

文学与影视比较大观丛书

英伦风 从田园到尘嚣

黄春燕

张娜 著

Reader to Viewer: Across Still Water Into Movable Feast

一只麋鹿走出
无法穿透的树林
站在路中央，或者
不如说是赫然耸现。
它走近来；嗅着
巴士灼热的发动机罩。

美] 伊丽莎白·毕肖普（包慧怡译）

文学与影视比较大观丛书

英伦风

——从田园到尘嚣

黄春燕 张 娜 著

张绍杰 插画

 世界文学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英伦风：从田园到尘嚣/黄春燕，张娜著. —北京：世界知识出版社，2017.9

(文学与影视比较大观)

ISBN 978-7-5012-5586-3

I. ①英… II. ①黄… ②张… III. ①电影文学评论—英国—现代 IV. ①I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 230583 号

责任编辑 刘豫徽
责任出版 赵 玥
责任校对 陈可望

书 名 英伦风：从田园到尘嚣
Yinglunfeng: Cong Tianyuan dao Chenxiao

作 者 黄春燕 张 娜
插 画 张绍杰

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
经 销 新华书店
网 址 www.ishizhi.cn
投稿邮箱 lyhbbs@163.com
电 话 010-65265923 (发行)
010-85119023 (邮购)

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司
开本印张 850×1168 毫米 1/32 12 $\frac{3}{4}$ 印张 7 插画
字 数 210 千字
版次印次 2017 年 10 月第一版 2017 年 10 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-5586-3
定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

文学创作来源于生活点滴，影视艺术来源于文学作品的改编与创作。文学作为人类最古老的艺术形式之一，随着历史长河的延续已经取得的辉煌的成就，积累了成熟而丰富的精神财富和艺术经验。文学以优美深刻的语言文字、精彩生动的故事情节、立体感人的人物形象和独特创新的叙事手法，散发着永久无限的艺术魅力。文学创作由来已久，而影视艺术的发明不过一百多年的历史，自 1895 年 12 月 28 日，卢米埃尔兄弟在巴

黎卡铺辛路14号的“大咖啡馆”地下室中第一次公开售票播放电影，才标志着电影的正式诞生。早在电影诞生之初就出现了改编名著的现象，古今中外有很多文学名著不断被搬上银幕，影视作品在一定程度上弥补了文学作品视觉叙事的不足又能适时引发思考而逐步被人们所认可。电影艺术发展的历史在某种意义上就是电影文学的改编史，文学为电影艺术提供了取之不尽用之不尽的源泉，而电影的综合艺术手法也让更多的文学作品走向大众，为各种各样的人群所接受和欣赏，从而形成影视与文学之间良好的互动关系。电影和文学都要在时间的流动中再现生活的真谛和表现人物的内在情感，并通过读者和观众的理解和鉴赏获得情感的共鸣和审美的愉悦。相比于文学名著，改编后的影视作品中，画面逼真，场景宏大，形象直观，表达清楚，能给人们带来一种身临其境的感觉，所以越来越多的人，尤其是广大青少年群体更愿意去影院看一部由名著改编成的电影，而不愿意亲自去翻阅原著感受文字带来的震撼与想象，再加上现代人内心浮躁难以静下心来去品味文学名著的魅力，用观看影视作品代替名著阅读的现象也越来越普遍，且不论这种吸收“文化快餐”的方式可取不可取，但是需要指出的是观看影视作品绝不能代替文学名著的阅读。文学注重思想层面和美学层面对人的生存状态进行观照，带动了电影内涵的深刻性与

丰富性。如果没有影视文学的支撑，很容易陷入单纯追求画面感觉刺激的误区。以文学作品为基础改编的影视作品往往能获得巨大成功的关键因素，就在于文学艺术丰厚的人文底蕴给影视艺术以思想深度和文化品位。80后作家蒋方舟在2014年接受中新网记者采访时说：“阅读是一个永远的需求，是不可能死掉的。人们需要靠阅读体会在生活中没办法体会到的情感与经验，必须靠其他媒介而且是超越电视化等平面媒介的东西来帮助代入。只不过阅读看的地方不一样，是在一个小的屏幕上看，而不是在纸质的书上看，所以我觉得手机电脑也好，纸质书也好，阅读的形式并不重要，关键是文字本身。关键是创作者自己怎么看待创作这件事，永远不能责怪读者变得浅薄。”所以作为两种并存的艺术形式，读者和观众需要取其所长，同时保有一份文学和电影的鉴赏力，吸收文学和电影中的精神内涵，这正是北京物资学院文学影视团队出版文学与影视比较大观系列丛书的目的所在。

