电影文学教学个案分析

孙红洪

（国际关系学院 英语系，北京 100091）

[摘要] 将电影用于文学课教学是很好的尝试，影片《秋日传奇》便是一个范例，它在一个家庭悲欢离合故事的背后所反映的时代背景、超时代文学主题与文学表现手法，非常适合作为美国文学课程的教材使用。

[关键词] 美国文学；《秋日传奇》；时代背景；文学主题；表现手法

[中图分类号] H319.3 [文献标识码] A [文章编号] 1004-3489(2007)06-0056-04

利用电影进行视听训练，在英语教学中已是非常普遍的了。由于电影表现的是真实生活环境，学生从中学到的情景英语是其他教学手段无法提供的。然而笔者在电影教学实践中发现，电影不仅是很好的听力训练教材，更可以作为历史、社会、文学等方面知识的辅助教学手段，其独特的拍摄技巧与视听效果往往能产生比书本更强烈的震撼力。利用电影进行文学课的教学，选材是第一重要的，它要求教师对电影内容以及使用技巧有相当的敏感，并能正确地进行总结归纳。有些电影表现的是几个层面的意义，它的表层反映的也许只是英美社会中某个家庭或个人的故事，但在它的背后所展示的可能是一个广阔的时代画卷，如果再深入挖掘，或许会发现它跨越了某个特定的历史时代形成一个文化的永恒主题。美国电影《秋日传奇》便是这样一部可以在几个层面上进行教学的难得的好电影。

一

从表层上看《秋日传奇》述说的是勒德洛上校一家的曲折经历。上校年青时代也曾为国征战，建功立业，然而美国政府的所作所为使他心灰意冷，于是他带着家人远离社会的烦扰回到了大自然的怀抱，以草地、群山与溪水为伴，以经营牧场为生并与当地印地安人和睦相处。是第一次世界大战的炮声引发了他家庭的一个个悲剧故事，但透过这些故事，观众看到的是第一次世界大战的炮声前后美国社会、政治与经济现状。这里教师首先要引导学生注意的是战争与幻灭问题。一战爆发后，上校的儿子塞缪尔听信了政府与媒体的宣传，一腔正气要奔赴战场去保卫人类民主与文明，上校为此勃然大怒，他以自身经验教导儿子们，“文明这个词与这个世界的事情毫无关系”，是政府里的寄生虫用捍卫和平、民主这样的口号欺骗了热血青年，将他们送上战场被屠杀，而只有愚蠢的人才会上当受骗。然而儿子们并未听从父亲的肺腑之言，仍然义无反顾地走上战场，用父亲的话说是去“保卫一个他们从未见过的英国。”战场上血雨腥风使这些热血青年从幻梦中醒来。在给未婚妻苏珊娜的信中，塞缪尔写道：“这儿的战争是无法描述的，事情绝不似我所想象

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的那样。今夜我为如此惨死的灵魂祈祷。”尽管士兵们“将我们的躯体交给上帝，胸怀尊严地走上战场，充满信心，高呼上帝的名字，”但他们已经认识到了自己的天真与战争的荒谬。塞缪尔“努力克制自己的绝望情绪，但仍然常常感到所有的人类尊严都被彻底摧毁。”最后剩下的只有上帝的保护了。当然上帝最终没有对塞缪尔格外宠爱，影片对他的惨死过程有细致的描绘。这些内容都给学生以强烈的感官震憾，使他们对帝国主义战争的实质、参战者的幻灭情绪与悲惨结局有了更深刻的了解，而这种知识对于理解美国“迷惘的一代”作家的作品是必不可少的。

