

“难忘教育”系列丛书

外国文学与 电影鉴赏

徐大宁 等 编著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

“难忘教育”系列丛

外国文学与电影鉴赏

徐大宁 等 编著

东南大学出版社

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

外国文学与电影鉴赏/徐大宁等编著. —南京:东南大学出版社, 2012. 2

(“难忘教育”系列丛书)

ISBN 978-7-5641-3322-1

I. ①外… II. ①徐… III. ①外国文学-文学史
②电影-鉴赏-世界 IV. ①I109 ②J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 020680 号

外国文学与电影鉴赏

出版发行 东南大学出版社

出 版 人 江建中

社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)

网 址 <http://www.seupress.com>

责任编辑 孙松茜(E-mail:ssq1997@yahoo.com.cn)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 南通印刷总厂有限公司

开 本 880 mm×1230 mm 1/32

印 张 13.25

字 数 369 千字

版 次 2012 年 2 月第 1 版

印 次 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-3322-1

定 价 32.80 元

(图书若有印装质量问题,请与我社读者服务部联系。电话:025-83792328)

“难忘教育”系列丛书

编委会

主 任 姚天勇 韩明飞

副 主 任 刘忠保 朱全中 许建平
沈惠祥

成 员 (以姓氏笔画为序)

王 平	刘忠保	成 平
朱全中	许建平	杨志冲
沈惠祥	陆 军	陆刘华
陈建云	於锡龄	姚天勇
韩明飞		

序 言

之所以编纂《外国文学与电影鉴赏》一书，是因为在一线教学中，我们深感现行高中语文教材的不足。现行高中语文教材无论是必修本还是选修本，外国文学的内容都几乎空白。现行高中语文课本的选材明显强调的是本国文学（尤其是古典文学）、传统道德教化。学生们在世界文学的宝库门外徘徊，却以为最优秀的文学只在中国、只在古代。这必然会造成学生文学视野的狭隘、文化心理的偏执。曾有高中毕业后在大学选修了外国文学的学生和我谈起，选修了外国文学这门课，才知道世界上有比史记汉书唐诗宋词有趣得多的文学，何以在中学不教一点外国文学作品？也曾有出国留学的学生告诉我，到外国上大学，人家的孩子（别国的学生）都很懂莎士比亚，能背诵大段的莎剧台词。而我们却几乎不懂，我们中学的课程中几乎未曾提及。一问一诉，发人深省。

外国文学是各民族文化的、思想、文明的艺术的综合的载体，对求知若渴的青少年有极大的吸引力，而在语文课本中他们却得不到满足。电影院里每年总会上映十几部外国电影，屡屡掀起热潮的欧美大片中相当一部分是文学名作改编的影片或严肃的文艺片，青少年观赏这些大片需要评介指导，而媒体上的宣传多是提高票房的广告，少有真正的文学鉴赏指导。因此，把外国文学外国电影鉴赏结合起来，使两者相得益彰，既能开阔青少年的文学视野，加深其文学素养积淀，又能提高其文学理解水平和鉴赏能力，补裨课本之不足。我们开设外国文学与电影鉴赏选修课的实践证明，学生对此课程极感兴趣，开课效果非常好。

当前的教育潮流是从应试化走向素质化。小平同志提出教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，而“面向世界”应该理解为“面向未来”必要条件。“两耳不闻世界事，一心只读我朝书”是再也不能适应时代的需要了。外国文学与外国电影中承载的知识、文化、人类的

历史和感情、人文精神,将对青少年的世界观的形成、发展及其人格成长起到极大的积极作用。那么,高素质的现代人才应该是怎样的人?其答案应该是:不仅要有丰富的知识和深厚的科学文化积累和道德素养,有阅读学习能力和科学思维方法,而且更要有开放的心态、广阔的视野、普世的价值观和高度的人类共同文明素养。这应是教育,也是语文教学的终极目标。因而,初步学习一点外国文学,鉴赏一些原汁原味的外国电影大作,是具有极其重大的意义的。而外国文学与电影鉴赏选修课,应在此方面有所作为。

