

普通高中课程标准实验教科书

语文

选修

影视名作欣赏

人民教育出版社 课程教材研究所
中学语文课程教材研究开发中心 编著
北京大学中文系 语文教育研究所

 人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书 语文 选修 影视名作欣赏

人民教育出版社 课程教材研究所

中学语文课程教材研究开发中心 编著

北京大学中文系 语文教育研究所

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2019 年 5 月第 2 版

印 次 2018 年 7 月第 31 次印刷

开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 111 千字

书 号 ISBN 978-7-107-19869-4

定 价 6.65 元

价格依据文件号: 京发改规〔2016〕13 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题, 请登录中小学教材意见反馈平台: jcyjfk.pep.com.cn

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社联系。电话: 400-810-5788

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学们:

你们手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制, 在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从 2013 年秋季学期起, 北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家环境标准 (HJ2503-2011)《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分: 平版印刷》, 绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料, 生产过程注重节能减排, 印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来, 支持绿色印刷, 选择绿色印刷产品, 共同关爱环境, 一起健康成长!

北京市绿色印刷工程

主 编 袁行霈
执行主编 顾之川 温儒敏
编写人员 黄 伟 张华娟 蔡盈洲
朱于国 李稚田 黄 山
孙瑞雪
责任编辑 张华娟
审 稿 赵晓非 熊江平
特约审稿 李稚田 黄成稳

致

同学们

ZHI
TONGXUEMEN

亲爱的同学们：

经过一年多的努力，你们已经顺利完成了高中语文必修阶段的学习任务，一定有不少收获。现在，将要进入高中语文学习的另一个阶段——选修课的学习。选修课程是在必修课程基础上的拓展与提高，有的侧重于实际应用，有的着眼于鉴赏陶冶，有的旨在探索研究，提供了更大的选择空间。对于雄心满怀的同学们来说，这些选修课程力求能促进你们各自特长和个性的形成，适应你们兴趣和潜能的发展，进而满足你们未来学习和就业的需要。

我们提供给大家的选修课程是丰富多样的。在必修课程的基础上，深入学习中国古代诗歌散文、现代诗歌散文、外国诗歌散文、中国小说、外国小说、中外戏剧名作、影视名作，涵泳这些古今中外的名家名篇，将极大地拓展你们的语文视野，使你们的语文审美能力、探究能力和应用能力都得到提高；阅读中外传记作品，将拉近你们与仁人志士的距离，启迪智慧；学习先秦诸子的犀利论辩、中国文化经典的深沉哲思，将引领你们走近先贤圣人，领略这些思想家的风采；语言文字应用、演讲与辩论、文章写作与修改，将把你们带到一个奇妙的汉语世界，让你们进一步体会汉语言文字的无穷魅力；新闻阅读与实践、中国民俗文化，将使你们对语文与社会生活、与民族精神的关系有更深入的理解……

语文学习的最终目的是要全面提高语文素养，既包括精神的充实，情感的完善与人格的提升，也包括读写听说能力的养成。选修课程同样指向这一目标。和必修课程比起来，选修课的学习应当更加开放思路，发展个性，更加需要主动地学习。这套教科书只是提供了一些资源、一个平台，大家完全不必受此局限，而应尽可能将教科书与社会生活中的语文学习资源整合起来，在更广阔的范围内学习语文，运用语文，享受语文。这样，你们的语文水平就会在不知不觉中提高，并为你们的终身学习和有个性的发展奠定基础。

祝你们愉快地踏上新的语文学习之旅！

人民教育出版社 课程教材研究所
中学语文课程教材研究开发中心
北京大学中文系 语文教育研究所

2006年6月

前言

现在摆在你面前的这本书，相信你一定喜欢，因为，人人都爱看影视作品。那么，就把你的兴趣作为这次影视名作欣赏之旅的原动力吧。

哪些是你心目中的影视名作？不同的人恐怕有不同的答案。同学之间为此尽可以争得面红耳赤。这里，按照一定的标准，兼顾各方面因素，我们精选这七部名作，类型和题材尽量涵盖各个方面，中国和外国，电影和电视，有声和无声，悲剧和喜剧等，有艺术片、纪录片、动画片、历史片、武侠片、爱情片。这些作品在主题思想和艺术表现上都达到了较高水平，一般获得过国内外大奖，广受观众喜爱。希望同学们通过欣赏这七部作品，迈入影视艺术的殿堂。对于将来有志于影视艺术的同学来说，愿这本书成为你的启蒙老师。

学习这门课程，先要整体感悟整部作品，包括阅读“作品介绍”，观赏影像资料。在此基础上阅读节选的剧本，欣赏相应的影像，这样，点与面结合，整体与局部呼应，你对这部作品自然就会有自己独特的感受。你可以用课文后面的“欣赏探究”检验自己的欣赏感受。“欣赏探究”主要设计了听说读写的语文基本训练题和少量的影视艺术探究题，希望你的语文能力和艺术素养在“欣赏探究”中得以提高。

本书安排了三次课外实践活动。这些活动是关于影视艺术的综合训练，写作是它的内核。影视改编、造型思维作文和DV实践，既充满乐趣又有训练的力度，投身其中，相信你会乐此不疲，大有收获。别忘了每课后面的“资料链接”，读完这些资料再去回味欣赏过的作品，你也许对影视艺术会有新的体会。

“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，仅靠这七部作品想一劳永逸地提高影视艺术欣赏水平，这显然是不现实的。希望你能以此为契机，登堂入室，进山探宝，探寻影视艺术的奇妙天地。

编 者

2006年7月

语文

目 录

第一课 《城南旧事》：别样离愁，纯美格调	(1)
第二课 《魂断蓝桥》：爱情地久天长	(12)
第三课 《淘金记》：含着眼泪的笑	(26)
第四课 《卧虎藏龙》：侠与人，心与剑	(35)
第五课 《海底总动员》：父子亲情的颂歌	(49)
第六课 《三国演义》：历史是由人书写的	(60)
第七课 《故宫》：中华文明的盛宴	(67)

人教版®

《城南旧事》： 别样离愁，纯美格调

作品介绍

根据台湾女作家林海音的同名小说改编拍摄的电影《城南旧事》，以其“极强的平民意识”、“纯美的散文式电影”风格、诗情画意的银幕形象和从容舒缓的电影音乐旋律赢得了观众，成为中国 20 世纪 80 年代极有影响的电影力作。该片曾荣膺第三届中国电影金鸡奖最佳导演、最佳女配角和最佳音乐奖，第二届马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖等多项大奖。

二十世纪二三十年代的北京城南。英子常常看到惠安馆门口痴立着“疯女人”秀贞，渐渐地，她们熟识了。英子从秀贞口里得知，秀贞的恋人是北大学生，因为参加学生运动，被军警抓走了，下落不明；而他们的女儿小桂子也被人扔到齐化门城根底下，生死未卜。秀贞非常喜欢英子，英子也喜欢她，二人亲密地交往起来。

英子跟宋妈去油酱店，结识一个叫妞儿的小女孩。她们成了好朋友。

在一个大雨倾盆的夜晚，遭到虐待和毒打的妞儿跑到了英子家，诉说了自己的身世：她的爹妈不是亲的，她是从齐化门捡来的。英子意外地发现，妞儿的耳后根有一颗痣，与秀贞说过的小桂子一样！英子把妞儿拉到秀贞家，让母女团聚。在这个晚上，秀贞带着妞儿去找孩子的生父，她们的身影消失在雨夜中……

在送别秀贞母女的那个夜晚，英子病倒了。英子病好出院后，搬到新居，上学了。英子为了给同学捡球，在离家不远的破院子里，结识了一个新朋友。谁知，那个朋友是个小偷，不久，他就被警察抓走了。可是，在英子眼里他并不是个坏人。又一个朋友离她远去……

宋妈抛下自己的儿女、家庭，到英子家当女佣，辛辛苦苦地赚钱养活在乡下的丈夫和孩子。宋妈善良，厚道，朴实，她很喜欢小英子和她的弟弟，英子也喜欢她。

《城南旧事》剧照

一天，英子放学归来，见小毛驴拴在院子里。走过大门门道时，英子看见宋妈强忍着悲痛在哭。原来她的儿子小栓子死了，女儿也被丈夫卖了……英子听后十分难过，扑到宋妈怀里痛哭起来。

英子有一个慈祥可亲的父亲，他喜欢书和花、鸟，更喜爱英子和弟弟，也关心着女佣宋妈。在他身边还聚拢着一些进步的学生，他们经常在一起讨论着什么。

父亲患肺病住进了医院。英子来到医院看望父亲，向他报告学习成绩，回忆着以前赖学挨打的情景。不久，父亲离开了人世。英子和母亲、弟弟一起，把父亲埋在北京郊区山间的台湾义地里，他们要回台湾老家去了。宋妈被小毛驴驮走了。英子怅惘留恋地望着宋妈，似乎曾经的欢乐永远不再回来了……

《城南旧事》剧照

影片以一个小女孩为主人公，记录了她的所见、所闻、所感。然而，它却不是一部儿童片。因为它主要不是描述孩子的生活世界，而是从孩子的眼睛和心灵中折射出当时惨淡的现实生活和成人世界的悲剧，有着丰富深广的社会内涵。在英子的眼中，疯子是那么可亲可爱——而“疯”的本身却反映出当时复杂而残酷的社会现实；小偷也并不是坏人——他也有美好善良的心愿；宋妈身上更体现着农村妇女的仁厚、淳朴、隐忍的性格与生活境遇的凄惨。因此，透过孩子的眼睛