除了战争与幻灭主题外，影片还对一战时期美国经济的迅速发展、人们努力实现美国梦的雄心壮志以及当时社会政治、经济生活中的阴暗腐败现象等有具体体现。上校的大儿子艾尔福德是在战后经济腾飞的大环境中成长的一代人，他从乡下来到海兰那市，看到城市“生机勃勃，为每一个勇于奉献、辛勤工作的人提供许多机会”。在这样的时代艾尔福德因精明强干而不断进步，最后竞选国会议员成功，政治上飞黄腾达，生活富足美满。然而在电影中我们看到当时并不是每个人都如此幸运，上校的二儿子特雷斯顿的故事讲述的是这个“镀金时代”的另一面。当时正值禁酒时期，地下私酒买卖猖獗，特雷斯顿为了拯救家庭经济也参与了此项非法活动，他的活动对当地恶霸欧本尼两兄弟生意构成威胁，兄弟俩仗着有政客和警方撑腰胡作非为、横行霸道，在警告特雷斯顿未果的情形下，勾结警察以检查私酒为名拦截他的车并开枪扫射，特雷斯顿的妻子在乱枪射击中当场死去，特雷斯顿怒不可遏狠揍了那个警察一顿，为此他要承认有罪并服刑 30天，而他妻子的死被称为“可怕的、悲剧性的意外”，开枪警察仅仅受到训斥而已，具有讽刺意味的是当初艾尔福德也是在这两兄弟的鼎力相助下竞选国会议员成功的，对于他们支持自己儿子竞选的动机，老上校看得非常清楚，他甚至当面揭露他们，警告儿子这两个人捧他上台纯粹是为了谋取私利，他希望儿子看清美国政府与这些支持者的真实面目。这里，电影又提出了美国历史上另一个严肃问题——政府对印地安人的政策问题，从影片中可以看到印第安人在白人开的酒馆甚至买不到啤酒喝，然而种族歧视绝不是问题的全部，白人甚至对印地安人实施了种族灭绝政策。上校在痛斥美国政府对印第安人的所作所为时说“没有什么能比用子弹对付（印第安）儿童，以及将熟睡的村庄全部杀戮更荒谬的事了，这就是政府过去在这个问题上的政策，直到现在政府的行为也并未使我相信，它比那时更明智，更有人性。”与美国政府和文明社会的人相比，影片中所表现的印第安人倒是更让人敬重，他们不仅具有超凡的精神力量，而且遵守严格的行为准则，当上校和他的儿子将前来寻衅的恶人杀死后，印第安酋长虽然对这些人深恶痛绝“很想割取他们的头皮（印第安人割敌人的头皮用于计算战利品），但他们不是我杀的”因此不能取他们的头皮当作自己的战利品。

二

在展示历史的同时，《秋日传奇》在更深层次，将美国文学史上一些永恒的主题贯穿其中，因此可以给学生讲授一堂生动的美国文学课。举例来说，文明与“野蛮”便是这个电影表现的一个主题。自西方殖民者到美洲大陆时起，所谓的文明与“野蛮”的斗争便一直在进行着，在最初清教徒所写的殖民地史中，在库珀的《皮裹腿故事集》中，人们都能读到，西方文明以自己的生活方式与思想方式残酷无情地征服着这片未经开垦的处女地，西方人与当地土著人的较量也一直是美国文学的主题之一，而且一直以来连美国人自己也常扪心自问：既然是西方移民将当地的主人印第安人赶尽杀绝，究竟谁是真正的野蛮人？这部影片便以印第安人净化的灵魂与文明社会肮脏的物欲形成对照，答案是不言自明的。而且随着文明的弊端逐渐暴露，人们返朴归真、回归自然的愿望日益强烈，形成了独特的自然情结，当人们在社会中受到挫折，大自然便成了他们医治创伤的场所，影片中的老上校与他的二儿子均有此经历。这里尤其应该指出的是这种外在的文明与野性的争

