

管恩森 著

文学的视觉

欧美文学与电影分析

山东画报出版社

文学的视觉

欧美文学与电影分析

管恩森 著

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学的视觉: 欧美文学与电影分析/管恩森著.

—济南: 山东画报出版社, 2009.7

ISBN 978-7-5474-0054-8

I. 文… II. 管… III. 电影改编—研究—世界
IV. 106.35

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第216417号

责任编辑 尹奎友

特邀编辑 董乃德

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hccb@sdpress.com.cn

印 刷 潍坊彩源国标印刷包装有限公司

规 格 160×230毫米

8.25印张 58 幅图 180千字

版 次 2009年7月第1版

印 次 2009年7月第1次印刷

定 价 35.00元

目 录

导论 文学与电影：人类的精神圣殿	1
一、小 引	1
二、共生双赢：文学名著与电影改编	2
三、欧美文学名著电影改编述略	4
第一章 荷马史诗与电影分析	8
一、史诗传统与史诗电影	8
二、荷马史诗与电影分析	11
三、《特洛伊》：美人之爱与英雄之怒	18
第二章 中世纪英雄史诗与电影分析	26
一、中世纪英雄史诗	26
二、《贝奥武夫》：从口传史诗到数字时代的英雄传奇	27
三、《尼伯龙根之歌》：欲望与背叛的诅咒	40
第三章 《圣经》与电影分析	47
一、《圣经》影像：“伟大代码”的电影世界	47
二、《摩西十诫》：民族救赎与个人责任	52

三、《耶稣诞生》：充满人间温情的圣爱	59
--------------------	----

第四章 莎士比亚戏剧与电影分析 67

一、文艺复兴与莎士比亚戏剧	67
二、莎士比亚戏剧与电影改编	71
三、《哈姆雷特》：悲壮的复仇还是忧郁的思想	76
四、《威尼斯商人》：喜剧还是悲剧	86

第五章 雨果小说与电影分析 94

一、良心与战斗：伟大的人道主义作家雨果	94
二、《巴黎圣母院》：“美丑对照”下的至美悲歌	98
三、《悲惨世界》：人道主义中的博爱礼赞	106

第六章 海明威小说与电影分析 116

一、冒险传奇的硬汉子：海明威的生平与创作	116
二、《太阳照常升起》：阳光下的目眩与迷惘	120
三、《永别了，武器》：战地春梦了无痕	128
四、《乞力马扎罗的雪》：难解的“雪山之豹”隐喻	135
五、《老人与海》：打不败的“硬汉子”	143

第七章 大仲马小说与电影分析 150

一、大仲马：“非著名作家”的伟大作家	150
二、《基督山伯爵》：快意恩仇豪侠情	152
三、《三剑客》：仗剑天涯行的英雄传奇	160
四、《铁面人》：宫廷帷幕下的惊天悬案	165

第八章 夏洛蒂·勃朗特《简·爱》小说与电影分析 175

一、夏洛蒂·勃朗特：文坛姐妹花的传奇	175
二、小说《简·爱》：“诗意生平”的自传	179
三、电影《简·爱》：简单而平等的爱	183
第九章 狄更斯《雾都孤儿》小说与电影分析	196
一、狄更斯：自学成才的“苦难”作家	196
二、《雾都孤儿》：苦难童年中的温情暖意	199
第十章 玛格丽特·米切尔小说《飘》与 电影《乱世佳人》分析	211
一、玛格丽特：由叛逆女孩到畅销作家	211
二、《飘》：乱世爱情中的女性咏叹调	215
三、《乱世佳人》：超越时代的电影经典	222
第十一章 纳博科夫《洛丽塔》小说与电影分析	233
一、永远的小“宁芙”：流亡作家的“情色”小说	233
二、《洛丽塔》：一树梨花压海棠的影像世界	245
后 记	256