来观察、解读这个世界，可以让真善美与假恶丑更加泾渭分明，具有震撼人心的力量。

本课节选的是电影剧本的最后部分，这一部分汇集了该片的主要艺术手段，充满了诗情画意和人生况味，渲染了浓浓的离愁别绪。

人教版®

城南旧事^①（节选）

院子里的树，树叶落光了，风摇曳着枯枝，空中彤云密布。院子里的花都已败落凋零，连菊花也开败了，墙角落里积了大堆的枯黄叶子，一片萧瑟气象。

有人敲门的声音。穿着棉袄裤的英子从北屋开门出来，穿过庭院，走向门道。

英子开了门，看见一个庄稼汉牵了一头毛驴子站在门外。英子看了他一眼，立刻返身奔去，一边喊着。

英子：宋妈，顺义的冯大明来了。

宋妈傍着窗扎鞋底，闻声转身开门走到廊下。英子来到宋妈面前，手指点着门道里。

英子：还牵着一头毛驴呢。

门道里，冯大明牵着一头背着两个大麻袋的毛驴，已经走向院里，宋妈和英子呆呆地望着。冯大明熟脱地把毛驴拴到树上，解下两个麻袋，一个丢在地上，一个提了过来，放到廊下。

冯大明：这是花生、大枣。

宋妈绷着脸，不说话。冯大明解下包在头上的一条脏毛巾，“扑扑”地掸着身上的黄土，英子捂着鼻子回到屋里去了，隔着玻璃窗看。

冯大明：一路上风真大。

宋妈：信收到没有？

冯大明：（一面扑掸）收到了。

宋妈：我让你把小栓子带来，怎么没来？

冯大明掸不完似的掸着，不吭气。

宋妈：怎么不吭气？

驴怪声怪气地叫唤着。冯大明过去把麻袋里的草倒到它面前，驴就低下头去吃草了。

英子妈：（隔着玻璃窗对宋妈说）宋妈，外面冷，进屋坐去吧。

宋妈回了一下头，英子仍站在窗前往外瞅。

南屋的房门开了，冯大明跟着宋妈走了进去。

英子从客厅奔向里屋，到妈妈跟前。

英子：妈妈，小栓子怎么没带来？我看见宋妈的脸绷着，挺生气的。

① 选自电影文学剧本《城南旧事》（中国电影出版社1983年版）。由伊明根据林海音同名小说改编。

妈妈：宋妈碰到这样的男人也真倒霉，他根本不把这桩事放在心上。

英子：宋妈老惦着小栓子，这回见不到，她会回顺义去吗？

妈妈：她要回去看儿子，能不让她回去吗？

英子：这冯大明真坏，为什么不把小栓子带来？（突然传来几声啜泣声）您听，是宋妈哭了吧。

妈妈：（侧耳倾听了一下）我去瞧瞧，你可别跟来。

英子不愿意地待着，妈妈走开了。

宋妈房间里。宋妈坐在床沿上，手蒙着脸在抽泣，冯大明坐在小板凳上吸着旱烟袋。英子妈推门进来，悄悄地坐在宋妈身边。

妈妈：出了什么事啦，宋妈？

宋妈：小栓子没有了。（她禁不住又哭起来了）

门外，英子蹲在窗户下听着。

画外，宋妈的哭泣声。

宋妈：孩子已经没有了一两年了。

妈妈：是小栓子？怎么死的？

（切入）田埂上，小栓子一边号哭一边奔跑，他爬到一个高处，向远处呼喊：“爸爸，我饿了，爸爸，你在哪儿？”

路边一所凉亭里，冯大明在耍钱，远远地传来小栓子的呼喊声：“爸爸，我饿了，爸爸，你在哪儿？”

冯大明回头望了一下，看到小栓子从远处奔来。

小栓子到冯大明跟前，冯大明瞪了他一眼，小栓子害怕地站在一边。

小栓子：爸爸，我饿。

冯大明：给我滚，倒霉鬼！

小栓子哭泣着走了。

小栓子走在田埂上，从地里捡了一截萝卜吃，他在过一座独木小桥时，失足落水，被水冲走了。

英子蹲在窗下听着，难过地哭出声来了，宋妈和妈妈急急从室内走出。

宋妈：（惊讶地）小英子！

妈妈：（意外地）干什么哭了？

英子：（站了起来，愤怒地）我都听到了，我恨死那个冯大明了。

宋妈和妈妈搀着英子往北屋走去。毛驴抬起头来望着她们。

廊下。宋妈从麻袋里抓了两把花生和大枣，放到一只朱红漆木盘里，拿进屋去。

客厅里。弟弟和英子在桌子旁等候着，宋妈抓了些花生大枣给他们，接着走向内室。

英子和弟弟剥花生吃，从内室传来了爸爸的咳嗽声。英子闻声立刻走向内室。

内室，英子站在门边，看着爸爸在干咳，妈妈轻轻地捶着他的背，宋妈倒了杯热茶递给了他。小英子到五斗柜前拿起爸爸的药水瓶看，瓶已空。

英子：爸爸，您不是说喝完这瓶药上医院去吗？瓶子已经空了。

爸爸：（喝着热茶）我决定明天去住院。

英子到爸爸身边依偎着。宋妈转身欲走。

妈妈：宋妈，你别走。（宋妈回过身来站住）你明天跟你当家的回去看看吧，你也好几年没回家了。

宋妈：孩子都没了，我还回去干吗？……（小燕燕醒了，宋妈立即过去把她抱起，让她撒尿）不回去了，死也不回去了。

弟弟：（两手拉开了开裆裤，一边叫一边进屋来）我要拉巴巴了，宋妈。

宋妈：英子，把小马桶拿给他。（英子从床下拿出，让弟弟坐下）

妈妈：你还是跟他回去吧。小栓子命里不归你，有什么办法？你不能打这儿起就不生养了。

英子：不叫宋妈回去。

妈妈：小孩子别插嘴。（又问宋妈）你瞧怎么样？

宋妈：我再不给他生养了。

弟弟：（坐在便盆上）我好了。（宋妈把小燕燕递给林太太，过来给弟弟擦屁股）

英子：（对爸爸说）爸爸，不叫宋妈回去，好吗？

妈妈：我看你还是回去的好。（宋妈把小燕燕抱回）

弟弟：（抱住宋妈的腿问）到哪儿去？

宋妈：你妈让我回家去。

英子：爸爸，你说呀！

弟弟：（摇着宋妈的大腿）不许回去，不许回去，（哭了）宋妈，你不要回去。

宋妈：我也丢不开这几个孩子，我留下吧，不做奶妈，我可以做老妈子。

爸爸：（断然）不走，不叫你走。（英子激动地跑到他身边，拉住他的胳膊，喊了声“好爸爸”）你是我们家的老人了，听到你的不幸，我们心里也很难过，想让你回去看看，既然你不愿回去，就不回去。我明天就要去住院，这个家也少你不得。

宋妈掉着眼泪。

妈妈：早点儿休息吧。

宋妈嗯了一声，抱着小燕燕转身，小英子和弟弟跟着她出去。

院子里。小英子背着书包从北屋走出，她注意到墙角里那头驴子没有了，宋妈正在扫掉地上的一堆驴粪球。

英子：宋妈，这头毛驴走了？

宋妈：一大早就走了。

英子：我爸爸今天住医院了，我从学校回来，他就不在家了。（说着向门道走去）

新帘子胡同。清晨，冬天的阳光照耀着半条街。推着小车卖烤白薯的叫唤着：“烤白薯，真热乎。”英子背着书包欢欣地在阳光中走向前去，她昂着头，望着路旁枝丫上几只唧唧喳喳的小麻雀，不由得站定看了看，唱了一句“小麻雀呀”，她想起了一年级的时候，登台表演《麻雀与小孩》的情景。

台上，英子扮着小麻雀上场了，她披着那块缀着小铃儿的淡色头纱，系在小拇指上当翅膀，跳来跳去。

台下，英子的爸爸妈妈高兴地看着台上的英子。

英子在阳光中向前走来，她想象着自己毕业的时候，考了第一名，上台领文凭，当学生代表，向来宾讲话。

台上，英子出列走到校长面前一鞠躬，领了一卷用红绸带系着的毕业文凭。

来宾席里，英子的父母喜悦地微笑着。

英子向来宾一鞠躬，准备讲话，可是她紧张得忘了词儿，讪讪地笑了。

英子在阳光中行走，微笑着，走出画面。

天空飘雪了，几只乌鸦飞过，操场上薄薄地积了一层雪。

画外，缭绕着“长亭外，古道边，芳草碧连天……”的歌声。

枝上积雪。后面玻璃窗内宽敞的长廊里，探病的人们陆续向一个方向走去，间或有一两个穿白大褂的人，从另一个方向出来。人群中有英子，她穿着花布棉袄，戴着红色绒线帽。

室内廊道。英子从远处进入，廊道里，匆匆忙忙走过一些穿白大褂的人。英子向一个人问询，那个人伸手指了指。

病房里，有五张床铺，静悄悄的。有的睡觉，有的在看书。

英子轻轻地推门进来，目光探索着，忽然绽出了笑容。

爸爸躺在床上靠着，向英子伸出手臂，英子过来了，抱住父亲的手欲亲，他把手缩了回去。

爸爸：不要亲我，我的病会传染给你的。（英子无可奈何地拉着父亲的手）回去用肥皂好好洗洗手。你不要常来，以后别来了，这房间里都是肺病，你年纪小，容易传染，知道吗？

英子：为什么年纪小容易传染？

爸爸：（微笑地摸摸她的脑袋）因为年纪小，抵抗力不强。我不是跟你讲过，坏习惯要从小去掉，坏习惯就像病菌一样，长大了就去不掉。

英子：我不学坏习惯，我每天都起得很早，不睡懒觉，我还记得小时候，有一次下雨天，想逃学挨打的事。（不好意思地笑了）

爸爸：我也记得。

展现出小英子八岁时的情景。

房间里，玻璃窗上淌着雨水，爸爸看到小英子还睡在床上不起来，火了。

爸爸：怎么还不起来？快起！快起！

英子：晚了。

爸爸：晚了也得去，怎么可以逃学？起！

英子不挪窝，爸爸气极了，转身抄起一把鸡毛掸子，倒转来拿着，藤鞭子在空中一抡，打到了英子的身上，英子哭了。宋妈立刻过来劝，一边给英子穿衣服。

宋妈：好了，好了，俺们穿好衣服就上学去。

《城南旧事》剧照

课堂里。已经上课了，学生零零落落，没有到齐。英子悄悄地走进教室，向老师鞠了一躬，到自己的位置上坐下了。

老师：今天的雨很大，冒着雨来上课的小同学，都该表扬，迟到几分钟，就不责怪你们了。（回过头去，看到窗外走廊里，英子的父亲出现了）林英子！

英子抬头看到了老师的手势，叫她出去。英子走出了教室，站到她爸面前，爸没有说什么，打开手中的包袱，拿出一件花夹袄，看着她穿上，又拿出一个纸包着的小面包给她。

医院病床前。

英子：（讨爸爸喜欢）从那以后，我再也没有迟到过。（爸爸抚爱地摸着她的头）爸爸您什么时候才能出院？

爸爸：（摇摇头）我也不知道。（顿了顿）爸爸不在家，你更要自己管自己，并且管弟妹妹，你已经大了，是不是？

英子点点头。

林家院里。朝阳的屋顶上，雪在融化，屋檐下滴着雪水。阳光中，小燕燕坐在车里看弟弟拍着皮球，宋妈在晾衣服。英子妈从北屋出来。

英子妈：宋妈，我上医院去。

宋妈：替我问林先生好。

英子：（从屋里奔出）我也去。

妈妈：你别去了，你爸爸不是说，叫你别去吗？

英子：（不乐意地）我要去，我要去看爸爸，已经好久没有去了。

妈妈没有理她，径自走了。

医院走廊一角，窗前。医生和英子妈的背影。医生手里拿着一张胸腔X光底片，指给她看。

医生：林先生的病灶属于齿轮性，这一圈都是窟窿，发展得很快。

英子妈：还能有几年？

医生：（摇摇头）能拖过明年春天，也拖不过秋天。这可不能让病人知道。

啜泣声。小英子扑在墙上哭泣着。医生和妈妈走进病房去了，没有看到英子。

《城南旧事》剧照

音乐起，一片火红的枫叶，渐渐展示过去。落叶满地，一座木制的门框，白底的横牌上，写着“台湾义地”四个大字。

“台湾义地”的远景，里边荒冢垒垒。一座新坟前，放着几个花圈。臂缠黑纱的英子妈、小英子、弟弟，宋妈抱着小燕燕，默默地站在墓前。英子妈、小英子等人肃立在墓前的全景，渐推至林英子一人，泪珠从脸上滚落。

