

普通高中课程标准实验教科书

语文 选修 7

电影文学欣赏

DIANYING WENXUE XINSHANG

广东基础教育课程资源研究开发中心

语文教材编写组 编著

普通高中课程标准实验教科书

语文选修7

电影文学欣赏

DIANYING WENXUE XINSHANG

主编

陈佳民 柯汉琳

副主编

吴惟粤 陈建伟 王士荣

本册主编

柯汉琳

本册副主编

何晓园

主要编写人员

柯汉琳 何晓园 周西篱 李建国

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

语 文

(选修7)

电影文学欣赏

广东基础教育课程资源研究开发中心

语文教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

(广州市永福路44号)

890毫米×1240毫米 16开本 9印张 1插页 220 000字

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

ISBN 7-5406-6418-5/G·5704

定价: 6.49元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量问题或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

《一江春水向东流》导演 郑君里、蔡楚生

《早春二月》导演 谢铁骕

《开国大典》导演 李前宽、肖桂云

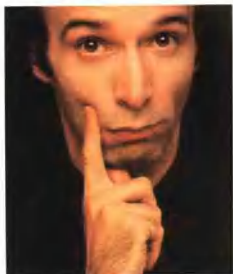
《这里的黎明静悄悄》导演
斯塔尼斯拉夫·罗斯托茨基

《阿甘正传》导演 罗伯特·泽梅基斯

《音乐之声》导演 罗伯特·怀斯 (中)

《美丽人生》导演 罗伯托·贝尼尼

《天堂的孩子》导演 马吉德·马吉迪

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准（实验稿）》及《普通高中课程标准（实验）》编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材，并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中，我们选用了多位作者的作品（含图片），并多方与作者进行联系，取得了他们的大力支持。在此，我们表示衷心的感谢。但是仍然有部分作者因地址或姓名不详而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话：020-87613835 邮编：510075

地址：广州市环市东路472号粤海大厦12-15楼 广东教育出版社

致同学

Z H I T O N G X U E

同学们，这本教科书将向你敞开一个五彩缤纷的电影世界。尽管它只是这个世界中一道小小的风景线，但它可以让你“窥一斑以见全豹”，于有限中感悟无限。

电影作为一门年轻的艺术，早已走进千家万户，成为最大众化的艺术之一；电影作为动态视觉性最强的艺术，又与现代审美经验中视觉冲动的日益凸现一拍即合，成为现代最具诱惑力的艺术之一。这正是我们决定编写这本选修教科书的缘由。

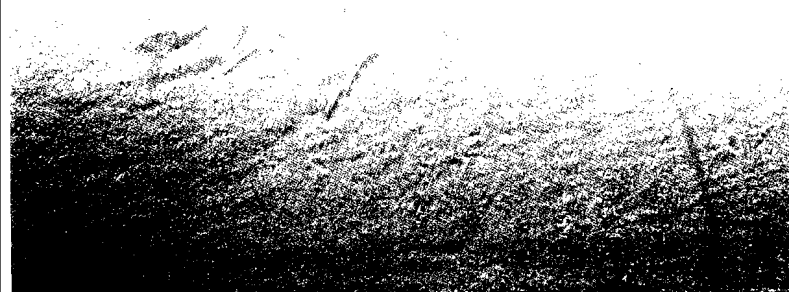
然而，这本教科书并不仅仅是要组织同学们去“观看”电影，更主要的是要引领大家去“读”电影，即对“电影文学”进行阅读与欣赏。因为，本教科书是在高中语文选修课程的框架内编写的，它必须以语文素养的培养作为教科书的主要目标。因此，我们把本教科书的名称定为“电影文学欣赏”。

对“电影文学”这个概念，人们有不同的理解。但无论如何，“电影文学”是存在的，它是构成电影艺术的重要因素之一。由于电影文学最终体现于已经完成的影片之中，因此，我们不可能完全离开影片的观赏去阅读电影文学，同时也不可能离开影片的观赏去进行教学。

电影作品浩如烟海，我们没有按电影发展史上各个时期或各种题材类型的代表作进行选材，而是选取东西方几部有相当影响的经典影片或优秀影片作为学习对象。每一课都分别设置“开场白”、“剧本节选”、“欣赏提示”、“银海泛舟”和“思考与探究”栏目，以便于同学们把握每课学习的内容。

本教科书的学习目的，是通过若干电影作品的阅读和欣赏，让同学们在受到审美熏陶的过程中提高语文素养和人文素养；同时初步了解电影艺术的一般知识，并能初步开展电影评论活动，包括撰写电影评论文章。

