

文学与影视比较大观丛书

美国梦 从开始到现在

穆育枫 李瑞青 著

Reader to Viewer: Across Still Water Into Movable Feast

紧紧抓住梦想
梦想若是消亡
生命将是折翼之鸟
无法飞行

紧紧抓住梦想
梦想若是逝去
生命将是一片荒芜

寸

——（美）兰斯顿·休斯《梦想》

世界文学出版社

文学与影视比较大观丛书

美国梦：从开始到现在

穆育枫 李瑞青 著

张绍杰 插画

世界文学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国梦：从开始到现在/穆育枫，李瑞青著. —北京：世界知识出版社，2016. 10

(文学与影视比较大观)

ISBN 978-7-5012-5354-8

I. ①美… II. ①穆…②李… III. ①电影文学评论—美国—现代 IV. ①I712. 073

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 276476 号

责任编辑 刘豫徽
责任出版 赵 玥
责任校对 马莉娜

书 名 美国梦：从开始到现在
Meiguo Meng: Cong Kaishi Dao Xianzai

作 者 穆育枫 李瑞青
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
投稿信箱 lyhbbs@163. com
电 话 010-65265923 (发行)
010-85119023 (邮购)

印 刷 北京京科印刷有限公司
开本印张 850×1168 毫米 1/32 12³/₄印张 7 插画
字 数 211 千字
版次印次 2016 年 12 月第一版 2016 年 12 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-5354-8
定 价 45.00 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竭用之不尽的源泉，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取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习影视作品，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

《美国梦：从开始到现在》是“文学与影视比较大观”系列丛书的第三辑，与即将出版的《英伦风：从田园到尘嚣》互为姐妹篇。本书围绕“美国梦”这一美国文学史上永恒的主题，精心选取了七部来自美国各个历史时期的优秀文学作品以及由它们改编而成的七部电影展开深度解读。

根据文学作品的出版年代先后，这七部文学作品分别是：

1. 《红字》（1850年），一曲北美大陆殖民时期严苛清教社

会的爱情悲歌。

2. 《贵妇画像》（1881年），一个新旧大陆文化价值观碰撞之下的女性悲剧。

3. 《纯真年代》（1920年），一场世纪之交纽约上流社会的风花雪月。

4. 《了不起的盖茨比》（1925年），一场爵士时代浮华喧嚣的美国梦的虚伪与幻灭。

5. 《飘》（1936年），一段美国内战背景下的随风逝去的旧日南方文明。

6. 《杀死一只知更鸟》（1960年），一个美国南方小城内的正义与偏见、歧视与善良、天真与成人。

7. 《紫色》（1982年），一段中下层黑人女性的觉醒之旅。

这七部小说题材不同，风格各异，然而却都与“美国梦”这一永恒的文学母题息息相关。在典法严酷的殖民时期，女性在父权社会中艰难探索自身的存在价值；在美利坚合众国的崛起时期，极具美国个人主义精神的女性在世故的欧洲大陆遭遇重重陷阱；在美国社会的新旧转型时期，个人面临着情感与道义、自由与责任的两难选择；在纸醉金迷的爵士时代，“美国梦”中的理想主义内核终究已是一场虚空；在美国内战前后，如何面对一个已被击碎的旧日熟悉世界，又如何重建一个千头

万绪的未来崭新世界；在经济大萧条时期，探讨黑人群体的生存现状与生存意义；在 20 世纪初，作为双重弱势群体的黑人女性执着追求自我解放以及个人价值……

作者

2016 年 10 月 15 日

目 录

1. 《红字》 <i>The Scarlet Letter</i>	李瑞青	1
---	-----	---

深度解读之一：反讽在小说《红字》中的运用	14
----------------------------	----

除了常被批评家们谈论的心理描写及象征手法外，反讽运用也对小说《红字》中的环境描述及人物塑造起到了很大作用。本文分析了反讽的三种常见类型：言语反讽，情景反讽和戏剧反讽在小说中的运用及其产生的效果。

深度解读之二：另类《红字》

——文本与电影的对比 27

1995年由好莱坞拍摄、根据霍桑的小说《红字》改编与原作相比有较大差异。本文从叙事手法与作品基调、人物塑造、和故事情节三方面比较了小说与电影的不同，认为电影改编的初衷就是创造一个另类《红字》。

深度解读之三：故事内外

——电影《红字》的女性主义解读 43

电影《红字》一方面在电影的内容上尽力表现对女性的主体意识和独立精神的颂扬，另一方面却又在表现手法上难掩对女性的歧视和贬低。本文从女性主义视角，分析电影在故事中人物塑造与故事外拍摄手法上对女性态度的差异。

2. 《贵妇画像》(《淑女本色》) *The Portrait of a Lady*

..... 张雪丹 59

深度解读之一：自由之路

——《贵妇画像》中伊莎贝尔的成长与转变 ... 71

《贵妇画像》是美国著名小说家亨利·詹姆斯的代表作之一，对于女主人公伊莎贝尔的刻画体现了詹姆斯在小说创作理念上的一个重要转变，也标志着他的创作进入了成熟期。他不再执着于抽象的

自由观，而是开始探索一个自由的个体如何能够在社会性的经验中，寻找自我实现的可能。

深度解读之二：《贵妇画像》中女性形象的现代诠释：

从小说到电影 80

《淑女本色》是澳大利亚女导演简·坎皮恩继《钢琴课》之后的又一部女性主义电影力作。影片在忠于亨利·詹姆斯的同名小说基础上融入了对女性命运的时代见解，运用细腻独特的视听语言呈现了这部以心理描写见长的小说，并探讨了女性的困境和对自由的追求。