满地枫叶被秋风卷起，在空中飞舞，英子等人走向远处。

澎湃的海，上空，黑云滚滚。悲怆沉寂的歌声起。

远隔重洋，远隔重洋，
重洋彼岸我家乡，家乡，家乡，家乡，
遥望上空，遥望上空，
长空之下我故国，故国，故国，故国，
飞雁断，音信绝，故国梦中归，觉来双泪垂。

歌声落到以下画面上：

林家宅院，庭中各色盆景，百花盛开，英子爸在修剪枝叶。

井窝子旁，小英子和妞儿悄悄地说着话。

草堆里，小英子不肯接受那个人送的玻璃球，玻璃球落地上。

庭院里，小英子给爸爸背诵《我们看海去》。

惠安馆里，小英子同秀贞坐在门槛上染红指甲。

辽阔的长空，海鸥飞翔。

香山的枫叶，红遍满山。

爸爸的孤坟。

“台湾义地”的全景。

海浪，礁石满布的海岸。

“台湾义地”的中景。

海浪冲击着礁石。

“台湾义地”的近景。

海的大远景。

长城的大远景。(歌声止)

欣赏探究

一、影评人和导演都认为，就戏剧性而言，影片的上半部更有“戏”，秀贞的遭遇富有情节性，也有深广的社会内涵，但从影片给观众的艺术感染力来说，下半部更好，小偷、宋妈更能赢得观众的亲近和喜爱。认真观赏影片，谈谈你的感受，做一番口头或书面述评。

二、英子因下雨赖床不愿上学而挨打到爸爸去学校给她送包袱的情节，小说中有详细描写（可参见人教版《义务教育课程标准实验教科书语文七年级下册》中的课文《爸爸的花儿落了》），剧本对此则做了不一样的处理。进行比较阅读，欣赏相关电影片段，谈谈你对这种从小说语言到剧本语言再到电影语言的变化理解。

三、这部影片不靠离奇曲折的情节吸引人，也不靠时代巨变的大事件震撼人，而是从一些小物件、细微处酝酿，如藤箱里的小油鸡，屋檐下的夜雨，宋妈的皱纹，英子的眼睛，归鸦的聒噪，火车的轰鸣，庙会，操场，儿歌，红叶，所有的人、景、光、色、声都如涓涓细流，汇成感情的激流冲击着观众的心房。观赏影片，品味导演的艺术处理手法，说说这对你阅读和写作的启发。

四、下面是荣获第三届中国电影金鸡奖最佳女配角的演员郑振瑶谈扮演宋妈的体会，对照课文和电影片段，欣赏演员表演的情感表现和情感控制的艺术，写一篇电影短评。

当孩子死了，宋妈躲在墙边哭，英子把小手轻柔地往我腿上一放，轻声说“宋妈，我爸叫你”时，我下意识地按了按英子的小手，表示：“我知道了，就来。”我得擦干眼泪，不能这样去见主人，所以头也没抬。流了这么多泪，观众一滴也没看见。但我相信观众会感觉到宋妈内心的悲痛。表演总要给观众留点余地。再如“义地告别”。英子恋恋不舍地站在父亲的墓前，拉着我的手，我甚至不敢正视这双令人爱怜的眼睛。也许内心过于激动，眼圈红了，英子深情地注视着我问：“宋妈，你哭了？”这时，我是再也控制不住了。是角色？是演员？融化在一起了，多乱的现场对我们也似乎不起干扰作用了。这时，细致、清醒的导演忙过来对我轻声耳语：“努力控制住，我不要眼泪！”凭着多年的经验，我理解导演的要求。结尾，生离死别的时刻，这四个人没有抱头痛哭，甚至没有落泪，可他们心里在痛哭，在落泪，此处无声胜有声。（《电影艺术》1983年第4期）

课外实践

影视改编

许多影视作品都是由文学作品改编的。我们学过的课文，如鲁迅的《祝福》、曹禺的《雷雨》、老

舍的《茶馆》、莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》等都被改编成了影视作品。一部作品因改编而扩大了它的影响，影视因文学的参与而提高了它的艺术品位。

小说因其故事性而受到影视改编的格外青睐。小说与影视剧作都属于文学体裁，它们都要以人物、环境、事件作为情节建构的主要因素，也都有塑造鲜明生动的艺术形象的任务，都要以语言文字的形式作为表现手段。但影视与小说在表现形态上有重大区别，要把小说改编为影视剧本，就需要把握一些基本规律。

小说与影视的区别首先在于，小说是读者透过文字“想象”出故事内容的，而影视则可以让观众直接看到故事，那么影视剧本就必须适合用眼睛“直接看”，或者说，必须能让导演看到是可以拍摄的。所以，小说用语言讲故事，影视剧本则要用画面讲故事，这就需要让剧本的语言具有充分的镜头感。

其次，影视改编要根据小说的篇幅，或保留主干，去除枝叶，摘取部分改编，或对故事内容进行丰富，补充若干戏剧化场面。这就可能需要在改编时根据实际情况转换叙事的方式和视角，甚至进行结构的调整。

最后，影视属于视觉艺术，所以很强调人物的动作性，而小说常常展现人物的内心活动，因而改编小说必须找到表现人物内心活动的方法，如使用闪回、闪前来表现回忆或想象，用内心独白来表现人物心理活动，用音乐、景物、色彩来渲染、暗示心理的幻觉、想象等。

小说改编成影视作品，既是一项艰苦的工作，也是一项有趣的文学再创作活动。请同学们从初中学过的《范进中举》《变色龙》《孔乙己》《心声》等小说中任选其一，节选其中的部分情节，改编成两三千字的影视短剧。如有兴趣，可组织同学对所改编的作品进行排练和表演并拍摄成DV短片。

资料链接

一、镜头

观众在观看电影时能明显感觉到的，有开始有结束的一段连续的影像，称之为镜头。一个镜头可以很短，短到只有一两秒钟，也可以很长，长到几分钟甚至十几分钟。连续时间超过30秒的一般称之为“长镜头”。在叙事中，镜头的长短具有一定的美学意义，并由此划分出了电影美学的两个重要流派：蒙太奇学派和长镜头学派。

蒙太奇，取自法语montage，结构、装配的意思，它的语言特征是在同一个场景（空间不变，时间自然延续不跳跃）的素材切割拼合，所以镜头都显得很短，如爱森斯坦《战舰波将金号》中“救德萨阶梯”与希区柯克《精神病患者》“浴室谋杀”两个场景中，每个镜头都很短，由导演与剪辑师按照一定的顺序和节奏，将它们装配拼合起来。

长镜头，指在一个连续不间断的镜头中表现一个场景方方面面的情况，这一术语是由法国电影理论家巴赞首创。因为长镜头的时间较长，所以它所表现的内容相应就要丰富，叙事的意义元素也会增多，而且它可以容许摄影机的机位、视点发生变化，从而将运动与空间的元素导入画面，甚至还可以使用某些特别手段（如镜内拼接）制造出特别效果。

按镜头的时长以及对它的使用方式，从广义角度可以将镜头分为拼接镜头、单义镜头与复义镜头三种。

拼接镜头的时长通常都较短，镜头的意义极为简单，不能单独表现一个场景中的故事情节，只能

与其他镜头成组地拼接使用。它是构成蒙太奇的基础。

单义镜头是指在一个画面里能把所需要交代的事情讲清即可的镜头，它的时长与长镜头没有明显的界限，但意义绝对应该是单一完整的。

复义镜头其实就是长镜头，逐步发展出以下形态：

单构图长镜头：机位基本不动，完全靠含义丰富的对白、音响及音乐，以及景深镜头造成的纵深调度、导演特别安排的场面调度而形成的长镜头。它很像舞台剧一幕中演绎的剧情发展，视点被模拟在机位所在的位置，观众好似静静地观看一场表演，如本课节选的英子从学校去医院看生病的爸爸部分，镜头从英子推门进病房开始，到父女进行交谈，机位不变，时间约40秒，就是一个单构图长镜头。一些导演如我国台湾的杨德昌、日本的今村昌平都喜爱使用这种长镜头来突显个人风格。

层递式长镜头：在一个长镜头中由细节引向整体或反之由整体引向细节，叫做层递式长镜头；前者又称之为前进式镜头，后者则称之为后退式镜头。这种层递是使用推焦点或拉焦点的方式实现的，而机位则可以沿镜头轴线适当地运动。层递式长镜头可以表现情绪的前进或后退。

多构图长镜头：多构图长镜头比单构图长镜头增加了机位运动的变化和焦距景别的变化，因为可以在一个较长的时间内进行连续拍摄，所以可以在一个镜头内形成若干个连续的又有不同景别不同构图的画面，极大地扩展了镜头的叙事能力和艺术表现能力。