同学们，如果你对电影情有独钟，那么，就让我们携手走进电影这个五光十色的艺术世界，一起领略这个世界的无限风光吧！

目录

电影与语文 (1)

1 开国大典 (5)

开场白 (6)

得人心者得天下，失人心者失天下 (6)

剧本节选 (7)

欣赏提示 (25)

银海泛舟 (26)

电影剧本 (26)

电影镜头 (27)

画外音 (27)

思考与探究 (28)

2 一江春水向东流 (29)

开场白 (30)

苦难时代的家庭悲剧 (30)

剧本节选 (31)

欣赏提示 (44)

银海泛舟 (45)

电影剧本的结构 (45)

电影的时间和空间 (45)

思考与探究 (46)

3 早春二月 (47)

开场白 (48)

苦闷、理想和追求 (48)

剧本节选 (49)

欣赏提示 (60)

银海泛舟 (61)

电影文学·小说·戏剧 (61)

故事梗概的编写 (62)

思考与探究 (62)

4 这里的黎明静悄悄 (63)

开场白 (64)

生死抉择与生命的意义 (64)

剧本节选 (65)

欣赏提示 (83)

银海泛舟 (84)

电影剧本的语言 (84)

电影剧本中的对话 (84)

思考与探究 (85)

5 音乐之声 (86)

开场白 (87)

爱与美的交响曲 (87)

剧本节选 (88)

欣赏提示 (93)

银海泛舟 (94)

电影剧本的视觉造型性 (94)

蒙太奇 (95)

电影歌曲 (96)

思考与探究 (96)

6 阿甘正传 (97)

开场白 (98)

人要想摆脱过去，就要不停地往前跑 (98)

剧本节选 (99)

欣赏提示 (107)

银海泛舟 (108)

电影剧本的主题 (108)

空镜头 (108)

思考与探究 (109)

7 美丽人生	(110)
开场白	(111)
美丽的人生才是永远的	(111)
剧本节选	(112)
欣赏提示	(121)
银海泛舟	(122)
电影剧本中的人物	(122)
运动镜头	(122)
思考与探究	(123)
 8 天堂的孩子	(124)
开场白	(125)
没有天堂的儿童世界	(125)
剧本节选	(126)
欣赏提示	(133)
银海泛舟	(134)
电影评论	(134)
思考与探究	(135)

电影与语文

幻想成真：电影的产生与发展

我们每一个人似乎都有一种天然的冲动，喜欢去感知世间发生的故事，不仅有身边的、耳闻目睹的，还有无法亲临现场的、发生于另一时空的故事。通过感知那些故事，去获得某种人生经验，某种情趣，某种娱乐。

于是，我们读小说，小说的故事性最强，想感知发生于另一时空的故事，读小说最有效。但是，小说叙述的故事再引人入胜，我们也看不到故事里行动着的人，听不到他们说话的声音；小说写得再生动，我们也只能说“如闻其声”、“如见其人”、“栩栩如生”。于是，我们去观看戏剧，情况就不一样了。观众可以在戏剧中直接“见人闻声”，比起小说来真切得多了。但是，戏剧只能活在舞台上，而舞台始终被“三堵墙”围住，故事中的人物只能在这个有限的空间中活动；空间和时间的变化都是虚拟的、象征的，而且许多真实的事物和生活景象都无法搬上舞台，例如真实的飞机、火车、轮船怎么搬上舞台？千军万马、炮火连天、惊涛骇浪怎么在舞台上展现？戏剧只能是“三五步千里万里，六七人百万雄兵”。这比起真实的生活来，戏剧又是多么不真切！所以，很早以前就有人开始幻想，幻想着有一天让故事就像真的生活一样展现在眼前。换句话说，人类很早就在追求着所谓“现实幻象”的艺术真实。电影的出现，终于使这种幻想变成现实。

电影产生于19世纪末，至今只有百余年的历史。1894年，爱迪生发明了“电影视镜”，这就是最早的电影。1895年12月28日，卢米埃尔兄弟用他们发明的“活动电影机”，在巴黎首次售票公映了一部短片。这不仅标志着“放映术”的完成，也标志着电影的真正诞生。但是，那时的电影技术手段粗糙，表现内容单一，形式呆板，更令人遗憾的是它没有声音。直到20世纪20年代，才开始出现有声电影，这在电影史上是一个重要的飞跃。把声音带进电

影的是美国人：1927年10月6日，由华纳兄弟公司拍摄的音乐故事片《爵士歌手》上映，标志着有声电影的诞生。20世纪30年代，彩色电影也出现了，进一步加强了电影画面的逼真性和艺术表现力。70年代，随着电视技术的出现，电影进入了电视屏幕。从此，电影在人类文化生活中占有空前广阔的生存空间，成为一种占有最广大受众的艺术形式。