导论 文学与电影：人类的精神圣殿

一、小 引

文学与电影，是人类的精神之光，灵性之源。

文学阅读和电影鉴赏是人类的精神圆梦之旅。

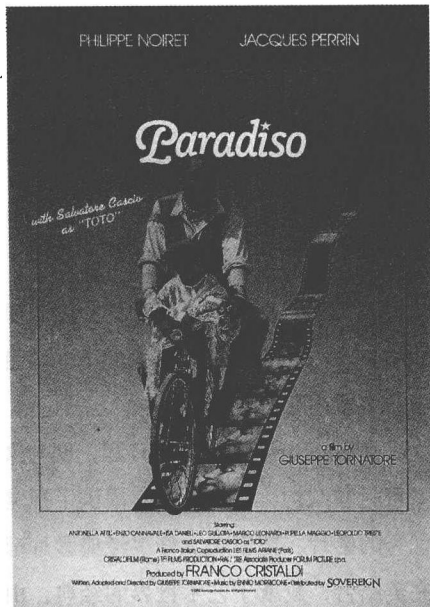
人人心中都有一座文学圣殿，

人人心中都有一座天堂影院。

经典的文学作品与电影精品，
永远值得人们以莫大崇敬之心去
朝拜。

著名作家卡尔维诺在谈到文学经典的时候，曾作过非常精辟的论述：“经典具有特异的影响力，它们不可能从头脑中清除，它们潜藏在大脑的记忆层中，披上了集体或个体无意识的伪装。”“每一次重读经典，就像初次阅读一般，是一

1989年意大利电影《天堂影院》海报

次发现的航行。”经典就是历经时间这一无情而又有情之手淘漉之下，仍然能够在时间的河床上熠熠闪光的珍宝，它是人类的精神财富。

诚若斯，我们选择分析文学名著电影——文学名著改编而成的电影经典——就充溢了一种自然天成的意蕴：文学名著改编而成电影精品，名著沉淀了悠远而厚重的内涵，电影传达了对文学世界鲜活而丰盈的诠释。文学与电影，妙得天成，淬炼经典。基于此，作为读者和观者的我们，则幸运地可以由文学而至电影、由电影而至文学，在文字与画面的双重幻界中，在艺术欣赏与精神寻梦的旅程上，幸福而快乐地在圣殿里徜徉，甚至流连忘返，一如我们在现实与梦境中体验庄周化蝶般的浑然状态。

让我们一起——

阅读名著，鉴赏经典；

通过文学理解电影，

通过电影触摸文学。

二、共生双赢：文学名著与电影改编

文学与电影，表达形式一为文字、一为影像，二者各有不同的结构要素、表现方式与美学原则。然而，尽管它们表达方式各异，艺术本质与精神却是相通的——它们本质上都具有诗性智慧，都是通过审美而感染、浸润心灵，通过审美而启发、提升思想。可以说，诗性智慧，是文学创作与电影艺术追求的至高境界。同时，文学作品的叙事功能，恰与电影的叙事功能相契合，文学性本身，就是电影艺术的一大特色。诗意性追求与文学性表达，成为文学与电影内在的契合。

因此，电影自诞生之日起，便与文学结下了不解之缘，文学为电影提供了素材和结构，电影为文学提供了视觉和情感，二者完美的结合造就了无数优秀的影片。电影史上许多经典影片都改编自世界文学名著，文学与电影的完美结合，成就了艺术世界的经典。由此，不朽的文学名著一直是戏剧、电

影创作最佳的文本题材以及导演、编剧们最为青睐的创作源泉。

文学名著伴随一代一代的阅读和影响，生成了悠远厚重的意义世界，呈现为一种独特的普遍价值和审美意趣，广泛的读者群体为电影培养了潜在的观众；改编自文学名著的电影，以丰富的影像和全新的理念，重现并丰富着文学世界，同时也拓展了观众对文学名著的阅读，唤醒人们文学阅读的愿望。名著改编电影而成精品者，多有双赢效果。文学因电影而得到普及，经常会伴随着“影视热”而形成“名著热”；电影因文学而具有品味，名著电影不仅仅具有大众娱乐功能，而且在深度与高度上具有了文化思考的价值。正如电影理论家尼尔·辛亚德所言：“有些文学作品的电影改编往往是一种文学评论……电影改编选取小说的某些部分，对其中的细节扩展或压缩，进而创造性地改写人物形象。”