本书全书大约四分之三的内容是外国文学,四分之一的内容是外国电影鉴赏。全书以外国文学为主线,外国文学又以西欧文学为主线(西欧文学之外,亚洲文学得到特别关照);外国文学以文学史为主纲,作家作品为目;电影鉴赏部分则以电影鉴赏知识为副纲,电影作品为目,电影鉴赏知识由浅到深分为若干节附从于外国文学史这个主纲,连缀起来就是较为完整的电影鉴赏知识系统。各个时代的文学作品以大型著名长篇为主,电影则以该时代名作改编的名片大片为主,同时也选入一些反映该时代题材的而非以文学名作为蓝本的电影大作,都是极具教育意义和观赏性、不看遗憾的影片,思想性与艺术性俱佳是入选的标准。本书文学部分和电影部分都列出了一些资料,以便于读者根据自己的需要搜索参考、比较选择。

本书是我和四位志同道合的老师共同编写的。具体分工如下:第一章和第五章由徐大宁编写;第二章和第三章由薛德荣老师编写;第六章和第七章由方莺老师编写;第八章由赵静仪老师编写;第四章和第九章由花毅老师编写。

诚然,由于本书编者学识有限,加之编纂仓促,虽尽力想要编写得更好一些,但疏漏错误恐怕在所难免,望广大读者不吝赐教,批评指正。当然我们更希望读者不囿于本书的结构和内容,能创造性地使用本书,培养并深化热爱文学的兴趣,成为具有丰厚的文学素养和高度思想修养的优秀的现代人,进而为中国的文化崛起担当重任。

徐大宁

2011年12月圣诞夜

目录

contents

绪论	1
第一章 人类的童年——上古两希文学:希腊文学、希伯来文学	4
第一节 两希文明与两希文学概况	5
第二节 希腊文学	8
第三节 希伯来文学——《圣经》	20
第四节 两希文学阅读文选与知识链接	24
第五节 电影知识与两希文学经典电影鉴赏	43
第二章 黑暗中的曙光——中世纪文学	51
第一节 中世纪文学概述	52
第二节 中世纪文学阅读文选和知识链接	61
第三节 电影知识与中世纪文学经典电影鉴赏	82
第三章 远方的雷声——文艺复兴文学	88
第一节 关于文艺复兴	89
第二节 文艺复兴文学作家与作品	93
第三节 文艺复兴文学阅读文选与知识链接	100
第四节 电影知识与文艺复兴文学经典电影鉴赏	129
第四章 经院的道袍——17世纪古典主义文学	138
第一节 关于古典主义	139
第二节 古典主义文学概况	141
第三节 古典主义文学作家与作品	143

第四节	电影知识与古典主义文学经典电影赏析	150
第五章	狂飙突进的时代大潮——18、19 世纪启蒙主义文学	
		155
第一节	启蒙运动与启蒙主义文学	156
第二节	启蒙主义文学作家与作品	158
第三节	启蒙主义文学阅读文选与知识链接	169
第四节	电影知识与启蒙主义文学经典电影鉴赏	187
第六章	理想英雄情结——19 世纪初期的浪漫主义文学	
		198
第一节	关于浪漫主义	199
第二节	浪漫主义文学创作概况	201
第三节	浪漫主义文学阅读文选与知识链接	215
第四节	电影知识与浪漫主义文学经典电影鉴赏	236
第七章	从满目疮痍到微茫的希望——19 世纪批判现实主义文学	
		246
第一节	批判现实主义文学的产生	247
第二节	欧洲批判现实主义文学作品与作家	250
第三节	批判现实主义文学阅读文选与知识链接	277
第四节	电影知识与批判现实主义文学经典电影鉴赏	293
第八章	缤纷的思想之花——20 世纪现代主义文学	
		300
第一节	20 世纪现代主义文学概况	301
第二节	现代主义文学阅读文选与知识链接	318
第三节	电影知识与现代主义文学作品经典电影鉴赏	350
第九章	高耸的方尖碑——诺贝尔文学奖获奖作家与作品	
		359
第一节	诺贝尔与诺贝尔文学奖	360
第二节	诺贝尔文学奖获奖作家与作品	361
第三节	诺贝尔文学奖获奖作品阅读文选	375
第四节	诺贝尔文学奖相关资料链接	388
第五节	电影知识与诺贝尔文学奖获奖作品经典电影鉴赏	406