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

斗，常表现为美国人内心深处自然的自我与社会的自我之间的争斗，人类来自自然，因此心中时常回响着自然本能的呼唤，美国超验主义哲学家爱默生就号召美国大众，要听从自己心的呼唤，不要追随社会的习俗与偏见，他认为“对我来说没有什么法律比我的本性更加神圣，”他那铿锵有力的话语至今仍是许多人的行为准则。美国现实主义作家马克·吐温笔下的哈克·贝利芬虽然是个流浪儿，然而社会偏见对他耳濡目染的影响，也使他在要不要帮助黑奴逃跑这个问题上经历了一次“健全的心灵与扭曲的良心”之间的激烈斗争，尽管当时的社会道德与法规告诉他，黑奴是白人的财产，偷窃私人财产是犯戒之举，是要下地狱的，然而最后他的人道主义的心灵还是让他做出了正确的选择。在《秋日传奇》中，二儿子特雷斯顿便是这样一个听从“内心的声音”、敢爱敢恨的男子汉。他自幼便只身跑到森林里去与黑熊一试身手，当酒店店员拒绝给同行的印第安人倒酒时，他不顾对方身材高大并持有武器，勇敢地冲上去将其制服，并令其给印第安人服务。当妻子被杀正义得不到伸张时，他用自己的方法惩治了凶手。而他的哥哥艾尔福德却处处循规蹈矩，在弟弟特雷斯顿的妻子死于乱枪之下后，出于各种考虑，哥哥明知弟弟遭遇不公却力劝他去坐牢，并将这一切都忘掉。尽管他一生为人谨慎却活得很累，影片中他对弟弟的一番话十分耐人寻味，他说：“我一生遵守法规，不论是上帝的法规还是人定的法规，但你从不遵守任何法规，可他们——塞缪尔、父亲，甚至我自己的妻子——却都更加爱你”，相反特雷斯顿则事事听从自己本性的指引，被刻画得一身正气，潇洒不羁。在影片的最后，为了保护父亲与弟弟的生命，艾尔福德不顾自己位居国会议员的身份开枪杀人，在关键时刻他也听从了自己内心的召唤，影片以此结尾可谓意味深长。

除了以上主题外，影片还涉及了负罪主题。自从清教徒将原罪思想带入美洲大陆，负罪与负罪心理的描写便一直是美国文学的重要题材，我们无论从早期殖民者自我反醒的日记中，还是从文学大师霍桑的笔下，都可以读到这样的观点：每个人都难免其罪，只不过有些人的罪过被发现，有些人的罪过深藏心中，因此终身受到痛苦的煎熬。《红字》中的牧师迪姆斯代尔所犯的通奸罪并未公布于众，但他内心受到了罪恶的折磨，死得更加悲惨，这说明沉重的负罪感甚至比罪过本身更可怕。在《秋日传奇》中，特雷斯顿与苏珊娜便是它的牺牲品。苏珊娜原本已与塞缪尔订婚，但与特雷斯顿一见钟情，双双坠入情网，按照特雷斯顿的性格，他一定会与弟弟公平竞争，不幸的是弟弟在一战中死去，失去了竞争的机会，这在大哥眼中难得的“方便”，却成了对弟弟终生不能化解的愧疚，他虽如愿与苏珊娜结了婚，但两人一直不能感觉到幸福，甚至不能生养子女。由于苏珊娜总会使他想起弟弟，特雷斯顿只好出走它乡，四处漂泊，直到多年后苏珊娜嫁给了哥哥后才回家。苏珊娜也饱受了负罪感的煎熬，她由于本能的吸引爱上了特雷斯顿，但痛苦的婚姻与长期的等待使她嫁给了哥哥艾尔福德，最终满怀嫉妒地看着特雷斯顿流浪归来娶了混血姑娘伊莎贝尔，在潜意识中她曾希望塞缪尔在战场上死掉，也曾希望伊莎贝尔死掉，结果这两个人竟然真的先后死去，致使苏珊娜认为两个人的死应验了自己邪恶的意念，终于不堪罪恶的重负自杀身亡。其实以上谈的还不是本片所表现的全部主题，其他如早在华盛顿·欧文的瑞普·凡·温克尔的小说中就出现过的逃避主义，以及麦克尔维尔小说中主人公对真理的追求等主题，也都在影片中有明显的涉及，因此只要教师善于指点，学生肯定会有所收获的。