特殊艺术：电影的性质与特点

电影问世以后，在一段时间里，人们常常争论两个问题：其一，电影是不是艺术？其二，如果电影是艺术，它是一种什么艺术？关于前一个问题，当时有不少西方艺术家、理论家认为，电影只是一种机械技术，而不是艺术。由于这一原因，他们甚至看不起电影。另一些艺术家和理论家则认为，电影是一种艺术。

我们认为，电影刚刚诞生的时候，的确还不是一种艺术。卢米埃尔最初拍摄的短片《工厂大门》、《火车进站》、《烧草的妇女们》、《代表们登陆》等，不过是记录了现实生活的一些景象，让人们看到一些活动着的人群，既无艺术构思和创造，也谈不上有什么艺术表现技巧，至多是一本活动的相册。后来，人们逐步采用各种艺术手段去处理和反映现实生活，把电影作为一种“银幕戏剧”进行创造性构思、表演和摄制，电影便成为一种艺术，而那种认为电影不是艺术的观点也自然而然被否定了。今天我们说电影是一种艺术，已用不着再争论了。

那么，电影是一种什么艺术呢？对此，人们最初的认识并不明确，总是用其他艺术样式来说明它。例如，有人说电影是“光的绘画”；有人说电影是“活动的雕塑”；有人说电影是“可见的音乐”；有人说电影是“具体化了的文学”；有人则说“电影是戏剧的一种，是用科学手段来表演和制作的戏剧”。这些说法都有一定的道理，但有一个共同的倾向，就是用别的艺术样式来给电影下定义，不认为电影是一种独立的艺术。毫无疑问，电影与美术、音乐、戏剧、文学等艺术有着不可分割的关系，但又不是这些艺术样式中的任何一种，不再是“某种什么别的艺术”，电影就是电影，电影就是一种独立的艺术。与其他艺术不同的是，电影始终离不开科学技术，特别是现代光学、声学技术。电影要通过工业生产和制作才能完成，它始终是艺术与工业的结合，所以有人称之为“艺术中的重工业”。再者，电影艺术综合了文学、戏剧、美术、音乐等各种艺术因素，并把这些因素有机地结合起来，形成了一种最富于综合性的

独特的艺术形式，所以人们也常常称之为“综合艺术”。

综上所述，可以这样说：电影是运用现代科学技术，综合了文学、戏剧、美术、音乐等艺术因素，通过演员塑造银幕形象来反映社会生活的银幕艺术。它是最接近生活、最近似真实生活的一种艺术，观众观赏时，极容易产生一种置身于真实生活情境中的幻觉。

电影的表现手段和艺术结构方法都是独特的。电影叙述故事、展示事件过程、描绘环境、抒发感情所采用的表现手段是“镜头”，一部电影就是由许多镜头组接起来的。“镜头”是电影艺术中最基本的单位，也称为电影的“基本语汇”。电影的结构方法，即镜头与镜头的组接方法称为“蒙太奇”。一部电影就是通过蒙太奇的方法形成一个有机的艺术整体的。

电影文学：存在于影片中的文学因素

20世纪40年代，美国的加斯纳提出了“电影文学”的问题。那么，什么是“电影文学”？

电影文学是一种文学类型，但同时又兼有文学与电影的双重特性，并在两者的相互交融中将文学的叙事因素与电影的造型因素予以有机的结合，其具体的表现形式主要是电影文学剧本。

与其他艺术相比，电影是一门年轻的艺术。而电影剧本，比电影还要年轻，大概要晚25年。电影在它的幼年时期，只是对生活作最简单的模仿，因此还不需要电影剧本。在稍后的一段时间内，电影在拍摄之前，也还没有电影剧本，最多只是一张用来体现未来影片骨架的文稿，如草图、提纲、梗概之类。但导演在构思中，却早已注意到了一定的剧作原则，人们往往把它叫做“电影剧作”。可见，电影剧作的出现要早于电影剧本。在有声电影问世之后，电影逐渐发展成为一门独立的艺术。同时，随着电影内涵的不断深化，便需要有专人运用电影的形象思维，在拍摄前事先把复杂的内容条分缕析和细致入微地做好周密的安排。于是，电影剧本在这种情况下应运而生。匈牙利著名电影理论家贝拉·巴拉兹说：“在20世纪的20年代，德国才第一次出版某些特别令人注意的电影剧本。”^①我国第一个比较完整的电影剧本，是洪深编写的《申屠氏》，发表在1925年出版的《东方杂志》上。

