自在外谋生又谈何容易？

一子刚出门时就重重地摔了一跤。不过，她没有回头，而是继续前行。

可怜的自身条件只能让她找一份高强度低薪水的工作。最终，她在一间自己时常光顾的小超市里找到了一份收银员的工作，不过需要上夜班。

她很努力地适应着新生活，跟同事们认真地学习收银知识，有不懂的地方还会礼貌地主动请教。她想踏实地过好日子。

可是，她很快就受到了来自社会的种种伤害。

她的同事野间是一个骗子，看到她初涉社会，极其单纯，不擅于自我保护，便对她百般地骚扰。后来，跟她一起吃饭时，他又有意将她灌得大醉，然后把她拖到宾馆里暴打并且强奸。事后她报警并拖着巨大的伤痛回家。

接着是她一直心仪的拳击手狩野祐二背叛了她。她在家时就非常喜欢到一间拳击馆门口观看，特别喜欢里面的拳击手狩野祐二。后来在超市工作时，她与狩野祐二相遇，对方主动邀请她一起到动物园里玩。再后来，她又受邀去观看他的告别赛。可是，第一次约会以后，狩野祐二就玩了消失；比赛结束后，她真诚地请狩野祐二一起吃饭，可结果他却中途不辞而别。尽管如此，这些并没有改变她对狩野祐二的爱。看到他病倒在雨中，她毫不犹豫地把他扶到自己的家里悉心地照顾，并且还将家里的钥匙放心地留给他。两人同居以后，她下班后会买好吃的带回家做给他吃。可是，这位男人却不知珍惜，后来和刚相识不久的女同事跑了。她非常难过，还专门去找过他，想他能再次回到自己的身边，却被对方一口给拒绝了。

不仅如此，连佐田店长在心里也一直瞧不起她，觉得她是个丑八怪，对她的态度十分恶劣，不是冷嘲就是热讽。

在外出工作的那段时间里，一子的身心都受到了巨大的伤害。

在家里被突然嫌弃，在外面又被重重地伤害。

生活如此不幸，一子当如何应对？是自我放弃，还是苦苦支撑？前者很

容易，而后者却极难。

一子选择了后者，她没有放弃过。当初，她从家中走出来跌了一跤以后，又继续爬了起来朝前走。此后，她在生活中摔了无数的跟头，却依旧保持了不断前行的姿势。

可是要想在这样悲凉冷漠的世界里支撑下去，必须有能力有眼光可以看到悲凉之外所存有的美好。但是有多少人可以真正地看见那些美好呢？

幸运的是一子看到了。她是通过练拳的方式感知的。

一子一直喜欢拳击。以前宅在家里，她会迷恋于打拳击小游戏，还会到拳击馆外面认真地观望。她内心一直觉得练拳的狩野祐二很酷很帅。外出工作以后，她到现场观看拳击赛，发现球员比赛结束后还会互相握肩拥抱，更是对这项运动增添了几份热爱。

狩野祐二退役以后，她去找他，结果却被告知他已经结束了他的拳击生涯，离开拳击馆重新谋生了。这时，她决心自己也来学习拳击。

教练一开始以为她只是为了减肥才来拳击的，后来又以为她是将拳击作为无聊生活的慰藉物，所以并没有把她学拳当一回事。

后来听到她说要参加测试，教练觉得不可思议。为了不让她有非分之想，教练会时不时地给她泼点凉水，想吓退她。可是，一子却通过自己的刻苦努力坚持了下来。

一子一直渴望能够去参加正式的拳击比赛。在教练看来，这更像是痴人说梦。但是，一子同样也靠自己的刻苦努力走进了向往已久的赛场。

比赛那天，一子的家人和狩野祐二都去观看了。

可是，一子在拳场上并没有能够创造出奇迹来。最终，她还是输了，被厉害的对手打得很惨。

只是，一子却因为拳击而创造了另外一个奇迹——拥有了一个全新的人生。

她拥有了一个完美的自己。以前的她，懒散、肥胖、死气沉沉；现在的她，活泼、矫健，充满自信。为了能够参赛，她每时每刻都在看书学习，练习动作。她的人生因为有了这个目标和梦想，所以每一天都过得十分的忙碌充实。

她赢得了家人的尊重。离家以后，她努力独立，既有工作可做，又会整理家务。直到母亲摔伤后，她才在爸爸的邀请下回家。

在赛场上，一直以为她是孬种的妹妹看到了她坚强不屈的一面，也被深深地震惊了，最后为她的出色表现加油鼓掌。爸爸也为她自豪，庆幸她没有走上自己的老路，没有重复自己的不幸。

她获得了爱人的珍惜。狩野祐二虽然一直从事着阳刚的职业，但是内心却非常地敏感脆弱。离开拳击馆以后，他对于新生活深感恐惧。一旦有压力出现，他就会选择逃避。所以，他的人生一直处于丢盔弃甲的状态。虽然他深爱着一子，但是他的选择却是逃避，不是玩失踪就是相遇时拔脚就跑。他说自己不喜欢坚持的人，其实是对自己没有足够的信心。

作为一位职业拳手，他最能明白年纪大且没有一点儿基础的一子最终走上赛场需要付出多么大的努力。一子走上了赛场以后，在比赛中一直不甘失败。好几次，她被实力远远大于她的对方重重地击倒，可是每次她都会