三

以上谈到的是《秋日传奇》所包含的文学主题，而此片从拍摄技巧上来说也堪称典范，可以用于文学表现手法的教学。在这一方面教师首先应该指出的是影片中现实主义与浪漫主义相结合的艺术手法。现实主义的内容前面已经谈及，而浪漫主义的表现方式往往是学生不易掌握的，可喜的是本片对浪漫主义的所有特点几乎都有体现，例如在上校与他的儿子的性格中反映的无拘无束的个人主义与对

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

权威的反抗精神；在印地安酋长身上表现的对神秘的精神力量与高尚的“野蛮人”的崇敬；对于人物思想中情感高于理性的强调等，而影片自始自终将自然与社会对立，以自然代表真、善、美，以社会代表假、恶、丑更是渗透着浪漫主义者对自然的热爱与赞扬。

这里特别值得一提的是影片中所运用的表现主义手法。表现主义试图将人的内心活动用外在手段表达出来，有时甚至用怪异的方式展示人物的潜意识中互不相关的各个瞬间，或者将现实放置在非真实或恶梦般的情景中，以达到渲染气氛的目的。这种技巧在 20世纪 20年代的戏剧舞台上常被使用，美国著名剧作家尤金·奥尼尔在他的名剧《琼斯王》中便出色地使用了这种手法，黑人琼斯在森林中逃亡时出现的具有象征意义的场景与连续不断的鼓声，将他的心理活动栩栩如生地呈现给观众。在《秋日传奇》的大结局那场戏中，电影蒙太奇技巧将不同的场景交替展现在观众眼前，在奇特的印第安音乐声与节奏分明的鼓声中，观众看到特雷斯顿在酒库里与恶霸兄弟之一搏斗，伊莎贝尔的父亲击毙了杀害女儿的警察，印第安酋长对特雷斯顿的儿子小塞缪尔进行成长教育，苏珊娜从容地处理着日常事物，那时而缓慢沉重时而急促高亢的音乐与鼓声将某种神秘感与紧迫感传达出来，似乎给影片中具体的细节赋予了抽象的意义，例如印第安酋长在塞缪尔头上按照本族方式涂抹了三个竖道，似乎是在给他传授神秘的印第安信仰，特雷斯顿铲除恶霸是正义战胜了邪恶，而作为国会议员妻子的苏珊娜，虽然平静地挑选衣服，出席宴会，周旋于宾客之中，然而那鼓声却将她激烈的思想斗争变为了可视的实物，随着音乐与鼓声的加剧，各个矛盾相继达到危机点，坏人一个个被处死，苏珊娜也因内心的罪恶而彻底崩溃，她歇斯底里地狂剪着一绺绺头发，最后开枪自尽。由此可见音乐与鼓声的作用，它们将各个场景连接起来，同时进行着具体与抽象的转换。平时讲文学课时很难如此形象地为学生展示这些文学表现手法，而电影教学则可以弥补这一缺憾。

以上分析告诉我们，电影是完全可以作为文学课的教学手段使用的，尽管用电影教授文学不似书本教学那么有系统性，但由于它的生动与直观，将它用于文学史的某个阶段、某个主题或技巧的教学，其效果可谓事半功倍。

[参考文献]

[1] Baym Nina. The Norton Anthology of American Literature[Z]. W. W. Norton& Company Inc., 1985.

[2] Horton R. W. Backgrounds of American Literary Thought[M]. Prentice—Hall Inc., 1974.

[3] Rubinstein Annette T., American Literature Root and Flower[M]. Bejing: Foreign language Teaching and Research Press, 1988.

(责任编辑　如月)

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net