绪 论

目前,我们的中学课堂和课本里外国文学的内容少得可怜。而一切民族的文学成就,从来就是属于全人类的,是人类共同的宝贵的文化遗产。在走向现代化、走向世界的路途上的中华民族、尤其是年轻一代如果矜伐于本民族的优秀文化遗产,只能说是短视的、自闭的、终无前途的。因此,我们认为,中学生读读外国文学优秀作品,看看以外国文学优秀作品为题材的经典电影,对学习、对人的发展与成长是很有意义的:扩大我们的知识视野,吸取外国的文化知识,获得思想的启发、心灵的教益和道德情操的陶冶。

文学是对人类生存状态的描摹,是对人类生存经验的艺术表现与思考,是一个民族的心灵之窗。大凡具有传世价值的作品,都是在特定的历史条件下写出了时代精神和民族之魂的东西。透过文学作品可以探究一个民族的气质,触摸一个时代的灵魂。学习外国文学名著可以帮助学生了解东西方文化的源流,开阔视野,吸收人类文化的精华。“海纳百川,有容乃大”,在全球一体化、东西方文化交流日趋频繁的时代,了解东西方文化精神,对于感悟人生、净化心灵、提高综合素质,进而重塑一种强健的精神人格将起到潜移默化的作用。

西方文化精神主要表现为以下几个方面:

第一,人道主义精神。从古希腊的人本意识,到文艺复兴时期的人文主义,启蒙时期的“自由、平等、博爱”的人道主义口号,形成了西方文学中代代相因的优秀传统。其基本内容就是以人为本,关怀人类

苦难,关心人类命运,关注人的价值和人生的意义,思考人类的生存状态和人与人、人与自然、人与社会、人与自我的关系。

第二,理想主义精神。对理想王国的憧憬是西方文学中一道不灭的情愫。它源自基督教对来世天国的追求。空想社会主义、共产主义都是这一传统在不同时代的延续和发展。为追求理想而献身是历代仁人志士的不悔选择。从普罗米修斯的英雄主义精神到歌德的浮士德、海明威的“硬汉”,都洋溢着西西弗斯式的悲剧精神,具有一种崇高美与悲壮美,并由此推动人类社会一步步向理想的目标迈进。对每个人而言,理想赋予人生以意义。试想,如果人类失去理想,世界将会变得怎样?

第三,理性精神。比较而言,东方文化有着更强调直觉顿悟、生命体验的传统,西方文化更注重理性。古典主义立法者布瓦洛把这种理性精神推向了极致:“愿你的文章永远只凭理性获得价值和光芒”。他们相信人的理性和人的认识能力,要穷极一切事物,追求真理 and 知识。弘扬真善美,批判假丑恶,把对社会和人生的思考上升到哲理高度,从而使作品获得永恒的价值。而东西方文化各有传统又互相交流、融合,互相促进,共同发展。从横向看,东西方文化既有各自的传统,又不断交流、撞击、融合、发展。以圣经文学为例,从地域上划分,它属于东方文学,但它确实又成为西方文学的源头,深刻地影响了西方文化心理。如果把文学史比作人类文化的长河,那么文学名著则是经过几千年大浪淘沙,沙里淘金留下的精华,是这条长河中的一颗颗珍珠。它们交相辉映,构筑起世界文学的殿堂。本课旨在通过对经典作品的选读和赏析,让学生了解西方文化精神和东方文化神韵,在世界文学的大背景下汲取人类文化的精华,借他山之石以攻玉。在当今信息爆炸的时代,在有限的时间里读精品、读经典,就是对生命的珍重。