在全球化语境下，文学名著和电影资源开始超越民族、语言和文化的界限，形成文学资源与影视改编的全球化共享，如中国文学名著《花木兰》、《西游记》被美国、日本电影界改编而成为美国化、日本化的影片，而西方文学名著《一个陌生女人的来信》、《理智与情感》亦由中国大陆和港台导演改编而为电影作品，它们都超越了文学经典所归属的民族文化疆界，而成为人类共享的全球文化资源。

从文学名著到电影精品，文学丰富了电影的内涵，提升了电影的品位。但与此同时，电影娱乐化、大众化的文化品格和消费诉求，亦存在消解文学意义的隐忧与缺憾：影像削弱了文字的内涵，堵塞了文学的想象空间，更多地走向商业化、大众化、媚俗化，甚至在大众娱乐的驱动下，还可能损害和消解文学名著作为经典的价值和意义，成为转瞬即逝的快餐文化。因此，才有众多的文学名著拥趸者，甚至是文学作家本人，会坚决反对对自己心仪的作品被改编成电影，他们批评电影改编是对文学的肆意歪曲和残暴扼杀。可见，电影改编之于文学名著，是一把双刃剑。此一独特的现象，同样值得我们警醒和关注，也是我们应该深入思考和研究的重要命题。

三、欧美文学名著电影改编述略

西方电影界对文学的改编，既有编剧的优良传统承传，又有艺术的不断创新发展，可以说，文学改编已经成为西方电影创作的一大特色。

从欧美电影对文学改编的取材上看，一般包括两个方面：一是在时间这一纵向脉络中已经成为经典的文学名著，一是在空间这一横向边界中热门的畅销小说。也就是说，欧美电影改编者选择的文学作品大多是经典名著或畅销作品。而较有趣味的是，有的文学作品在改编的时候，只是畅销而未能成为经典，但拍摄成为电影后，由于电影的强大影响力，文学作品伴随电影精品而一起成为经典，如《谁害怕弗吉尼亚·沃尔夫》、《在路上》、《纳尼亚传奇》系列、《哈利·波特》系列等等。而好莱坞近些年来，在不断重拍经典名著的同时，似乎更加青睐于畅销小说的改编，如《雨人》、《看得见风景的房间》、《沉默的羔羊》、《辛德勒的名单》、《阿甘正传》、《达芬奇密码》、《指环王》、《哈利·波特》、《冷山》、《纳尼亚传奇》、《玫瑰之名》等等。

从欧美电影对文学改编的实践上看，文学改编伴随着电影艺术发展的整体历程。可以毫不夸张地说，在欧美文学史上占有一席之地的名著作品，几乎都存在被改编成为电影的价值。而世界电影从默片、黑白片到彩色片的发展过程中，始终也把对文学作品的改编作为重要的创作方式，并且他们在改编文学作品的时候，并不注重时代的久远，可以说，历时性发展的欧美文学被电影艺术共时性地呈现在不同时代的观众面前。如欧美古代文学的荷马史诗、希腊悲剧《奥狄浦斯王》、《美狄亚》等，中世纪的《圣经》故事、英雄传奇、亚瑟王的传说等，以及文艺复兴时代莎士比亚的戏剧、18、19世纪写实小说、雨果的浪漫主义小说、大仲马的通俗故事、司汤达、狄更斯、奥斯丁、海明威、马克·吐温等人的现实主义小说作品等等，均不同程度地经历了从默片时代到当下数字技术电影改编的历程。而20、21世纪的现代和后

《哈利·波特》海报

现代小说，亦是电影编剧表达对存在困境思考的文学支持，如海勒的黑色幽默小说《第二十二条军规》、普鲁斯特意识流小说《追忆似水年华》、米兰·昆德拉《生命不能承受之轻》、纳博科夫《洛丽塔》、马尔克斯《霍乱时期的爱情》、卡夫卡《城堡》等一系列小说，也都已经成功地改编而成为电影精品。