北京物资学院外国语言与文化学院于2014年10月1日成立文学影视研究团队。该团队致力于英美文学作品与其改编而成的影视作品的比较研究，将研究成果转化成系列丛书出版，该系列丛书将全面系统地呈现不同题材和主题的文学影视作品，旨在填补国内该研究领域的空白。该研究将英美文学理论研究

与文本及电影艺术紧密结合在一起，在理论联系实际的基础上极大地增加了研究的实用性，也便于高校英语教师在日后相关课程的英语教学中使用和借鉴。团队预计出版的系列丛书有7本，内容涵盖英美文学的畅销及经典作品，涉及爱情、成长、伤痛、领悟、离散、儿童生活、人物传记等多个主题，时间跨度上则从18世纪一直延伸到现当代文学和电影作品，兼顾经典，与时俱进。该系列丛书将对英美畅销及经典文学作品及其改编的优秀电影进行比较研究，就文本和电影各自的表现手法、文化主题、人物塑造、情节安排、语言特点、叙事视角等不同角度对文本和电影进行深度挖掘，提高读者对文学作品的阅读能力以及对电影作品的观赏能力。本系列丛书均以论文的形式集结成册，每部作品拟撰写一到三篇论文进行分析对比。第一本：爱与成长；第二本：痛与领悟；第三本：美国梦：从开始到现在；第四本：英伦风——从田园到尘嚣；第五本：看世界——童言无忌；第六本：品人生——双面影像；第七本：心之启航，灵之归宿。文学影视团队的七名成员均具有多年丰富的英语教学经验、良好的学术研究能力以及较高的文学影视赏析能力，已出版专著两本，译著及合作译著六本，发表学术论文六十余篇。

主编 李华

2015年7月14日

前 言

本书《英伦风：从田园到尘嚣》是“文学与影视比较大观”系列丛书的第四卷，与之前出版的《美国梦：从过去到现在》互为姐妹篇。本书选取了七部来自英国文学不同时期的优秀作品以及由它们改编而成的七部电影展开深度解读，以期呈现出英伦风格的冰山一角。

根据文学作品的出版年代先后，这七部文学作品分别是：

1. 《理智与情感》（1811年），理智与情感冲突下的不同爱

情观。

2. 《名利场》(1847年), 名利场中女性的生存和奋斗史。

3. 《远大前程》(1861年), 从卑微人物的命运洞悉时代与社会的症结。

4. 《时光机器》(1895年), 对未来的想象与恐惧来自对现实的忧思。

5. 《霍华德庄园》(1910年), 维多利亚后期中产阶级的精神空虚与冷漠。

6. 《达洛维夫人》(1925年), 时代创伤在个人意识中的流动与映射。

7. 《文静的美国人》(1955年), 殖民文化造成的双重“他者”困境。

这七部小说以时间为脉络, 展现了18世纪末到20世纪上半叶这个时间段英国文学中小说的发展轨迹以及英国社会的历史变迁、社会思潮与文化风貌^①。简·奥斯汀是19世纪初的现实主义作家, 也是具有里程碑意义的女性作家。《理智与情感》集中体现了她的语言风格、擅长的题材以及超前的女性主义意

---

^① 由于篇幅有限, 本书未能囊括18世纪初英国小说兴起阶段的代表作品以及20世纪下半叶以后的代表作家及作品。

识。威廉·麦克皮斯·萨克雷是与查尔斯·狄更斯齐名的 19 世纪英国现实主义大师，其代表作《名利场》是最优秀的讽刺文学作品之一，充分展示了英国中上层社会的利欲熏心和尔虞我诈。狄更斯的《远大前程》则延续了他一贯的批判现实主义路线，以卑微的中下层人民的不幸遭遇来控诉社会制度的黑暗。赫伯特·乔治·威尔斯是与法国作家儒勒·凡尔纳齐名的科幻小说之父。他的《时光机器》既肯定了科技进步带给人类的福利，也表达了对科技有可能带来隐患以及对人类命运的忧思。E. M. 福斯特的《霍华德庄园》讲述的是在维多利亚时期过渡到爱德华时代的社会转型期，英国社会中产阶级所遭遇的物质和精神困境以及田园传统和城市化进程之间的冲突。弗吉尼亚·伍尔夫是英国当代最重要的女作家，也是英国现代主义文学奠基人之一。《达洛维夫人》运用意识流手法，深入人物内心世界，以个人意识折射集体的和时代的创伤。殖民文学是英国文学特有的一部分，格雷厄姆·格林的《文静的美国人》就讲述了英国、美国和法国这些新老殖民者在被殖民国家沦落为双重“他者”的两难境地。