自由运动长镜头：自由运动长镜头以行进中的运动物作为拍摄对象，它的技法主要是长跟——运动对象走到哪里就跟拍到哪里。20世纪90年代出现的“斯坦尼康”（一种可以由人携带的减震装置），使自由运动长镜头的拍摄成为可能。

二、画外音

画外音属于影剧对白，是影视剧中人物发出的声音。

电影因为具有画面造型和声音造型两种表意的能力，于是它可以突破戏剧“声音（对白）永远跟随人物（声源）”的形式，使声音与人物脱离。一种做法是：画面上见不到说话的人物，画外声音是从一个客观叙事人的嘴里发出来的，为观众交待剧情、故事发生背景等。另一种做法是：画面上见到的都是剧中人物主观视角所看到的景物，用画外音表达该人物的内心思想活动，个别时候甚至可以和画面上所见到的人物进行对话。第三种做法是：画面上可以见到说话者的形象，但他的嘴并没有动——他并没有说话——观众却听到他的声音，这声音也是对人物内心思想活动的交代。中国电影《昆仑山上一棵草》（北京电影制片厂1962年出品，导演董克娜）是一部通篇使用画外音表现剧中主角惠嫂的所见所闻所想的电影。

画外音突破了电影画面的限制，把电影的空间表现扩展到镜头和画面之外，并且用声音塑造了形象，用无形来表现有形，丰富了画面内容，加强了电影的艺术感染力。

第二课

《魂断蓝桥》： 爱情地久天长

作品介绍

一段美丽而忧伤的爱情故事，一首催人泪下的爱情绝唱；其主题曲《友谊地久天长》（选文中译为《一路平安》）超越时空，广为传唱而经久不衰。《魂断蓝桥》1940年出品以来，风靡全球半个多世纪，被称为“电影史上三大凄美爱情悲剧之一”“美国百部经典名片之一”“最受欢迎的爱情电影之一”，荣获第13届奥斯卡最佳黑白片和最佳原创音乐奖提名。

滑铁卢大桥上，空袭警报骤响。一群姑娘在桥上慌乱地奔跑。忽然，一位姑娘的手提包掉到地上，东西散落一地。她正想捡起来，却被一位年轻的军官一把拉住，躲过了飞驰而来的马车。年轻的军官为姑娘捡起掉在地上的象牙吉祥符，两人一起挤进了地铁。在嘈杂的人群中，两人交谈起来。姑娘名叫玛拉，是芭蕾舞演员；年轻的军官名叫罗依，来英国度假。警报解除，罗依与玛拉深情道别，告别时，玛拉将吉祥符送给了罗依。

《魂断蓝桥》海报

罗依没有参加上司的宴会，却赶去观看玛拉的演出。散场后，他邀请玛拉共进晚餐。玛拉应约来到烛光俱乐部。大厅内，罗依向玛拉倾吐爱意，在一曲华尔兹《友谊地久天长》的舞曲中两人翩翩起舞，含情凝视，拥抱长吻。

翌日上午，小雨淅淅沥沥。玛拉凭窗伫望，发现罗依站在窗外的雨中。原来因海上有水雷，罗依的部队推迟出发。罗依向玛拉求婚。但是，当他们办好手续赶往教堂举行婚礼时，已过了教堂规定的时间，只好与神父约定第二天再去。沉浸在幸福等待中的玛拉接到罗依的电话：部队要提前开赴前线。玛拉赶到车站，火车已经远去。

玛拉由于约会屡误演出，被剧团解雇。罗依知道此事，写信让母亲来看望并照顾玛拉。但就在玛拉到餐厅等候罗依母亲时，无意中从报上看到罗依阵亡的消息。玛拉神情恍

惚，言行失态，和罗依母亲话不投机，不欢而散。

玛拉深陷绝望，卧病在床，大病初愈后，便沦落风尘。滑铁卢车站，沦为妓女的玛拉，在招徕归来的官兵，却发现了罗依。两人相逢，一个兴奋不已，一个百感交集。经历了生离死别的罗依要带玛拉回家结婚，玛拉在痛苦和希望的交织中随罗依回家。

舞会上，玛拉深感自己的出身和遭遇无法面对贵族之家。她向罗依母亲泣诉真相之后，留下一封道别信，悄然离开，独自来到滑铁卢大桥，迎着军车结束了自己年轻的生命，地上失落着一个小小的吉祥符。

《魂断蓝桥》用典型的好莱坞手法讲述了一个浪漫纯美的爱情故事。这虽是一出悲剧，但它并不展现真善美与假恶丑的尖锐冲突，而是着力揭示美好的人性和人间的真情。影片中除了笛尔娃夫人在与玛拉天真纯情的对比中显得有些刻薄外，其他人物均为善良、友爱、豁达、宽容、美好的形象。即使是对主人公悲剧性遭遇的展示也采取含蓄委婉的艺术处理，如玛拉沦为妓女和惨死车轮之下，罗依走上战场，历经劫难，等等。整个影片充满了战争氛围，但从不正面表现血淋淋的战争场面，呈现给观众的几乎都是纯美和诗情。整个影片洋溢着一种悠扬、抒情而感伤的调子，体现了编导唯美的追求，而主题曲《友谊地久天长》正是这种情调的集中表述。

本课节选的是罗依与玛拉邂逅、约会、重逢的片段。

人教版®

魂断蓝桥^①（节选）

上校军官罗依·克劳宁从军营大门出来。

一个军官喊：“上校的汽车！”汽车驶来。

罗依两鬓花白，满脸皱纹，沉闷地对司机：“达可唐纳，就在今天晚上……”

达可唐纳：你要去法国？

罗依：是的，去法国，从滑铁卢车站出发。（罗依上车，车开动）

汽车内。罗依并坐在司机达可唐纳身旁。

达可唐纳：你对这些都很熟悉？（罗依点头）

达可唐纳：我是说你经历过上次大战。

罗依：是的，是很熟悉。从滑铁卢桥进车站。

达可唐纳：滑铁卢桥？

罗依：时间还够。〔化〕

汽车驶入滑铁卢桥，罗依下车，对司机达可唐纳：“你把车开到桥那边等我，我要走过去！”〔音乐起〕

罗依来到桥中间依在桥栏杆上，看着匆匆流去的河水，沉思。他转过身来，望着远方，然后从口袋里拿出一个象牙雕的吉祥符，凝视。

吉祥符的特写。

罗依回忆往事：

〔玛拉的画外音〕这给你。

〔罗依的画外音〕吉祥符！

〔玛拉的声音〕它会给你带来运气。会带来，我希望它会带来！

〔罗依的声音〕你真是太好了！

〔玛拉的声音〕你现在不会忘记我了吧？

〔罗依的声音〕我想不会，不会的……一辈子都不会忘记你！〔化〕

① 选自电影文学剧本《魂断蓝桥》（安徽人民出版社1980年版）。由S. N. 白门、汉斯·雷缪、乔治·佛罗薛尔根据罗勃肖伍特同名舞台剧改编。有改动。

1914年第一次世界大战时期，英国青年军官上尉罗依·克劳宁正站在桥头上……

空袭警报声在空中呼啸。

桥头跑来三个姑娘。

姑娘们：“你们听，警报！你别愣着了，玛拉，你听见没有？”“我什么也没听见。”
“我听见了。”

里苔亚：请安静，安静！

玛拉问罗依：对不起，这是空袭警报吗？

罗依：恐怕是。再仔细听听就知道了。

有人高声喊：“空袭——”

姑娘们更乱了，七嘴八舌讲着。

凯蒂：我们要是回去晚了，夫人会发脾气的，我们得赶快回去呀！

里苔亚：我们……空袭，我们到哪里好呢？

罗依：到地下铁！

姑娘们一时不知往哪里去，乱跑起来。

罗依：右边，右边！

姑娘们往回跑时，玛拉失手掉了手提包，东西散落一地。罗依回身帮她去捡。

玛拉：谢谢你！

罗依：别说了，飞机可能来炸桥，快走吧！

玛拉：哎呀，我的吉祥符！

〔特写〕失落在地上的吉祥符。

玛拉跑回去捡吉祥符，一辆马车飞奔过来，眼看就要撞上，幸亏被罗依拉了一把，及时躲过。

罗依：你这个小东西，不想活啦！

玛拉：不能丢的，它带给我运气。

罗依：它带给你空袭！（他带她跑着）

（玛拉边跑边问）：你搀着我跑，你觉得太不像军人了吧？

罗依：没关系！

地下铁道。挤满了人，熙熙攘攘。

罗依、玛拉挤在人群中，外边传来爆炸声。

一个人：“……他说，哎，别挤我，先生！我就说，幸亏推了你，要不是我们这一推，你还在门外边呢！”

一个女人：“我一向靠自己跑。我听上了年纪的人说，活动的靶子不好打，你说的是吗？”

一个人：“当然。”

一个人：“哎，‘特国’人打得可准了，是吧？”

一个人：“特国，特国？‘特国’就是‘德国’！”