同时，一部分文学名著由于其经典的文学地位和独特的文学叙事，已经成为电影改编的热门选题，不止一次被改编，成为一代一代电影人创作的题材，从而不断推陈出新，迭有佳作，这也是文学名著与电影结缘的独特景观。如莎士比亚的《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》等，雨果的《悲惨世界》、《巴黎圣母院》等，大仲马的《铁面王子》、《基督山伯爵》、《三剑客》等，以及福楼拜的《包法利夫人》、夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》、奥斯汀的《傲慢与偏见》、霍桑的《红字》、列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》等，

都是一拍再拍，不断被改编成银幕佳作。

文学名著改编为电影作品，是电影艺术家根据自己对文学的理解而进行的二度创作，既蕴含着原著的思想内涵，又体现出电影编导全新的艺术创造。电影艺术对文学的改编，因电影创作者不同的艺术风格而有不同的方式，一般而言，根据电影改编与文学原著的忠实度来说，约略可分为三类：

其一，复写式。这种改编是文学与电影之间表达方式最直接的转换，电影改编过程中尽量忠实于原著，电影对文学的忠实度最高，无论是人物、情节、思想内容和价值观念，基本保持原著中的特色，追求最大限度地保持原汁原味，电影银幕如同小说的复写摹本。传统的电影改编都力求接近原著，并以电影与文学原著的忠实度作为评价电影改编是否成功的标准之一。如劳伦斯·奥立弗 1948 年对莎士比亚悲剧《哈姆雷特》的改编、中国导演王扶林 1987 年三十六集电视剧《红楼梦》和谢铁骊 1988 年六部八集电影版《红楼梦》的改编等。

但这种对原著忠实度的过分追求，也可能会损害或者限制电影艺术的创造性，反而减弱了文学与电影的艺术魅力。因此，当代许多电影艺术家和电影改编理论家都在探讨文学与电影的互动共生关系，在“若似若是”之间寻求着平衡，力求取得文学改编为电影的最佳效果。

其二，改写式。这种改编意在寻求一种平衡关系，既要突破文学与电影之间的“忠实度”，又要保持着一定的关联，文学与电影之间存有一定距离，但又保持一定的合力。这种改编实际上是一种二度创作，在相对忠实于原著的基础上，根据电影表现的需要对文学作品作出相应的调整，不完全拘泥于原著的局限，创作上相对自由，在“似是而非”之间寻求着艺术的再创造。

其实，就电影对文学的改编而言，这种改写式改编是最为常见的一种形式，换言之，文学作品的电影改编从大的方面来讲，都要进行表达方式的转换，因此都是一种改写，都要对原著进行二度创作。我们在这里强调的是按照“忠实度”原则，这种改写式改编对原著的重新创作既突破了中规中矩的复写式改编，又与原著保持了一种明显的关联，是一种相对的划分。从绝对意义上讲，

任何电影对文学的改编活动都是改写。

其三，重写式。这种改编对原著的忠实度是一种彻底突破，但同时又保持着一一定的关联，文学改编电影时更加注重内在实质上的关联与呼应，强调电影与文学之间的张力，将文学原著作为一种潜在模式或深度结构隐含在电影创作中，但人物或者情节、思想内涵和价值观念等都有可能发生根本性的改变，在“非似非是”之间进行艺术创新，追求电影艺术的当下性意义和文化内涵。如周星驰的《大话西游》是对中国古典小说《西游记》的重写、日本导演黑泽明的《乱》是对莎士比亚悲剧《李尔王》的重写、好莱坞导演罗伯特·怀斯的《西区故事》是对莎士比亚悲剧《罗密欧与朱丽叶》的重写等等。

总之，文学与电影改编，是一种共生双赢的艺术创作，正如电影理论家博亚姆所指出的那样：“最优秀的电影改编就是对原作最仔细的阅读，因此它不仅仅是艺术，而且也是有意义的评论。”文学滋养了电影艺术，电影丰富了文学阐释。