受欧洲文学中流浪汉小说的影响，英国文学的传统主题之一就是主人公的流浪与冒险。此外，田园（乡村）文化与都市文明之间的冲突与碰撞以及由此而带来的社会、经济、历史与

文化变革，也始终贯穿着英国文学。从 18 世纪英国小说在乔纳森·斯威夫特、丹尼尔·笛福、塞缪尔·理查逊和亨利·菲尔丁等人笔下兴起开始，一直到 19 世纪上半叶，田园文化在英国文学作品中占据着优势地位。之后随着工业化浪潮的到来，宁静平和的田园文化受到了城市化进程的冲击，田园与尘嚣之间的对立、冲突和回归日益凸显；都市叙事不断发展，涌现了一大批具有代表性的作家及作品。值得注意的是，对英国这个曾经的殖民帝国来说，殖民文化也是其不可分割的一部分，体现在文学中就是不以数量取胜而以质量深入人心的殖民小说。对殖民者来说，异国他乡的殖民地远非净土，而是充满了死亡与暴力的血腥之地，是殖民者醉生梦死的尘嚣。本书所选取的七部作品从不同角度探讨了英国田园文化、都市文明以及殖民文化的本质与表现，讲述了人们因此而遭遇的种种困境与挑战。

作者

2017 年 8 月 19 日

目 录

1. 《理智与情感》 *Sense and Sensibility* ..... 黄春燕 1

深度解读之一：分身与化身

——《理智与情感》中作者的痕迹 13

在这部小说中，奥斯汀试图避免作者型叙事行为，努力与书中人物“分身”，而不是让其成为自己的“化身”。但若考察书中主人公的某些表述和评价、对恋爱关系和婚姻关系的描写以及字里行间辛辣的讽刺，细心的读者仍然可以“听到”真实作者奥斯汀的声音。分身是表象，化身其中是事实。

深度解读之二：《理智与情感》中超前的女性主义意识 25

尽管生活在女性没有足够话语权的 18 世纪末和 19 世纪初，奥斯汀在这部小说里却展示出了超前的女性主义意识。她所塑造的埃莉诺和玛丽安是类似于“新女性”的形象；她还采用了女性视角对男性人物加以审视和书写。此外，奥斯汀还通过对姐妹情谊的描述，传达出女性要结成同盟对抗外部压迫和歧视的理念。

深度解读之三：浪漫型艺术的精品

——电影《理智与情感》及李安的导演艺术 ... 42

电影艺术与小说艺术的相互成就不容忽视。导演李安充分调动绘画、音乐以及诗歌这三种强调主观感受的艺术元素，将影片打造成一部浪漫型艺术精品，提升了作品的审美价值，提高了观众的审美感受。这部影片同时也是他超越文化背景的局限，原汁原味呈现西方故事的一个代表作，是其导演艺术日臻完善的力证之一。

2. 《名利场》 *Vanity Fair* ..... 黄春燕 69

深度解读之一：萨克雷——《名利场》的说书人 81

《名利场》被公认为英国文学史上最杰出的现实主义讽刺文学作品之一，作者萨克雷则是一位出色的名利场的说书人，一位真实的历史故事的讲述者。他利用作者型叙事声音，化身为故事中

的“我”，对人物品头论足，随时发表感想，并与读者对话。此外，萨克雷还采用了书信体这种个体叙事声音以及戏剧表演的形式，以期适度消解作者权威，减少对读者的干预。

深度解读之二：《名利场》上演的人生悲喜剧 100

爱情的悲喜和人间百态在名利场上一览无余。罗登与利蓓加，爱情的奴隶与冥顽不灵的石头无法达到灵与肉的同一，最终一拍两散。都宾和爱米丽亚，爱情的傀儡坚持到最后梦想成真；柔弱的寄生藤在命运的眷顾下终得真爱。除了情感戏，名利场上种种名与利的明争暗斗、世态的炎凉、人性之丑恶，都经由萨克雷的一支生花妙笔呈现在读者眼前。

