

看世界 童眼存真

文学与影视比较大观丛书

刘建华 穆育枫 著

Reader to Viewer: Across Still Water Into Movable Feast

你的童年是小村庄

可是

你走不出它的边际

无论你远行到何方

——〔叙利亚〕阿多尼斯（薛庆国译）

世界知识出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

文学与影视比较大观丛书

看世界

——童眼存真

刘建华　穆育枫　著

张绍杰　插画

世界知识出版社

图书在版编目（CIP）数据

看世界：童眼存真/刘建华，穆育枫著．—北京：世界知识出版社，2017.11
（文学与影视比较大观/李华主编）
ISBN 978-7-5012-5645-7

Ⅰ.①看… Ⅱ.①刘… ②穆… Ⅲ.①电影文学评论—世界—现代 Ⅳ.①I106.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 295800 号

责任编辑　刘豫徽
责任出版　赵　玥
责任校对　陈可望

书　　名　看世界：童眼存真
Kan Shijie：Tongyan Cunzhen

作　　者　刘建华　穆育枫
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　lyhbbi@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　13 印张　7 插画
字　　数　210 千字
版次印次　2018 年 1 月第一版　2018 年 1 月第一次印刷
标准书号　ISBN 978-7-5012-5645-7
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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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——童眼存真；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

说起童年，我们总是能想到“纯真”“难忘”“回忆”和“成长”这样的字眼：在近乎静止的时光里，当我们还有足够理由躲在父母的荫庇下，不用急匆匆地为学业、事业奔波劳碌；当我们只需为了满足自己的好奇心而肆意成长，不用受制于成人社会的眼光和约定俗成；当我们“玩”字当头，有时甚至忘记了自己身体和心灵的脆弱和娇嫩，童年带给我们的却是穷尽一生都无法复制的生命回忆和成长轨迹。正因为此，童年一直

是文学作品的一大主题，也是当代影视作品力图还原和描写的生活片段。作为文学与影视比较大观的第五个主题，这本《看世界——童眼存真》就选取了七部来自于不同时期、风格各异的英语文学著作以及由它们改编而成的电影作品来品评解读，希望以更广阔更深远的视角走进我们每个人曾经的童年世界。

根据文学作品的出版年代先后，这七部文学作品分别是：

1.《丛林之书》（1894 年），人类对丛林世界的疑惑与追寻。

2.《秘密花园》（1911 年），人类与自然万物的共享与互动。

3.《小王子》（1943 年），孩童眼中成人世界的荒谬与爱的异化。

4.《夏洛的网》（1952 年），孩童的私密世界——谷仓里发生的友情童话。

5.《通往特雷比西亚的桥》（1977 年），友情“初体验”与不得不面对的生之艰难。

6.《尸体》（1982 年），男孩们的探险、友情与成长。

7.《怦然心动》（2001 年），“青少版”傲慢与偏见。

这七部小说几乎囊括了儿童小说的所有类型。幻想类儿童小说包括《丛林之书》《秘密花园》《小王子》和《夏洛的网》，其中《夏洛的网》具备了童话的所有要素。《通往特雷比西亚的桥》《尸体》和《怦然心动》则属于写实类儿童小说，

其中《尸体》是典型的冒险小说。此外，动物文学作为儿童文学的重要分支，也在《丛林之书》《秘密花园》《小王子》和《夏洛的网》四部作品得到了集中体现：它们以动物为主要角色，一方面展示了儿童文学丰富的想象力，另一方面也符合儿童时期“物我融合”的思维特征。