人群一阵哗笑。人们挤动着，把罗依挤到了玛拉身上。

罗依：这股推劲儿还真不小呢！

玛拉：很挤，是吗？

罗依：嗯，这儿很安全！（他向一旁张望）喔，靠墙边人少一点儿，我们挤过去。

罗依、玛拉好不容易挤到墙边。

玛拉：是的，这里好多了！（她跷起脚尖向四周环视）

罗依：找你的朋友？

玛拉：是的。也许她们走别的门进来了。

罗依：（掏出纸烟）抽烟吗？

玛拉：啊，不，不！

罗依：大概你不会抽烟吧？

玛拉：（摇头）不，谢谢！

罗依：你是个学生吧？

玛拉：（笑）啊——

罗依：这话可笑吗？

在他们身后墙上贴着的广告：国际芭蕾舞剧团招生。

玛拉：（望着墙上广告）正巧，我们学校——笛尔娃夫人的国际芭蕾舞剧团。

罗依：国际芭蕾舞剧团？那么说你是舞蹈演员喽？

玛拉：是的。

罗依：是专业演员？

玛拉：我看差不离儿吧！

罗依：你说……你会转圈儿什么的？

玛拉：（自豪地）当然，我还会滑步哪！

罗依：（不懂）你说什么？

玛拉：（小小地吹嘘）我能够跳跃腾空打击六次。里琴斯基能够连续做十次，不过，这可是一百年才出这么一个。

罗依：这对肌肉有好处！对肌肉有好处！舞蹈演员的肌肉就该像男人的喽！

玛拉：唔，不见得。我十二岁就学舞蹈啦，我并不觉得肌肉过于发达！

罗依：你是例外！

玛拉：（很想引起对方对自己的尊重）我像运动员一样锻炼……唔，我们的生活有严格的纪律！

罗依：那么，你今晚还有演出吗？

玛拉：当然，十点钟开始。

罗依：我真想去看看。

玛拉：你就来吧！

罗依：可惜今晚上校那里有个宴会，我要不去那得有点胆子！

玛拉：你是回来度假的？

罗依：嗯，就到期了，我家在苏格兰……

玛拉：那你就该回去了？去法国？

罗依：明天。

玛拉：太遗憾了，可恶的战争！

罗依：是的，我也是这么想。这战争，怎么说呢？它也有它的精彩之处——能随时随地叫人得到意外，就像我们现在这样儿。

玛拉：和平时期我们也会这样的。

罗依：你真是个现实主义者。

玛拉：是的。你好像很浪漫。

传来哨声，有人喊：“警报解除了，警报解除了。”人群在蠕动。

罗依：好啦！空袭过去了。没有过这样好的空袭吧？我们现在就走，还是等下一次空袭？

玛拉：这主意不错，不过还是走吧。

罗依：（指玛拉手中的提包）我帮你拿吧！

玛拉：不，不！我刚才是有点儿着急才掉的。

罗依：但愿下次掉的时候我还在旁边。

玛拉：这不大可能吧？你要回法国。

罗依：你呢？

玛拉：我们可能去美国。

罗依：那么说是不可能，太遗憾啦！

玛拉：我也是……

滑铁卢桥头。人们涌出地下铁后，向四处散去。报童喊着跑过去：“看报，看报，军舰被击沉！”罗依、玛拉并肩走着。

玛拉：可能太晚了，我得坐车走。

罗依：（一边招手叫车）这时候车子可不太好叫。（对玛拉）我真想去看芭蕾，这样的话，在我走上征途的时候，将会留下一个愉快的回忆，你说呢？

玛拉：可是前线的人我一个也不认识，现在认识了你，我是不会忘记的，但是我并不完全了解你。

汽车开过来，司机：“车来了，先生！”罗依扶玛拉上车。

玛拉：谢谢你，我……我希望你平安回来。

罗依：谢谢你！

玛拉：（从车窗伸出手，手中拿着吉祥符）这个给你！

罗依：这是你的吉祥符啊！

玛拉：也许会给你带来运气，会的。

罗依：我已经什么都有了，你比我更需要它。

玛拉：你拿着吧，我现在不再依赖它了！

罗依：（接过吉祥符）你可真是太好啦！

玛拉：（对司机）到奥林匹克剧院。（对罗依柔情地）再见！

罗依：（依恋地）再见！

玛拉乘坐的出租汽车驰去。

剧场里。台上正在演出《天鹅湖》。

玛拉扮演的天鹅，优美的舞姿，伴着动听的音乐，观众为之陶醉。

罗依走进剧场，立即被吸引。他随着剧场服务员走到座位前，他没有坐，站着凝视着台上。

舞台上，玛拉曼舞向前。她发现了罗依。

罗依仍站着凝视台上。一位观众以手势让他坐下，罗依这时才坐在自己的座位上。

台上，玛拉和凯蒂正舞在一起。

玛拉：（低声）凯蒂，他来了！

凯蒂：（低声）谁？啊，地下铁的那个？

随着舞蹈的变换，凯蒂和玛拉随即分开，旋又靠拢。

玛拉：（低声）我真不懂，他说他不能来，可他还是来了……

凯蒂：（低声）我想他不会来，你不是说他要参加上校的宴会吗？

玛拉：（低声）这是他说说的，不是我说的。

凯蒂与玛拉又分开。玛拉情绪饱满，舞蹈优美，剧终，观众报以热烈掌声。

玛拉、凯蒂沿过道向化妆室边走边谈。

玛拉问凯蒂：（快速走着小碎步）他，人还不错，是吗？

凯蒂：（紧跟着玛拉）人还不错，可是他马上就要走啦……

玛拉：你看他会到后台来吗？夫人会怎么说？

凯蒂：夫人不是说过吗，我们得留神！

她们走进化妆室。

化妆室，演员们卸妆，更衣，唧唧喳喳说着、笑着。

里苔亚：（大声地）姑娘们，姑娘们，请安静点，安静一点，夫人最讨厌乱吵吵啦！

正在此时，笛尔娃夫人来了。她头发斑白，已六十多岁。她挺直腰板走过来，对大家瞪了一眼，立即鸦雀无声了。

夫人：（对摩琳）摩琳，帕特布莱舞步怎么跳？

摩琳：帕特布莱舞步是脚心移动用小碎步前进，夫人！

夫人：既然知道，为什么演出时不这样跳？（她转头对另一演员）艾尔莎！你跳的那段阿拉伯舞毛毛草草，简直像抽疯，说真的，我可真替你担心。（她眼皮牵拉下来，眯缝着眼睛看看玛拉，然后对安娜）安娜，请你给这些年轻小姐跳一个腾空打击四次！（安娜做了示范）我想问一问，为什么在观众面前你不这么跳哪？他们有权看真正的演出，今天晚上的演出简直是丢脸！我们虽然在游乐场演出。（此时，有人敲后台门）不过……凯

蒂……（示意去开门）

凯蒂：是，夫人。（凯蒂开门）

门外递进一张纸条。

夫人：（继续训斥）……这并不意味着你们可以比《海豹》的演出演得更差些，不过……（她发现凯蒂示意玛拉，想把纸条递给她）凯蒂！（凯蒂忙把纸条藏在身后）你们不尊重芭蕾！

停顿，夫人注视凯蒂，接着伸出手来。

凯蒂：（掩饰）什么？夫人！

夫人：（板着面孔，毫无表情）凯蒂，纸条！纸条！——刚才人家给你的！

凯蒂：（不自然地笑了笑）是个老朋友送来的，这位先生我早就认识他……

夫人：不用人说，我就知道你扮演了低级歌舞团的一个配角，太不像话！

凯蒂：夫人！

玛拉：（挺身而出，把纸条从凯蒂手中拿过来）算了，夫人，这是给我的。

夫人：（拉下长脸）那你念念吧！

玛拉：（犹豫，不知所措地嘟囔着）这……

夫人：（尖刻地）请大声点儿！

玛拉：（试图拒绝）不！我……

夫人：（提高声音）请你念！

玛拉：（无奈，念）……我终于觉得，我怎么也不能去跟上校度过我最后的一个夜晚。请同我一起吃晚饭——你防空壕里的朋友附笔——我相信你会来的，因为吉祥符把我的运气转好了！

夫人：署名呢？

玛拉：没有署名。

夫人：如果有的话该是什么呢？

玛拉：不知道，我只知道他是一个军官，夫人。

夫人：（发怒）好！我必须强调：如果你想要的是晚宴啊、军官哪、快乐啊，你就不在我这里，请另找职业吧！战争，并不是随心所欲的借口！凯蒂，请给我一张纸！（凯蒂拿来一张纸，夫人把笔交给玛拉）现在写：亲爱的先生……（问玛拉）他是什么军衔？

玛拉：上尉。

夫人：亲爱的上尉……

夜。剧院后台门外街道。路灯光微弱，夜静人稀。罗依只身焦急地踱着……管门人跑来送信。

罗依接过纸条，付小费给管门人。

管门人：谢谢你，先生！怎么，没希望了？

罗依：看来不行了！（他转身向街头走去，步履沉重……）

忽然一女子喊他：“上尉，等一等！”

罗依转头看，是凯蒂。

凯蒂：（跑来）我是凯蒂——玛拉的朋友，你想在哪儿等她？

罗依：什么玛拉？啊！你好！（迟疑，拿出纸条）可是她拒绝了。

凯蒂：别在意，是夫人让她这么写的。

罗依：那么她来？

凯蒂：是的，上尉，你想说在哪儿吧？

罗依：啊，烛光俱乐部吧！她知道地方吗？

凯蒂：不，可是我知道的。

罗依：啊，好极了，那么我一个小时后在那儿等她。

凯蒂：我说，这件成人之美的差事我做得对吧？这你明白吗？

罗依：我明白，凯蒂！

凯蒂：再见，上尉！

夜。烛光俱乐部门前，罗依在等待。从几辆汽车里下来了一些男女客人。一辆马车驶来，罗依急忙赶上前去，下车的不是玛拉。此时，在罗依背后突然传出玛拉的声音：“你好！”

罗依：（转过身来，看见玛拉，惊喜地）你好！我很高兴！我正担心凯蒂把地点说错了。

玛拉：没有。你写给我的字条，夫人叫我当着大家面念的……

罗依：你难为情了。

玛拉：是的。你在当时的处境也会难为情的。

罗依：我该说，我使你为难了。

玛拉：你没有赴上校的宴会，我也恐怕使你为难啦！

罗依：的确。但我已得到了补偿。你来得太好了，我们进去吧！

玛拉：好。

罗依、玛拉走进俱乐部。〔化〕

烛光俱乐部内。舞池里，一对对男女在乐队的伴奏下跳舞。侍者引罗依、玛拉坐小餐桌两旁。

罗依：（凝视着玛拉）你可真美呀！

玛拉：（出自内心的微笑）谢谢！（餐厅侍者走来）

罗依：（问玛拉）你们舞蹈演员吃什么？

玛拉：啊，舞蹈演员吃有营养的、脂肪少的。

罗依：今晚例外。（向侍者）你们这里有什么特别好吃的菜？

侍者：龙虾不错。先生！

罗依：还有酒。稍微喝点淡酒不违犯你们舞蹈演员的规矩吧？

玛拉：啊——今晚上……

罗依：那好。来两杯香槟吧！

侍者：是。来两杯香槟。（走下）

罗依：你的舞跳得真美！

玛拉：我看不见得。

罗依：内行不懂，只有外行懂。我跟你说跳得很美！

玛拉：这说明，你确实是外行。

罗依：你再见到我高兴吗？

玛拉：（轻声地）高兴。

罗依：好像有点儿拘束啊！

玛拉：怎么了？

罗依：我们又见面了，到底怎么了？我们活下去又是为什么呢？

玛拉：这倒是个问题。

罗依：只要我们活着，我们就会遇到一些事情……对我们来说，死亡是随时随地伴随着的，就在这种情况下能见到你，这要比和平的时候无目的活着更使我感动。

玛拉：不过，代价是太高了。

罗依：我倒是不这么想。

玛拉：如果用战争来使人们感到还活着，这代价太高了。

罗依：这和战争没关系，这要你自己去感觉你的生存。在这之前，我没有这种感觉。小时候，有一次我爬上一棵高大的树，想象着自己是个跳水运动员，我向着未来，跳了下来，结果是在床上躺了两个月。