深度解读之三：《贵妇画像》中难以消解的婚姻危机 88

《贵妇画像》中伊莎贝尔和奥斯蒙德建立在欺骗和利用基础之上的婚姻在两人不可调和的冲突和对抗中渐渐陷入绝境，潘蕾的情节虽然拓宽了这桩婚姻的内涵，却无法从根本上缓解矛盾。小说开放式的结局让伊莎贝尔的回归充满了未知的可能性，也突显了人物的价值和意义。

3. 《纯真年代》 *The Age of Innocence* 穆育枫 97

深度解读之一：面纱缓缓揭开

——《纯真年代》中的讽刺艺术 111

过去那个年代的纽约上流社会是否有如它的外表一样奢华、光

鲜、优雅、体面？从书名开始，作者帮我们一点点揭下上流社会温文尔雅、衣冠楚楚的面纱，露出其不为人知的反面。她质疑了无数作家笔下津津乐道的美国式天真的神话，揭下了他们伪善与圆滑的面具，露出了冷漠、狭隘、势利、丑恶的真实面貌。

深度解读之二：《纯真年代》中的模糊叙事艺术 133

与停顿相反，小说中还多次使用省略的叙事技巧，将一些情节或略去不写，或匆匆一笔带过，从而大大缩短了叙事时间，模糊了故事的实际发展时间。在这种模糊性描写中，故事还在向前发展，而作者的叙述却戛然而止，读起来意犹未尽，给读者留下一个又一个空白和悬念，让他们凭借自己的想象和经验去填补空白。

深度解读之三：一场美轮美奂的视觉盛宴，一曲凄婉动人的爱情挽歌——评析电影《纯真年代》 143

为了重现这部文学经典，真实还原 19 世纪 70 年代纽约上流社会的风貌，导演耗费两年时间进行准备，对场景、道具、服饰都投入了大量人力、物力和财力，这些美轮美奂的场景、道具、服饰于是成为本片的一大亮点，堪称这幅时代风俗画中最为浓墨重彩的一笔，观众仿佛乘坐时光机的旅行者，亲历了一场有如身临其境的时空之旅。

4. 《了不起的盖茨比》 *The Great Gatsby*

..... 李瑞青 169

深度解读之一：毁灭梦想的矛盾

——分析《了不起的盖茨比》中的矛盾修辞及

矛盾描写 178

矛盾修辞的运用及对社会和人物自身矛盾的呈现是《了不起的盖茨比》引人注目的艺术特点之一。本文通过分析这些矛盾因素在故事发展及主题表现中的作用，说明主人公梦想破灭及悲剧命运的必然性。

深度解读之二：梦想与现实：

《了不起的盖茨比》的文本历史性解读 196

新历史主义批评方法通过“文本的历史性”和“历史的文本性”将文学作品与社会历史联系起来。本文将从社会环境对小说的影响、作者的人生经历和态度在作品中的体现，以及作品对社会历史的影响三个方面对小说进行文本的历史性解读。

深度解读之三：电影《了不起的盖茨比》的梦幻化处理 210

影片《了不起的盖茨比》中娴熟的拍摄技术及处理手法取得了良好的艺术效果。本文将分析电影音乐、移动摄影、背景处理及叠印画面在影片中的运用及其对表现人物心理及作品主题所起到的至

关重要的作用。

5. 《飘》 *Gone with the Wind* 穆育枫 229

深度解读之一：解读《飘》中威尔形象的刻画..... 240

威尔虽然貌不惊人，但却是有着极强的个人魅力的人，而且是多重性格魅力，犹如一枚钻石的多个晶莹切面，一起构成了这个鲜活立体的人物形象。威尔的个性特征非常符合美国南方的传统价值观，如性情温和、沉着冷静、积极乐观、热爱生活，同时他也是踏实稳健、精明能干的，这也符合美国人推崇的民族精神。

深度解读之二：从《飘》到《乱世佳人》

——小说与电影的对比分析..... 255

瑕不掩瑜，从小说《飘》到电影《乱世佳人》，仍然是一次出色的改编。语言文字有其静水流深的张力，而电影艺术有其视觉优势，让书本上扁平的文字符号化为画面中鲜活的生命个体，给观众带来身临其境的观影体验与更加强烈的情感共鸣。

深度解读之三：战火燃起的另一种人生

——评析电影《乱世佳人》..... 266

作为一种视觉优先的艺术，电影相对于文字有着自己得天独厚的优势。在对原著的整体把握和精准理解的基础上，《乱世佳人》的编导们也充分利用电影的先天优势对原著进行了再创造，使影片更

具视觉冲击力和情感感染力。

6. 《杀死一只知更鸟》 *To Kill a Mockingbird*

..... 李 华 281

深度解读之一：从意象图式理论的角度分析《杀死一只知更鸟》中的“怪人”拉德利 294

小说《杀死一只知更鸟》通过六岁女孩斯科特的视角描述了美国大萧条时期南方小镇梅科姆的种族歧视、宗教法律等社会问题。孩子眼里的“怪人”和“幽灵”——阿瑟·拉德利是小说中描述较多的次要人物。本文将从认知语义学中的意象图式理论的角度出发，采用中心—边缘图式、容器图式和路径图式三种意象图式类型，重点分析孩子们和阿瑟之间的关系发展，突出表现这个患病的边缘人物的善良、友好和助人的美好品德。

深度解读之二：破碎的种族平等之梦

——分析电影《杀死一只知更鸟》中孩童眼中的成人世界 308

电影《杀死一只知更鸟》借助孩童的视角向观众展现了美国历史上种族歧视之风盛行的南方小镇上的故事，成人世界发生的冲突与妥协，邪恶与正义，无不道出了白人和黑人之间不平等的社会现实，也击碎了孩子心中纯真美好的平等之梦。