当然,读读外国文学优秀作品,看看以外国文学优秀作品为题材的经典电影对当代中学生来说,还有审美娱乐作用:能培养提高我们

的审美能力与趣味,获得美的享受;在紧张的学习之余阅读外国文学优秀作品,观览经典电影,欣赏其中鲜活的人物形象和曲折生动的故事情节,理解异域民情风俗,让自己的心灵作超时空的旅行,会使我们身心极其愉快。更不要说我们还可以由此学习借鉴其文学写作技巧和语言了。

既然有这么多好处,何不乐而为之?

打开这本书,认真地读起来吧,它会引领你迈入一个无比绚烂美好的精神世界。

第一章 人类的童年——上古两希文学：希腊文学、希伯来文学

人类文明发展到现在，可谓处于壮年。回溯历史，古希腊可谓人类的童年，那时温暖的爱琴海沿岸，孕育出灿烂的希腊文明，显示出童年一般追求理想、平静富足、淳朴天真的儿童天性，梦一般美好。当然，那个时代有战争、掠夺、苦难，就像孩子会吵嘴打架；而文学，则记录了那个童年时代的一切，记录了人类在宁静美好与战争苦难的更替之中长大的过程。了解那个时代的文学，就是了解我们自身的成长。

第一节 两希文明与两希文学概况

一、两希文明概况

历史学家一般都认为两河(底格里斯河、幼发拉底河流域,今天的伊拉克)文明和古埃及文明(尼罗河文明)是西方文明的源头。但这两大古文明对西方而言都比较遥远,影响也比较间接。西方文明最直接、最重要的两个源头是古希腊文明和希伯来文明。在它们的共同作用下,原来被称为“野蛮人”的西方民族在一千年左右的时间内脱胎换骨,迅猛崛起。

早在古希腊文明兴起之前约 800 年,爱琴海地区就孕育了灿烂的克里特文明和迈锡尼文明。大约在公元前 1200 年,多利亚人的入侵毁灭了迈锡尼文明,希腊历史进入所谓的“黑暗时代”。因为对这一时期的了解主要来自《荷马史诗》,所以又称“荷马时代”。在荷马时代末期,铁器得到推广,逐步取代了青铜器;海上贸易也重新发达,新的城邦国家纷纷建立。希腊人使用腓尼基字母创造了自己的文字,并于公元前 776 年召开了第一次奥林匹克运动会。奥林匹克运动会的召开也标志着古希腊文明进入了兴盛时期。公元前 750 年左右,随着人口增长,希腊人开始向外殖民。在此后的 250 年间,新的希腊城邦遍及包括小亚细亚和北非在内的地中海沿岸。在诸城邦中,势力最大的是斯巴达和雅典。

这里曾矗立着一座壮伟的圣殿。圣殿的主人不仅是那个时代而且是整个人类文明历史上的文化巨人,这些巨人大多在几个专业或领域建有辉煌业绩,甚至开人类历史之先河。在哲学王国里,大师们注重师门的光大与传承,纷纷设坛讲学,建宗立派。从米利都派的诞生到犬儒派的衰落,唯物唯心,无神有神,摩肩接踵,兴亡交替。而从苏