但是，电影剧作家写出来的电影剧本还不能直接用来拍电影。

① 见《电影美学》（中国电影出版社1979年版）。

导演在开拍前，还要调动一切表现手段对电影剧本进行“分镜头”处理，先编写出分镜头剧本（也称“演出本”），然后再依此开拍。在开拍过程中，又常常进行修改。最后，作为电影文学因素的电影文学剧本，实际上已经演变为存在于影片中的故事内容和艺术处理的文字记录作品（也称“完成台本”）。所以，对于电影文学的欣赏应该是在观赏影片的过程中进行的。

电影与语文：从电影文学中学习语文

正如本书开卷《致同学》中所说的，本教科书的主要目标是通过对电影剧本的阅读和对电影艺术的欣赏达到学习语文的目的，让同学们在受到审美熏陶的过程中提高语文素养和人文素养。这就是从电影中学习语文。更具体地说，就是从电影文学中学习语文。语文学习最基本的任务就是学习、掌握和运用语言。文学语言是一种特殊语言，是一种富于形象性、情感性和个性的语言。学习语言，不仅要学习、掌握一般的语言，要学会写作一般的文章，如公文、科学论文等，而且要学会读懂和运用文学语言。学习、掌握好文学语言，不仅可以更好地欣赏文学作品，而且可以使我们在日常交往中更加生动地运用语言，使我们的日常语言更加生动形象，更加幽默有趣。总之，更具有文学色彩。当然，学习、掌握好文学语言，对于有志于文学创作的同学来说，也是一种最基本的功夫。

电影文学作品与其他文学作品一样，是我们学习文学语言的重要内容。作为电影文学的具体呈现形态的电影剧本，虽然在形式结构上有它自己的特殊性，但无论是其中的人物对话还是提示性、描述性语言，都是非常生动形象的、有特色的文学语言，都是我们进行语文学习的好材料。特别是其中的人物语言，既非常贴近日常生活又非常个性化（这是电影艺术最生活化和必须通过人物对话塑造性格的特点所决定的），这对于提高我们的语言表达能力乃至整个语文素养，都具有极其重要的意义。电影剧本中的许多台词既生动形象又充满生活智慧，已成为流行于大众中的经典台词，都非常值得吸收和学习。

1 开国大典

1989 年长春电影制片厂摄制

编剧：张天民 张笑天 刘 星 郭 晨

导演：李前宽 肖桂云

主演：古 月 孙飞虎 黄 凯等

本片获 1990 年第 10 届中国电影金鸡奖最佳导演、最佳男主角、最佳男配角奖，第 13 届大众电影百花奖最佳故事片奖，广电部优秀影片奖

得人心者得天下，失人心者失天下

古人云：“得人心者得天下，失人心者失天下。”这是一个亘古至理。中国共产党与国民党蒋介石政权的斗争和历史性结局，就雄辩地证明了这个千古真理。

新时期以来，银幕上涌现了一批以中国共产党领导的中国革命重大事件为题材的史诗性革命历史巨片，如《南昌起义》、《西安事变》、《风雨下钟山》、《巍巍昆仑》、《百色起义》、《开国大典》等，这些影片都强烈地、诗意地凸现了这一历史真理，其中《开国大典》尤其发人深思。

影片以1949年10月1日中华人民共和国诞生的大典为中心，站在历史之巅，俯视中国革命的全局，艺术地再现了新中国成立的伟大历史瞬间和这一瞬间前前后后发生在中国大地上的重大政治、军事、外交事件，生动地塑造了毛泽东和蒋介石等一批重要历史人物的形象。通过这些事件和人物命运，我们深深感受到：历史的行程和历史巨人的成败命运，都不是“单个人”的意志所能支配的，而是由民心民意所决定的。毛泽东领导的中国革命之所以成功，新中国之所以诞生，从根本上说，正是因为以毛泽东为代表的中国共产党代表着中国最大多数人民群众的利益和愿望，取得了民心，顺应了民心；而以蒋介石为代表的国民党政权之所以兵败如山倒，顷刻之间灰飞烟灭，最终落得个“最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌。垂泪对宫娥”的下场，就因为这个政权已经彻底背离了广大人民群众的利益和愿望，失去了民心，从而也丧失了一切。

新中国开国大典迄今已半个多世纪。一代叱咤风云的历史人物也大多离我们而去。但是，这个震撼世界的伟大历史事件和无数为新中国的诞生而浴血奋战的革命先驱，我们将永远铭记心中！对《开国大典》的阅读和欣赏，不仅可以唤起今天人们对中国革命历史的记忆，而且可以激励年轻一代继往开来的壮志，沿着革命先驱走过的路，去创造更加美好的明天！