玛拉：你要想飞向未来，得慢慢来才行。

罗依：不行，不行，我是个急性子。如果我们在平时见了面，就会互相问：你是哪个学校毕业的呀？

玛拉：也许是的。

侍者端来菜，上菜。

罗依：我太高兴了，高兴得连食欲都没了。玛拉，咱们跳舞吧。

玛拉：好。

罗依：（举杯）为你的幸福干杯！

玛拉：谢谢。

罗依：为我们，不过，我还不明白我会怎么样呢？

玛拉：怎么样？

罗依：你的脸充满青春、美丽……

玛拉：到底你不明白什么呢？

罗依：你知道，我们分手以后，我忘记了你长得什么样，我怎么也想不起来了，我非得赶到剧场里仔细看看你。

玛拉：现在不会再忘记了吧？

罗依：我想不会，不会，一辈子不会！

玛拉：那么，关于我，你还有什么不知道的？

前一舞曲已完，乐队指挥向客人说：“女士们，先生们，现在演奏今晚最后一支舞曲，请大家跳《一路平安》华尔兹。”

罗依：待一会儿跟你说。现在跳舞。

玛拉：（看着四周燃点着的许多蜡烛）这些蜡烛是什么意思？

罗依：一会儿你就知道了。

苏格兰民歌《一路平安》乐声起。

罗依、玛拉随着悠扬的乐曲步入舞池。他们翩翩起舞，她深情地望着他，他也凝视着她。

乐队队员一个个在完成自己声部的演奏之后，相继用小盖帽盖灭蜡烛。

罗依、玛拉亲密地跳着舞……

又一个乐队队员盖灭了一支蜡烛，厅内逐渐暗下来……最后只剩下一把小提琴独奏……窗帘拉开，窗上映着伦敦的夜景。

罗依、玛拉舞着，当他们转到玻璃落地窗前，画面现出他们的剪影，从窗外射进的月光，在他们身影上勾出一条明亮的光边。

小提琴手演奏完最后一个音符，盖灭最后一支蜡烛，大厅全暗。

罗依、玛拉久久含情相望，拥抱，长吻。

音乐停止，合唱起。罗依、玛拉继续跳舞。

……

月台上挤满了军官、士兵和赶来迎接的家属。一些士兵匆匆走下火车，一些士兵和自己的亲属拥抱、谈笑、哭泣……

在检票口，玛拉迎着军官、士兵们，慢悠悠地走着，微微颤动着身体、习惯地微笑、闪动着眼睛向走过她身旁的军官招徕。但他们忙于寻找自己的父母妻儿，并不理睬玛拉。

玛拉：活着回来啦，欢迎你！

一士兵：谢谢你，宝贝。

玛拉的目光暗淡下来，她看到一对对情人、眷属重逢的欢快，似乎联想到自己的孤独和不幸，眼睛闪过一丝悲哀。但她强制自己把这一切驱散，迎着一个士兵微笑……突然，她眼睛一眨也不眨地、疑惑地望着前边，她发现了什么。

月台上军用列车前拥挤的人群中，罗依·克劳宁出现了。他挤过人群，匆忙地向检票口走去。他突然站住，看见了玛拉。他不顾一切地穿过人群，大声地喊着：“玛拉！玛——拉——”他拼命地往玛拉身边挤。

玛拉茫然地望着。

罗依：（走到玛拉跟前）玛拉，我简直不能相信，这是你吗？真是你，玛拉！（他拥抱着玛拉，吻着她）

玛拉：啊，罗依！

罗依：（事出意外，高兴地）真的是你呀！——亲爱的，让我好好看看你！我这不是

做梦吧？想不到你会在这儿等着我。你一直在这儿等我？真是奇迹！

玛拉：（百感交集）啊——罗依，你活着！

罗依：（挽着玛拉边走边谈）几个月来，我一直盼着这一天，究竟盼到了。你怎么知道我回来？跟我妈谈过了吗？亲爱的，别伤心，打起精神来，别这么脆弱。过去了，一切都过去了，我们永远在一起。

玛拉：罗依，你活着……

罗依：是的，活得挺好！

玛拉失声痛哭。

罗依：亲爱的，小可怜！来，到那儿坐一会儿。

咖啡馆。

罗依：（挽着玛拉走到桌边，扶她坐下）亲爱的，别哭了……你想我吗？你以为我……你知道，我是摧不垮的！我们订了婚，我怎么能死呢？我怎么能不守信用呢？啊，你真是个小傻瓜。不过，我倒是受过伤，还失去了我的证件。这是一个很长的故事，过几天我再告诉你。我进过德国的集中营，差一点儿让他们给枪毙了！可我还是逃了出来，到了瑞士。妈妈也不管鱼雷不鱼雷，赶来看我，我才知道你们不在一起，而且一直得不到你的消息。我差一点儿疯了……出了什么事？她没有找到你？你没有和她联系？

玛拉：没有。

罗依：你不知道我回来吗？

玛拉：（摇头）不！

罗依：你在车站干什么？在等朋友？

玛拉：是的。

罗依：啊，那个朋友就是我。

玛拉：（脸上没有反应）……

罗依：他是谁？你非得告诉我，他是谁？

玛拉：（不得不撒谎）是一个姑娘，不是特别知己。

罗依：（更加兴奋）这几乎像奇迹！你等一个朋友，还不是特别知己？却一下碰上了我，真是奇迹啊！

侍者送来茶水。

罗依：呵，来啦！这茶好浓，来，喝吧！（滔滔不绝地）我要和你谈谈，有好多话要问你。靠什么生活？工作在哪里？多少薪金？说实在的，多一点儿少一点儿没关系。你就要不干了，你就要和我结婚，你懂吗？

玛拉：（内心痛苦已极，又不能放声，控制不住）……

罗依：你肯定受了很多苦。

玛拉：（再也无法控制，失声）你不在，生活……

罗依：（拖住玛拉）很艰难，我又不在你身边。（他紧紧地拥抱她，吻她）不过，一切都过去了。我要弥补过去，我得让你舒舒服服的，我不愿看见你流泪，除非为了幸福。

玛拉：（哭泣）我要是知道，还活着，你还活在人间……（她再也说不下去了）

罗依：再也不离开你了，亲爱的，永远不！啊，莱斯特小姐，我有一个设想，我是有设想就有行动的。我马上打电话告诉妈妈，说我找到了你，坐晚车回来。我去打电话，你等着，不要走开，我就回来。

罗依起身去打电话。

玛拉独自坐着，她急忙拿出小镜子和手帕，把口红擦掉。

此时一个军官搂着妓女从玛拉桌旁走过，玛拉看见，脸上掠过难堪的神情。她想了想，站起来快步走向电话亭。

罗依：（正打着电话）玛格丽特夫人，我们九点零七分……

玛拉：（走过来）有件事，我一定要跟你说……

罗依：（仍在打电话）真的？……这太好了……谢谢妈妈！……嗯，就这样。（放下电话，走出电话亭）

玛拉：罗依，你得听我说……

罗依：什么事？

玛拉：我不能跟你到家乡去！这根本不可能！

罗依：（奇怪）为什么？

玛拉：（坚决地）请你不要问我，我就是不能去！

罗依：我非得问，你非得告诉我！

玛拉：（不知如何回答，支支吾吾地）那我……我太不像样子了，我……我衣服也没有，我……我哪儿也不去……

罗依：（笑）你还要怎样？你真是个小傻瓜。让我看看，你说得过分了，未来的克劳宁太太！怎么样？你愿意做伦敦最时髦的女人吗？

玛拉：（痛苦地）不，我不能……

暂时的沉默。罗依盯着玛拉，寻找答案。

罗依：（稍顿）玛拉，亲爱的，恐怕是我太愚蠢了，又自负又愚蠢。因为你一直在我心里，我还以为你跟我一样……你已经有人了。当然，你以为我死了……你已经有了别人，别怕，告诉我……

玛拉：罗依，当然……我没有别人，也不可能有人。我爱过你，别人我谁也没爱过，今后也不会，这是真话，罗依！

罗依：（完全信任地）我就想知道这个，那么，亲爱的，你笑一笑。不会笑？

玛拉：（抑制痛苦淡淡一笑）……

罗依：哈哈，真是一个好姑娘！

玛拉：我简直不能相信，还能见到你！

罗依：可是你见到了，高兴吗？

玛拉：高兴！

罗依：我呢，高兴得发狂了！走，我们去买东西！〔化〕

欣赏探究

一、这部影片的对白堪称经典，值得反复欣赏和品味。请结合对整部影片的观赏，认真阅读课文中两位主人公在地铁、烛光俱乐部和重逢时的对白，揣摩人物心理，然后两名同学一组进行对白朗诵。

二、影片序幕渲染的是战争状态——第二次世界大战爆发，故事的开头是第一次世界大战中的一次空袭，故事情节发展也总是与战争相关联。因此，有人说，这是一部“反战”影片，罗依与玛拉的爱情悲剧的根源正是战争，你同意这种说法吗？

三、影片中多次出现象牙吉祥符，这显然是编导的精心安排。与同学一起讨论：吉祥符对情节发展有什么作用？具有怎样的艺术效果？

四、根据下面描述的情景，设计一段对白并进行表演。

某高三学生来到书店，从书架上取下一本厚厚的书，如获至宝。这是一本她渴慕已久的复习资料。她看看定价，又不得不放回原处。事实上，她心里清楚，这次来书店只不过翻翻书而已，压根儿就不会买。她知道自己家庭的境况，体谅远在山村、体弱多病的父母。她曾想向老师同学借点儿钱把它买下，但和她要好的老师同学几乎都接济过她，实在不好开口。正当她恋恋不舍地打量着书脊时，身后有一声亲切的呼唤，回头一看，是她初中最亲密的同学。这位同学初中毕业就进城打工了。同学相逢，格外欣喜，但欣喜中又有一些欲说还休的尴尬和辛酸。