在时代分布上，本书的七部作品贯穿了西方现代化和全球化的各个阶段。《丛林之书》是英国殖民主义的鼎盛时期——“日不落”帝国时期的作品，其作者鲁德亚德·吉卜林曾以笔触细腻笔力雄浑的文学风格获得诺贝尔文学奖。作为他写作生涯的早期作品，这本书一百多年来经久不衰，书中塑造的狼孩和众多动物形象成为当代丛林题材影视作品的灵感来源。《秘密花园》则诞生于“日不落”帝国的末期，当人的精神世界几乎溺毙于现代化初期对物质的无尽贪婪之时，弗朗西斯·伯内特用这个温暖的故事提醒人们回归自然，融于万物，在自己内心的“秘密花园”中守候初心。《小王子》出版于1943年的法国，在两次世界大战中受尽创伤的人们开始怀疑一切现代化和全球化的成果：彼时毫无疑义的世界文明中心正上演着人类历史上空前绝后的对抗与杀戮，而千百年来人类智慧创造出的文明成果——无法计数的资本、先进的科技、崭新的机器却成了人与人之间互相屠戮的助手和工具，所谓的国家和国际组织之间暗

藏着见不得人的政治交易和利益交换，交战的每一方都声称自己扮演正义的角色，上演的无非是“成王败寇”的情节，最终受到伤害的是每一个鲜活的个体和那个个体所连接的血肉亲情。于是，当小王子带着他的玫瑰和狐狸横空出世时，就像一把明亮的镜子投射出了成人世界的贪婪与愚蠢。

与二战后世界政治经济中心的转换一样，本书对于战后作品的选择也转向了美国。《夏洛的网》用一个发生在小猪与蜘蛛之间的故事温暖了几代人，其作者 E. B. 怀特以清丽辛辣的笔触见长，他描写的美国日常生活场景亲切而生动，不仅观察细致，而且视角别具一格。相比之下，《通往特雷比西亚的桥》并没有像前几部作品那样声名远播，但其作者凯瑟琳·佩特森也曾经获得过儿童文学界的诺贝尔奖——“国际安徒生大奖”。这部写实类的小说不再像前几部作品那样构建虚幻的场景与情节，也不再塑造动物类的角色，而只是描述发生在一个小男孩身上的友情故事和人生蜕变，其中涉及的成长与死亡主题则尤其的感人至深，仿佛是可以发生在每个人生命中那些无法逃避的挫折与不幸——无论前路如何，既然生之为人，请一定要抱有喜悦之心，迎难而上，寻找人生的乐趣与意义。同样是关于友情、成长与死亡的题材，《尸体》的故事却截然不同。作为美国当代最成功的恐怖小说作家，斯蒂芬·金在他这部少有的写实小说

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中融入了些许自传色彩——第一次亲身地面对死亡、第一次感受真正的友谊、第一次与自己的人生和解，而这一切都完美地镶嵌在作者对战后美国社会的描写之中——冷漠的社会、彷徨的人们以及战争遗留下的种种问题。最后，《怦然心动》是唯一一部诞生于 21 世纪的作品，与其他作品关注的幼年、童年不同，它所描写的是一段始于童年成长于青年的爱情故事。尽管如此，小说也与其他作品一样关注了精神与物质的关系这一主题，其中美国中产阶级与工薪阶级的对比，也一样讽刺了当代社会某些物质观念的贪婪和愚蠢，歌颂了回归和守候精神世界的可贵与可敬。值得一提的是，其作者德拉安南曾先后四次荣获爱伦·坡奖，而根据小说改编的同名电影在中国上映时曾广受欢迎。

回到本书书名，“童眼存真”未必意味着儿童眼中总是能观察到世界最真切的一面，相反，儿童眼中的世界大多会发生光怪陆离的变形与屈折变化；然而，儿童眼中的确映射着我们生而为人最初的向往、好奇与想象，大概正是这些向往、好奇与想象一起构成了我们常说的“纯真”二字。这种纯真稍纵即逝，就像后来的岁月里，我们被成人社会教导着具备了所谓的时间观念，懂得了什么叫时间的“流逝”，而总是急匆匆地忙碌着，再不复童年那段“静止”的时光。匆匆碌碌犹如陀螺的日子里，

我们追求的大多也是更多的物质，更盛的浮华。希望本书所推荐和解读的七部作品和由它们改编的电影，能带领它的读者和观众回归那段近乎静止的时光，寻回最初的向往、好奇与想象，享受片刻的岁月静好。