格拉底,经柏拉图、到亚里士多德,名师才高八斗,高徒学富五车,更形成一道万世瞩目的风景。在文学园地里,希腊神话尤为引人注目。它们如同熟透了的枣子,密集,饱满,伸手可及,唾手可得。它们被编成诗歌、寓言、故事、戏剧,被琢为雕塑,绘成瓶画,广为流传,家喻户晓。希腊神话根植于丰富多彩的社会现实,所以诸神的形象具有鲜明的人性化特征,生动丰满,多姿多彩。在这里,史诗居于重要地位。《荷马史诗》具有重大的文学价值,又蕴含着大量的史学信息,考古学家正是依据这些信息取得了世纪初期惊天动地的考古发现。戏剧是古典时代文学园地的瑰宝。希腊的剧作家都是杰出的文学巨匠,他们将神话故事和社会现实巧妙地编织在一起,以严肃的、嬉笑的、真实的、虚构的、歌颂的、批判的、赞扬的、讽刺的方式或手法表现和展示剧本的情节和过程。希腊的史学在那个时代取得了举世无双的成就。在希腊神话中,克丽奥女神是司历史之神。人们认为,古典历史学家如希罗多德、修昔底德都是克丽奥女神的使者。他们没有辜负女神的意愿,以自己的如椽之笔制作了《历史》、《伯罗奔尼撒战争史》等皇皇巨著,给我们留下那个时代地中海世界生产、生活、战争、和平等富于动感的场景。古希腊在文化上为人类做出的贡献真正可谓叹为观止!

希伯来人(今称犹太人)发源于两河流域的乌尔地区,在迦南(巴勒斯坦)曾建立过统一的希伯来王国。身为一个弱小民族,曾历遭周围强邻——埃及、亚述、新巴比伦、波斯、亚历山大、罗马等国家的奴役。在反抗罗马的大起义失败后,就彻底失去了民族家园,流落到世界各地近2000年,备受歧视与迫害、驱逐与屠杀,直至1948年以色列复国。然而这个民族集中东西文明之大成,千锤百炼,在丧失国土的情况下,凭着坚定的信念,以犹太教为纽带,以散布世界各地的犹太会堂代行被毁的耶路撒冷圣殿,以重视教育来传承、弘扬自己的民族文化,“越是受压抑,越要寻求精神上的奋扬和超越”。因而犹太民族不仅没有被同化和灭亡,反而还向世界奉献了举世瞩目的希伯来文明。

这一文明源远流长,对世界文明影响巨大而深远。它以世界上最早的一神教——犹太教孕育了基督教和伊斯兰教,并与希腊文化一

起构成了西方文明之源。在中世纪推动着伊斯兰文化的发展,为 14、15 世纪欧洲的文艺复兴起了重要的中介作用。到了近代,又为资本主义,尤其是现代金融业的发展做出了重要贡献。在我们当今的文化中,如每周有固定休息日的做法、义务教育的观念、以公正为宗旨的社会福利制度等无不是受希伯来文明影响的产物。犹太文明尤其以思想文化上的成就为世界文明增添了辉煌的篇章,在文学、哲学、心理学、音乐、美术、建筑、医学、工艺、科技、经济等领域,都可以看到犹太人卓越不凡的身影,其中当首推改变了当代世界的马克思、爱因斯坦、弗洛伊德这三位思想巨匠。据统计,自 1901 年设立诺贝尔奖至 1995 年,获奖的犹太人达到 129 人次,而犹太人只有 2000 多万,占世界人口总数的 3‰!

在历遭厄运又丧失国土而颠沛流离、饱受凌辱与迫害的大流散的历史劫难中,犹太民族能依然保持以犹太传统文化为主体的民族认同感,顽强地傲立于世界民族之林;犹太文明能依然绝处而逢生,改革而创新,为世界文明作出自己的贡献,成为人类数千年文明史上文化脉络没有中断的少数古老文明之一,这不能不说是历史上发生的一个奇迹。

二、两希文学概况

古希腊文学是欧洲文学的土壤,在神话、史诗、抒情诗、寓言、戏剧和文艺理论等方面都有巨大成就。

古代希腊是欧洲最古老的国家,是欧洲文明的发源地。

据考证,早在公元前 26 至前 12 世纪间,在希腊的克里特岛和中部迈锡尼地区都有过辉煌的文化,但由于公元前 12 世纪初北方的多利亚人的入侵,先进的文化被摧毁了。从多利亚人入侵起,至公元前 146 年希腊城市完全为罗马人所攻占止,这一阶段又产生了辉煌的希腊文明。古希腊的历史和文学大致可分这样几个阶段:

公元前 12 世纪至公元前 8 世纪,是氏族社会向奴隶制社会过渡的时期,史称“荷马时代”或“英雄时代”,文学上主要成就是从更早时

期就流传下来至此时更加丰富的神话,以及荷马的两大史诗。

公元前 8 世纪至公元前 4 世纪,是奴隶制形成和巩固时期,其中公元前 6 世纪末至前 5 世纪中叶是雅典奴隶制民主制时期,是希腊有史以来文化最繁荣的时期,文学上主要成就是悲剧,此外还有公元前 6 世纪的《伊索寓言》和这一阶段末期的喜剧。

公元前 4 世纪到公元前 2 世纪,由于希腊两个最大的奴隶制城邦国家雅典和斯巴达为争夺霸权而长期内战,双方实力都削弱了,外族入侵,最后由北方希腊族马其顿国王统一希腊,史称希腊化时期。这一时期由于帝国的统治,人民自由思想不能发挥,文学上创造性较差。

至于希伯来文学,则完全集中在《圣经》一书上。

第二节 希腊文学

一、希腊神话

希腊神话十分丰富,但并无一本完整的作品,而是散见于古希腊各种著作中,如《荷马史诗》中的《伊利亚特》和《奥德赛》,赫西奥德的《工作与时日》和《神谱》,奥维德的《变形记》等经典作品,以及埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯的戏剧。现在所见的希腊神话集都是后人整理编写的。

在那原始时代,希腊人对自然现象,对人的生死,都感到神秘和难解,于是他们不断地幻想、不断地沉思。在他们想象中,宇宙万物都拥有生命。然而在多利亚人入侵爱琴文明后,因为所生活的希腊半岛人口过剩,他们不得不向外寻拓生活空间。这时候他们崇拜英雄豪杰,因而产生了许多人神交织的民族英雄故事。这些众人所创造的人、神、物的故事,经由时间的锤炼,就被史家统称为“希腊神话”,公元前 11、12 世纪到 7、8 世纪间则被称为“神话时代”。神话故事最初都是口

耳相传，直至公元前7世纪才由大诗人荷马统整记录于《史诗》中。

奥林匹斯神系诸神(西斯廷教堂天顶画)

希腊神话是神的故事和英雄传说的总汇。神的故事包括互相联系的“前奥林匹斯神系”和“奥林匹斯神系”两部分。“前奥林匹斯神系”叙述天地产生和宙斯之前神族发展变化情况。“奥林匹斯神系”是以宙斯为中心的神族的故事，因宙斯及其家族居于奥林匹斯山顶而得名。这是希腊神话中流传最广、影响最大的神的故事。

“前奥林匹斯神系”诸神一般称为“旧神谱”，“奥林匹斯神系”诸神一般称为“新神谱”。

旧神谱记载了天地的起源，最初宇宙最老的神是卡俄斯(即“混沌”)，卡俄斯生出了盖亚(大地)和厄洛斯和塔耳塔洛斯(深渊，地狱)，接着在大地底层出现了厄瑞波斯(黑暗)与倪克斯(夜)，两者结合生出“光明”与“白昼”。盖亚又生出了乌拉诺斯(天空)和蓬托斯(海洋)。盖亚与她的儿子乌拉诺斯结合，生下了十二个泰坦巨神(Titans)及三个独眼巨人和三个百臂巨人。

在旧神谱中我们可以看到其保存了远古社会人吃人和杂婚制的风俗，这些都成为后来西方文学中绵延不断的问题。

宙斯推翻了父亲克罗诺斯的统治后，就建立了新的以自己为中心统治秩序。其之下的新神谱诸神都居于奥林匹斯山上，有十二主神。(古罗马神话大抵与之相对应，只是名称有所变化，太阳系行星就是以