资料链接

影剧对白

影剧对白就是电影和电视剧中人物所说的话，包括人物之间的对话和人物独白两种。电影和电视剧都要讲述故事，画面可以交代人物的动作和表情，而所发生事件的情况、人物内心的想法与彼此之间的交流，就要靠对白来交代。无声片时代，只能靠加大动作的夸张性和附加字幕解决（参看本教材《淘金记》部分）；有声片时代，可以使用声画同步、声画对位的技术手段交代对白，帮助电影讲述情节更为曲折和人物更为复杂的故事。有声电影初期，电影导演常常拼命使用对白，将电影变成银幕上的戏剧。后来才渐渐理解声音是电影独立的造型元素，它必须和画面适度配合，所以有的电影对白数量减少，反而更增加了魅力，尤其如诗化电影，对白写得更加凝练、生动（参看本教材《城南旧事》和《三国演义》部分）。

不管哪一种类型的电影，对白都要写得形象化、性格化、生活化。如本课中，玛拉在火车站意外碰见她以为已战死的罗依，两人情绪完全不同，罗依欣喜若狂，玛拉却百感交集。表现在对白上，罗依语速很快，说话很多，而玛拉却欲言又止，接连重复说“罗依，你活着”。这些对白，形象地表现了两人不同的心情。

《淘金记》： 含着眼泪的笑

作品介绍

默片（即无声电影）是早期电影的一种形式。由于当时的技术条件，还无法解决电影的录音问题，在这样的背景下产生了这种无声电影。由于没有声音，这种电影的场景主要通过画面组接、演员的表情和动作，甚至是字幕来表现。这也极大地促进了电影蒙太奇语言的发展和默片演员演技的提高，也产生了一些具有极高艺术价值的经典电影作品和一批默片电影大师。《淘金记》就是著名的电影大师卓别林在1925年自编、自导和主演的一部经典默片。影片一上演就引起轰动，并与《一个国家的诞生》《大学新生》和《大阅兵》一起，被列为美国电影默片时期最卖座的四部影片之一。

流浪汉查利随着成千上万的淘金者来到了冰天雪地的阿拉斯加，暴风雪把查利吹进了通缉犯拉逊藏身的小木屋。拉逊想把查利赶出去，此时大风雪又把另一个身材高大的淘金者吉姆吹进了小屋。吉姆在与拉逊搏斗中夺得了枪，成了小木屋的主人。暴风雪刮了整整一天，三人无法忍耐饥饿，便通过摸牌决定谁去寻找食物。大风雪中，拉逊外出找食物时打死了两个便衣警察，夺取了他们的雪橇和食物。当他发现吉姆的金矿时，就不再回到小木屋，独自享用抢来的食物。留在小木屋的查利和吉姆饥肠辘辘，查利把自己的一只鞋都煮着吃了，饿晕了的吉姆恍惚中把查利看成了一只鸡，要把他宰着吃了，查利拼命挣扎。这时一头熊闯了进来，吉姆吓得躲了起来，查利开枪把熊打死了，两人饱食熊肉后分道扬镳。吉姆回到自己的金矿上，被拉逊打晕。随后拉逊在雪崩中死了。

查利在穷困潦倒中来到了小镇上的蒙的卡罗舞厅，在那里遇见了漂亮的舞女乔佳。查利因与乔佳跳舞而得罪了暴发户贾克，但查利在混乱中把贾克打倒在地。饥饿的查利骗取了有钱人汉克的信任，在帮他看房子的時候巧遇乔佳，他兴高采烈地邀请乔佳除夕夜来这里共进晚餐。除夕夜，乔佳并没有赴约，查利在睡梦中为她表演精彩的面包舞。知道真相的乔佳感到很内疚。失去记忆的吉姆在舞厅中和查利重逢，便迫不及待要查利带他回去寻找他的金矿。两人千辛万苦回到了小木屋，但在晚上睡觉的时候小木屋被暴风雪刮到了悬崖边。惊惶失措的他们费了很大劲儿才爬出小木屋。之后却意外发现金矿就在旁边，于是他们两个都成了大富翁。发财后查利和吉姆坐船回故乡，查利在船上碰见思念中的乔佳，

大喜过望的他与乔佳热情相拥。

卓别林是享誉世界的电影大师，他的电影很受观众的欢迎。美国电影史学家这样评价他：“谈论卓别林就是谈论电影，美国电影史上还没有一个人像卓别林那样成为全世界珍爱的人物……当他笑的时候，许多民族和国家都跟着他一起大笑，当他悲伤的时候，全世界都会响起悲伤的哭泣。”1972年，设立奥斯卡奖的美国电影艺术与科学学院给卓别林颁发“艺术成就奖”，以奖励他“在本世纪为电影艺术所作的不可估量的贡献”。

卓别林从1919年开始独立制片，一生共拍摄了八十多部喜剧影片，如《淘金记》（1925年）、《城市之光》（1931年）、《摩登时代》（1936年）、《大独裁者》（1940年）、《凡尔杜先生》（1947年）、《舞台生涯》（1952年）等。他还在电影中塑造了经典的人物形象——流浪汉夏尔洛。这个身上穿着肥大的裤子和紧身的上衣，脚上穿着过大的皮鞋，头上戴着圆礼帽，再加上一根手杖和一撮小胡子的人物形象，一出现就受到大家的欢迎，这身行头也成为后来卓别林电影中主人公的一个标志性装扮。

《寻子遇仙记》剧照

《淘金记》以美国西部淘金热潮为背景，讲述了流浪汉查利在阿拉斯加淘金过程中的遭遇。影片用一种滑稽的形式表现了淘金者在饥寒交迫中历尽千辛万苦甚至付出生命代价的悲剧，是卓别林“含泪的笑”的代表作。卓别林通过喜剧的手法表现了悲惨的社会现实，将喜剧电影提高到前所未有的高度，在笑声中引人深思。影片中一些经典的喜剧场景，如“煮吃皮靴”“手动面包舞”“拖着狗跳舞”“别人争斗但枪却一直对着自己”“悬崖木屋惊心动魄”等，既包含了浓郁的喜剧色彩又充满了讽刺意味，成为后世争相模仿的对象。

本课节选的是剧本的开头部分。查利被大风雪吹到了小木屋，在那里碰到了通缉犯拉逊和另一个淘金者吉姆。在难耐的饥饿中，拉逊被迫出去找食物，留在木屋中的查利却差点儿被饿晕了的吉姆当成一只鸡而杀掉，查利在反抗中误打误撞射杀了一头熊，两人终于填饱了肚子。

淘金记^①（节选）

卓别林

《淘金记》剧照

刮起暴风雪来了。

暴风雪的荒野。

查利被疯狂的大风雪刮得踉踉跄跄地走着。

孤零零的一幢小木屋。

疯狂的大风雪，远处，模模糊糊地看到一幢小木屋。

只有一个人住在这里。

小木屋里。

小木屋是木板搭建的。屋子中间放着一张桌子，桌子前面坐着一个虬髯蓬松、长相凶恶的大汉，桌子下面躺着一条白色长毛的半大不小的狗。

这个人就是被悬赏缉拿的布拉克·拉逊。

拉逊在看手里的小型传单，正中印着他的照片，这是一张西部影片中常见的、用醒目大字印着“悬赏缉拿逃犯”的传单。

大风雪的原野，远处可以看见那个小木屋。

查利被大风雪刮得踉踉跄跄地奔着那个小木屋走去。

被大风雪刮得东倒西歪的吉姆·马克的帐篷。

吉姆拼命地按着帐篷的缆绳，唯恐被大风刮跑，但是到底被风刮跑了。拽住绳子的吉姆好像被风筝拉着跑的孩子一般，被飘飘摇摇的帐篷带着，在雪地里脚不沾地地跑着。

小木屋前面。

被大风雪刮得踉踉跄跄的查利来到小木屋前。恰在这时，屋顶上的积雪崩落，把他压在下面。

小木屋里。

拉逊觉得外面有人，吃了一惊，连忙站起来。他看了看外面的动静，稍停了一下，拿

^①选自电影文学剧本《淘金记》（中国电影出版社1963年版）。李正伦译。卓别林（1889—1977），英国电影艺术家，生于伦敦穷人家庭，1913年在美国开始电影活动。其作品具有强烈的人道主义精神，充满对下层人民的深切同情和对资本主义社会的无情讽刺。

起双筒猎枪，打开通往储藏间的后门藏了起来。与此同时，查利头上蒙着毯子，浑身像个雪团似的从前门钻了进来。他高高兴兴地把背上的东西放下，环视一下四周，坐下休息。稍停一下他发现桌上有一大盘带骨的肉，便不管三七二十一地啃了起来。这时，拉逊端着枪从储藏室进来。查利因为只顾啃骨头，竟丝毫没有发觉。拉逊睹状放了心。放下枪走到查利跟前。查利这时才发觉有人，手忙脚乱，把肉骨头藏了起来，拉逊大怒，指着门说：

滚出去！

拉逊打开前门，凄厉的风刮进来。查利无论怎么往外走都被顶了回来，拉逊只好自认晦气，把前门关上。

凄厉的大风雪的高原。

吉姆被帐篷带着，拼命地跟着跑。

小木屋里。

拉逊又打开了门。刮进来的大风把查利冲到后门，撞开后门把他抛出门外。

小木屋外面。

查利从雪地里爬到门口，悄悄地推门进来藏在桌子底下。拉逊发现便过来赶他出去，查利跑着躲开他，随手把前门打开。这回大风把拉逊冲到

《淘金记》剧照

后门，照样撞开后门把他抛了出去。查利关上门，拿起骨头大啃特啃。

（就在这几个画面之间，以闪现的手法插上几个吉姆被帐篷带着跑的镜头。）

小木屋外面。

被狂暴的大风雪刮得跌跌撞撞的吉姆闯进来。

小木屋里。

吉姆进来之后把门关好喘了口气，走到查利跟前。当他发现查利手里有肉骨头，便毫不客气地凑上去啃。查利被他啃痛了手指，尖叫了一声扔下了骨头。拉逊从后门进来，看见他俩愤怒地喊道：

你们俩都给我滚出去！

但是吉姆仍在拼命地啃，毫不理睬。拉逊为了吓唬他们，放了一枪。

还有一发子弹给你们留着呢，趁早滚出去！

吉姆慢慢地站起来，装做往外走的样子，突然向拉逊猛扑过去要夺他的枪。两人争夺的这支枪，枪口老是对着查利。吓得他东躲西闪，但是无论躲到哪里，枪口总是对着他。查利兜着圈子躲枪口，最后只好钻到桌子下面，但是枪口还是对准他。这时，大块头的吉姆因为力量大终于把枪夺到了手。查利像得救了似的摩着胸脯。吉姆理直气壮地宣称：