作者

2017 年 11 月

目　录

1.《丛林之书》*The Jungle Book* …… 刘建华　1

深度解读之一：儿童文学视角下对吉卜林“丛林法则”的解读

…… 12

丛林与丛林法则在当代文化中经常意指残酷而无序的竞争，弱肉强食、适者生存。《丛林之书》中提及了众多的丛林法则，由于其作者吉卜林自身强烈的殖民主义色彩，这些法则也被很多人认为是为帝国主义的侵略行为辩护的法则。然而，如果从儿童文学的角度仔细地审视这部作品，读者们会发现这些法则都是为了

"爱与善"，正是因为这些法则的存在，吉卜林笔下的丛林世界才充满了和谐与爱。

深度解读之二：何处是故乡

——吉卜林在《丛林之书》中的身份追问 …… 28

《丛林之书》描写了狼孩毛克利在丛林中的成长故事，其中充满了毛克利对自己人类身份和丛林身份的疑惑和追问。同样的疑惑和追问也贯穿该书作者吉卜林的一生：一直努力地接受和适应印度和英国两种社会和文化身份，但也一直在对抗和妥协。

深度解读之三：析电影《奇幻森林》

对原著改编中的二元对立原则

…… 44

《奇幻森林》是一部典型的"合家欢"型电影，即主人公在经历重重苦难之后迎来了胜利结局，并实现了自身的成长。电影除了严格遵循好莱坞经典的三段式结构，还在角色设置上别出心裁地采用了二元对立原则，以求电影在情节上更加离奇曲折，角色上更加生动饱满。

2.《秘密花园》*The Secret Garden* …… 李瑞青 63

深度解读之一：从生态审美原则看《秘密花园》 …… 76

生态主义认为人类只是自然生物的一种，应该与整个生态系统和谐共处。《秘密花园》的出版虽然早于生态批评运动，却充分体现了生态批评的审美原则。本文将从生态审美的自然性、整体性、交融性和主体间性原则对这部作品进行分析。

深度解读之二：成长小说《秘密花园》的引路人分析 …… 88

成长小说是一种关于人，主要是青少年，对自我和社会认知的小说体裁，而引路人是成长小说的一个重要因素。引路人分为三种：反面引路人、自然神灵和正面引路人。本文将对《秘密花园》中帮助玛丽成长的这三种引路人进行分析。

深度解读之三：《秘密花园》小说与电影的叙事方法对比 …… 100

《秘密花园》自 1911 年出版至今，已三次被改编成电影。1993 年由著名波兰女导演阿格涅丝卡·霍兰执导的版本基本忠于原著，但由于文学与电影的表现方式不同，仍与原作有些差异。本文从叙事人称、人物安排、情节设计和表现手法方面探讨电影与小说文本的不同。

3.《小王子》*The Little Prince* …… 穆育枫 113

深度解读之一：从形式主义诗学
看《小王子》的“陌生化”艺术效果…… 124

作者圣埃克苏佩里在《小王子》中打破、超越了读者的习惯性思维定式，把原本习以为常的事物变得焕然一新，取得了“陌生化”的艺术效果。这种了不起的尝试在带给读者新鲜、惊奇的审美体验同时，也唤醒了他们麻木的心灵，促使他们去重新审视现代文明的荒诞与异化，启发他们更多地思考什么才是生命的真谛。

深度解读之二：基于语料库文体学的《小王子》特色研究 …… 139

一方面，《小王子》的语言风格简洁质朴，倾向于使用相对简单的词汇，词汇变化不大，而且句子结构比较简单，口语化特征强，因此可读性较强，适合青少年阅读。另外作者使用第一人称叙事视角，增加了故事的可信度，也使人物形象更加鲜活。另一方面，通过对相关主题词汇的检索分析，也印证了以注研究中指出的作者的存在主义思想倾向，尤其作者关于“驯化”“爱”“责任”等颇具哲理性的思考；以及作品对成人世界荒谬异化、理性功利的嘲讽与批判。

需要全本请访问 www.ertongbook.com