第一章 荷马史诗与电影分析

一、史诗传统与史诗电影

古希腊文学是整个欧洲文学的源头之一，其主要文学成就为神话、史诗、悲剧与诗学。而荷马史诗作为最早形态的长篇叙事史诗之一，它所蕴涵的丰富而复杂的内涵与史诗所具有的长篇叙事功能，为电影改编提供了便捷而丰富的素材。而且更为重要的是，荷马史诗所确立的宏大叙事与深刻意蕴完美融会的艺术特色，直接或间接地为电影创作的叙事艺术提供了良好的典范，并由此而提升了电影的叙事品位，对后来史诗巨片的诞生和发展产生了极其深远的影响，催生了史诗电影类型。

那么，何为史诗呢？

史诗作为一种文学体裁，专指以传说或重大历史事件为题材的古代长篇叙事诗。它主要歌颂某个民族在其形成和发展过程中，为了克服和战胜各种艰难险阻、自然灾害、外敌入侵等而出现的战斗场景及英雄业绩。史诗具有叙事宏大、气势庄严、风格崇高等特点，内容往往杂有幻想、传说与神话色彩，人物则多为著名的部落或民族英雄。今天我们经常用史诗来指称那些全面反映一个历史时期社会整体面貌和重大历史事件的优秀叙事作品。

世界文学史上比较著名的史诗有如下几部：古希腊的《荷马史诗》（包括《伊利昂纪》或译为《伊利亚特》、《奥德修纪》或译为《奥德赛》），

古印度的《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，古代日耳曼人的《希尔德布兰特之歌》、盎格鲁·撒克逊人的《贝奥武夫》，冰岛的《埃达》，芬兰的《卡勒瓦拉》，亚美尼亚的《萨逊的大卫》和法国的《罗兰之歌》等等。中国是多民族国家，尽管汉民族没有严格意义上的长篇叙事史诗，但我们依然有藏族的《格萨尔王》、蒙古族的《江格尔》、《格斯尔》，新疆柯尔克孜族的《玛纳斯》等等优秀的民族史诗。

由对史诗内涵的诠释，我们可以推论出能够称得上史诗类型的电影，亦需符合如下几个条件：一是宏大的长篇叙事功能，要求电影必须能够反映重大历史事件的时间跨度；二是丰富的历史与人文内涵，要求电影宏观地反映人与民族、人与社会、人与历史命运的空间广度；三是鲜明而突出的人物个性，要求电影必须塑造出个性鲜明、同时又体现民族精神的人物形象，洋溢着英雄主义的激情，电影在内涵上需要具备丰富的思想深度。

史诗电影类型是电影创作的一个重要类型，在票房经济和社会效益等诸多方面都显示出深广而久远的影响力，并成为各种电影奖项的最大赢家，使得一般电影难与匹敌，因而，史诗电影往往受到电影创作者的青睐。从某种程度上说，史诗电影类型伴随着电影的发展而发展，并具有越来越强大的影响力量。

以美国史诗电影为例，美国史诗电影具有悠久的传统，它既形象地见证了好莱坞电影工业蓬勃发展的历程，又勾勒出“好莱坞白日梦”、“美国梦”、“英雄梦”的梦想史，成为美国电影的标志。

1914年格里菲斯拍摄的《贝斯利亚女王》，是美国史诗电影的最早滥觞。这部影片取材于《圣经》故事，讲述了亚述人围攻犹太人城市贝斯利亚长达四十天的故事，影片场面壮观，气势宏大，初具史诗气象。1915年，他又沿袭了这种史诗风格，拍摄了在电影史上具有重要地位的影片《一个国家的诞生》。而1916年的《党同伐异》更加气势磅礴，出现了古巴比伦的特大场景，为后世史诗电影提供了模仿的榜样，也开了好莱坞影片大制作的先河。

以拍摄《圣经》题材而闻名的大导演西席·地密尔，同样也以拍摄大型

史诗影片而著称。1923年，他根据《圣经·旧约》中的记载，拍摄了影片《十诫》，展现了红海分开、民族迁徙等壮观景象。

1935年，弗兰克·里奥亚德导演的《叛舰喋血记》，影片场面宏大、波澜壮阔，视觉效果极其强烈。该片荣获当年奥斯卡最佳影片奖，后来被多次翻拍。

1939年，大卫·塞尔兹尼克制作的《乱世佳人》，战争场景恢弘巨大、画面丰富，充满历史感，荣获奥斯卡八项大奖，成为当时史诗电影的典范，此后史诗电影成为好莱坞大制作的首选。