深度解读之三：导演主体性在影片中的投射

——论《名利场》影片的改编 111

印度籍女导演米拉·奈尔 2004 年在翻拍这部英国经典名著时，过多融入了个性化解读，对影片的情节发展、人物性格定位和整体基调都做了调整 and 改变。米拉·奈尔将故事变成了皆大欢喜的喜剧性结局；把利蓓加塑造成几乎完全正面的角色，是个成功的女权主义者；她还在影片中强行插入了过多的印度元素，造成了不太协调的混搭。导演过多的主体性干预，削弱了原著的讽刺力度，减少了人物的性格魅力，也影响了影片整体的视觉效果，审美效果大打折扣。

3. 《远大前程》 *Great Expectations* ..... 李瑞青 125

深度解读之一：《远大前程》的空间描写 137

在任何一部文学作品中，空间描写都起着至关重要的作用。

它可以象征人物的性格，奠定叙事的基调，表明作者的态度，并对故事的发展起到渲染作用。本文将从地理空间和个人空间入手，分析《远大前程》中的空间描写对人物刻画和故事发展的作用。

深度解读之二：社会环境对《远大前程》中主要人物的影响

..... 153

环境对人物的影响是狄更斯小说不断重复的主题之一，他认为不同的环境可以造就不同的人。本文将分析社会环境，即人与人、人与整个社会的关系对《远大前程》中主要人物的影响。

深度解读之三：电影《远大前程》中的改编手法分析 169

狄更斯的《远大前程》面世以来，多次被改编为其他艺术形式。2012年公开放映的同名电影虽然力求忠于原作，但仍有许多改动。本文将从叙事手法、人物处理和情节设计三个方面分析电影与原作的差异。

4. 《时光机器》 *The Time Machine* ..... 张 娜 185

深度解读之一：论《时光机器》中的人文忧思精神 201

作为科幻小说奠基之作的《时光机器》以科幻的外壳和文学性的表达构筑了一个80万年后的人类未来世界。在这个虚构的未来世界里，大自然、人类社会以及人类自身都发生了难以想象的巨大变化。这些未来变化的构筑与创设，无不基于作者本人的知识经验以及当时所处的社会历史背景，体现了一个充满人文气质的作家对现实世界的关注以及对人类未来命运的忧思。

深度解读之二：电影《时间机器》的生态解读 213

文章从生态学视角对电影《时光机器》进行深入的剖析，影片反映了人类未来从身体到精神，从自然到社会全面退化的主题，与其说体现的是对人类未来社会的无限忧思，不如说是对现实社会的全面警醒与暗示。

深度解读之三：《时光机器》小说与影片的对比研究 221

《时光机器》这部小说以其深厚的人文精神在百年后的今天仍散发着现实主义的光辉，对今天的人们仍起着振聋发聩的警醒作用。而以此为蓝本的同名影片则在保留其精神价值的基础上，提取其中的一个点进行再创造，通过叙事视角的转变、人物的创设和增加以及情节的改编与创造，讲述了一个更加有趣、更加具有

观赏性的科幻故事。虽然小说中的精髓并未在影片中一一展现，但作为不同的艺术形式，影片能在自身框架下将其核心思想表达出来并引发观众的思考，仍不失为一部成功的改编之作。

5. 《霍华德庄园》 *Howards End* ..... 李 华 233

深度解读之一：窘境中的精神追求

——析电影《霍华德庄园》中伦纳德·巴斯特的

三次行走意象 246

喜欢阅读诗歌、欣赏艺术的伦纳德·巴斯特是电影《霍华德庄园》里的城市中产下层的代表，一旦失业生活便会陷入困境。影片中展现了他三次野外行走意象，体现了他追求诗意、追求浪漫的精神生活，并借此警醒世人：物质困乏的精神生活注定会走向幻灭。

深度解读之二：从施莱格尔姐妹看维多利亚时代后期

中产阶级女性的文化追求 257

小说《霍华德庄园》展现了以玛格丽特和海伦·施莱格尔姐妹为代表的中产知识分子的文化追求，还描述了商人亨利·鲁丝·威尔科克斯和城市小职员伦纳德的妻子杰基的日常生活。这三类女性的文化追求的不同代表着维多利亚后期中产阶级内部物质与精神追求、保守与自由思想之间的冲突。