20世纪50—60年代，因为家庭电视的出现而对电影形成了挑战，许多观众开始习惯于坐在家中欣赏影视剧。但电视荧幕尺寸狭窄，影响了欣赏效果。好莱坞不失时机地发挥了电影大银幕的长处，开始拍摄豪华宽银幕影片。《圣经》故事、古罗马军团等具有史诗性叙事的素材，由此而成为好莱坞的首选题材，宏大的场面、奢华的布景、华丽的服装、震撼的音乐，是这一时期史诗电影的最大卖点。

这一时期值得一提的史诗影片有：

1958年西席·地密尔重拍了《十诫》，使之成为有声电影，并获得多项奥斯卡奖项。该片我们在第二章中将作专门论述，此处不再赘言。

1959年，米高梅出品了由威廉·韦勒导演的影片《宾虚传》，影片中群众演员就达八千多人，使用场地十八英亩，这在电影史上首屈一指。尤其是宾虚和梅塞拉之间那场著名的双轮四套马车的赛车比赛，更是拍摄得惊心动魄，成为经典中的经典，是后世赛车场景的鼻祖。该片获得了十一项奥斯卡奖项，名垂影史。

1960年，库布里克拍摄了表现古罗马奴隶起义的史诗片《斯巴达克斯》。

1962年，安德鲁·马顿拍摄的战争史诗片《最长的一日》，是以传统手法表现二战盟军诺曼底登陆的战争片。该片曾荣获第三十五届奥斯卡最佳摄影、最佳效果及最佳原创音乐奖。

1964年，由伊丽莎白·泰勒主演的《埃及艳后》，共投资四千四百万美

元、历时四年拍摄完成，讲述了埃及皇后克利奥佩特拉和凯撒大帝及安东尼的风流艳史，影片色彩艳丽，布景豪华，尤其是外景拍摄极尽奢华之能事，具有强烈的视觉冲击力。

20 世纪 70—80 年代，好莱坞电影开始出现以越战、二战为背景的战争史诗电影，运用电影画面展现战争的惨烈与战场的广阔，具有较强的写实性。这一时期的史诗电影比较有代表性的有：《巴顿将军》（1970 年）、《虎！虎！虎！》（1970 年，美日合拍）、《遥远的桥》（1977 年，美英合拍）、《现代启示录》（1979 年）和《生逢 7 月 4 日》（1989 年）等。同时，这一时期还出现了《星球大战》这类以高科技为技术支持的太空史诗系列片，依靠先进的科技手段营造出一个虚幻迷离的太空历险传奇，将科幻片与史诗片融合，成为此后同类题材的滥觞。

20 世纪 90 年代至今，好莱坞在现代数码技术和雄厚资金的支持下，进一步张扬史诗电影的大制作策略，制作并推出了一系列史诗电影，不仅横扫全球电影市场，获得巨大的经济效益，而且继续囊括欧美各大电影奖项，成为全球电影艺术的典范，如：《与狼共舞》（1990 年）、《辛德勒的名单》（1993 年）、《勇敢的心》（1995 年）、《英国病人》（1996 年）、《泰坦尼克号》（1997 年）、《拯救大兵瑞恩》（1998 年）、《角斗士》（2000 年）、《珍珠港》（2001 年）、《风语者》（2002 年）、《冷山》（2003 年）、《特洛伊》（2004 年）、《天国王朝》（2005 年）、《贝奥武夫》（2007 年）、《澳洲乱世情》（2008 年）等。

二、荷马史诗与电影分析

作为人类最优秀的史诗作品，荷马史诗用文学的样式记叙了希腊历史上特洛伊战争从征伐作战到凯旋返乡的完整历程。对这场发生在特洛伊城的战争，历史学家无人否认它的真实性，并有出土的遗迹以资证明。

处于口传时代的游吟诗人荷马，并非史诗唯一的创作者，但他却的确是