我是这里的主人！

吉姆抱着枪旁若无人似的坐下来，查利不住地向吉姆表示恭维，抚摸着吉姆的肩膀，笑容可掬，故意讨好。（渐隐）

三个人都饿了。

被大风雪包围的小木屋。

小木屋内。

查利抱着狗坐在椅子上。吉姆和拉逊背着手，心事重重似的在查利背后走来走去。

大风雪肆虐了整整一天。

景同前。

查利抱着狗。这时，吉姆眼睛闪着凶光说：

我得吃点儿什么！

吉姆走进储藏室，一直卧在查利怀里的那条狗跳下来跟着吉姆而去。查利拿起桌上的盐罐舔了舔，只有咸味，于是又把提灯上的蜡拔上来啃了啃，觉得还勉强可以下咽，便狼吞虎咽地吃起来，最后吃个精光。拉逊从后面看到查利在吃什么，忙问：

你这家伙吃什么？

查利慌了神，停止咀嚼。支支吾吾地：

没吃什么！

查利急于把大块的蜡烛咽下去，结果便打嗝不止。拉逊觉得很奇怪，逼着查利张开嘴给他看，嘴里什么也没有。但是查利越想假装没事，越是止不住地打嗝，拉逊最后才知道他是把蜡烛吃了。这时，吉姆从储藏室回来，看样子他倒是真的饱餐了一顿。查利觉得奇怪，看了看周围，发现狗不见了，连忙站起来朝储藏室走去。他边走边吹口哨唤狗。不大工夫儿，他把狗抱了回来。吉姆看了看对他俩说：

我们需要吃的，必须有一个人冒着大风雪出去一趟！

吉姆说完望着他俩。

那么我们抽签吧，谁抽的数少谁就去！

三人围桌而坐，吉姆洗牌，他抽的是一张方块 K。轮到查利了，他抽了一张黑桃 3。他自认倒霉，收拾一下准备动身上路。可是吉姆让拉逊一抽，拉逊抽的却是黑桃 2。吉姆大笑，朝拉逊的脊背打了一拳。但是他和查利立刻觉得对不住他，呆呆地望着脸上毫无笑容的拉逊。（渐隐）

（渐显）小木屋里，景同前。

拉逊穿上外套，带好出门的用具。他带上狗打开前门要出去，刮进来的大风雪把查利冲到后门，撞开后门冲了出去。吉姆赶紧关上门。

小木屋后面。

被大风雪冲出来的查利照旧爬进去。

小木屋里。

吉姆把雪球般的查利扶起来。（渐隐）

法律的触须也伸到这里来了。

大风雪的高原。

为了躲避风雪而挖的深坑，上面搭起的帐篷，满载东西的雪橇，几乎被大雪埋上。

帐篷里。

两个便衣警察，身穿防寒外套，戴着防寒帽，叼着烟斗在帐篷里躺着。一个便衣掏出印有布拉克·拉逊照片的通缉告示仔细地看。

和前景相同的大风雪的高原。

只见迷迷茫茫的大风雪中，拉逊从画面深处走来。他已经发现了帐篷，便朝它走去。这时，便衣警察从帐篷里走出来，卸雪橇上的东西。拉逊掏出手枪悄悄地靠近他跟前。便衣发现后面有人，回头一望和拉逊打了个照面。

你准是布拉克·拉逊！

（渐显）小木屋里。

查利正在靠窗的炉子上煮什么东西，用叉子试了试软硬，然后把锅里的一个庞然大物挑起来放在盘子里，原来这是查利的破皮鞋。摄影机摇到查利的左脚，脚上只穿着袜子。

查利把桌子上的小碟和盐罐都摆好，让鞋帮朝着吉姆，自己则拆那钉满钉子的鞋底。他先把鞋带像绕通心粉似的绕在叉子上送进嘴，看样子吃得蛮有滋味，然后再吃鞋底。吉姆看到他这些动作仿佛很不舒服，皱起眉头看着他。因为查利吃得很香，所以也跟着弄了一块鞋帮怯生生地送进嘴，因为不是滋味，嚼了嚼又吐出来。查利像嚼鱼刺似的把鞋钉一个个地嚼得干干净净之后吐在桌上，同时不住地怂恿吉姆趁热吃。（渐隐）

布拉克·拉逊扔下了他的伙伴，把吉姆发现的大金矿侵吞了。

大风雪的高原。

断崖边缘，吉姆发现金矿的地方。布拉克·拉逊把吉姆钉的木桩，帐篷下面的坑、雪橇等都丢在那里，拉着另一架雪橇走来。这架雪橇是那两个便衣警察的，可能是他把那两个便衣打死之后把雪橇弄到手的。（渐隐）

他那两个伙伴正在等他。

（渐显）小木屋里。

吉姆因为肚子饿，无精打采地坐在床上。这时，查利蒙着毯子拿着猎枪从外面进来。他什么野物也没有打着，坐下来之后立刻把脚伸进火炉里去烤。因为鞋已经吃了，脚是用破毯子包着的。吉姆看着查利这副样子，突然发了疯似的捂着喉咙跳了起来。

肚子饿啦！肚子饿啦！

查利向他做了个鬼脸，好像是说：这有什么办法呢？吉姆坐在查利对面的桌旁突然哈哈大笑。他向查利：

我看你好像一只鸡！

查利被他逗得也笑起来。吉姆冷不丁地用可怕的眼神斜眼瞪了他一下，查利难为情地朝火炉走去。这时，查利在吉姆的眼中突然变成了一只鸡。吉姆从腰间拔出短刀藏在背后想杀这只鸡。这只大鸡抖动着羽毛抵抗他。稍停，打开门跑掉。吉姆拿起猎枪追了出去。

小木屋外面。

查利跑在前面，和吉姆相距 20 米左右。吉姆端起枪正要开枪。这只鸡停下来，仿佛请求他不要开枪似的抖动着羽毛。就在这一刹那之间，吉姆从幻觉中回到现实，他看出是查利之后大吃了一惊，连忙放下枪，跑过去向查利道歉。

请原谅，我有点儿发狂啦！

两人和和气气地回到小木屋来，查利让吉姆先进去，他把枪埋在屋檐下的积雪里。

小木屋里。

吉姆和查利隔着桌子对坐。坐了一会儿，吉姆又捂着喉咙用一副可怕的眼神瞪着查利，吓得查利连忙跑了出去。

小木屋外。

《淘金记》剧照

查利正在挖刚刚埋好的枪。

小木屋里。

吉姆穿上外套准备出去。

小木屋外。

查利正在挖枪，吉姆手持大斧逼近查利，吓得他急忙跑开。

小木屋里。

查利端着枪战战兢兢地守着前门和通往储藏室的那扇门。吉姆从储藏室那扇门进来。坐在右边的床上，停了一会儿，他蒙上毯子倒头便睡。但查利只能抱着枪呆呆地在床上坐着。（渐隐）

（渐显）高原上吉姆发现金矿的那个帐篷前。

拉逊点上火，正在用煎锅煎咸猪肉。（渐隐）

（渐显）小木屋里。

吉姆和查利舒舒服服地睡着了。吉姆先醒来，查利立刻翻身坐起，拿起了枪。吉姆从

储藏室那扇门走了出去。查利凭窗向外张望，可是吉姆又从储藏室那扇门进来，朝查利扑过去想要夺枪。吉姆抓了一条毯子把查利蒙上，结果，查利把枪扔了出来。吉姆正要拾枪，查利抱住了他的腿，吉姆无法挣脱。这时，从储藏室那扇门走进一只大熊，吉姆吓得魂不附体，拼命挣脱开从后门跑了出去。查利抱住大熊的腿，拼死命抱紧，坚决不放，稍停一下觉得有些蹊跷，仔细一看，才发觉原来是一只大熊，吓得他缩在屋子的一角动也不敢动。大熊根本没有理睬他，大摇大摆地走了出去。

大熊跑了，吉姆才从储藏室回来。他和查利面面相觑，吉姆的表情好像是在说：你算拣了一条命。查利发现掉在地上的枪，赶紧拾起，隔着打开的门瞄准外面的大熊开了一枪。然后指挥吉姆赶快弄熊肉来吃，自己则把桌子上的碟子、盐罐等摆好，动手磨刀叉。（渐隐）

吃了一顿熊肉以后，他们分道扬镳，各奔前程。一个人奔自己的金矿而去，另一个人则听天由命了。

小木屋前。

两人装束停当，在小木屋前互祝一路平安，不胜依恋。吉姆朝小木屋右边走去，查利挥舞着帽子欢送他。过了一会儿，他自己踽踽独行地朝左边走去。（渐隐）

欣赏探究

一、卓别林擅长用喜剧的方式表现深刻的悲剧性的社会内涵，让观众在笑声中思考社会现实。说说课文的喜剧性表现在哪里，表达的悲剧内涵是什么。

二、课文中有许多提示字幕，如：“肚子饿啦！肚子饿啦！”“吃了一顿熊肉以后，他们分道扬镳，各奔前程。一个人奔自己的金矿而去，另一个人则听天由命了。”结合影片内容，说说这些字幕在电影中起什么作用。

三、在阅读课文的基础上，根据人物性格，自己构思查利和吉姆在分手后发生的故事。要求生动有趣，尽量不与电影雷同。

四、根据下面的情境展开想象，创作一个小品，题目自拟。

某高中某班有两位同名同姓的同学，却是一男一女，一个成绩差，一个成绩好。在一次发放批改好的试卷的时候，老师仍然按老印象发卷，于是发生了一系列啼笑皆非的故事。

资料链接

卓越的喜剧大师：卓别林

不是军人，却荣获法国军团荣誉勋章；没进过高校，却接受了牛津大学学位；贫民出身，却被英

喜剧大师卓别林

国皇室册封为爵士；被逼出好莱坞，却捧取了奥斯卡金像奖；这就是被文豪萧伯纳称为“电影界独一无二的才子”的查尔斯·斯宾塞·卓别林。作为电影喜剧的杰出代表，卓别林在银幕上以层出不穷的噱头、滑稽的表演和他独创的流浪汉夏尔洛的形象，给一代又一代的观众带来了无穷无尽的欢笑，然而在这种欢笑背后却隐藏着人生的孤独与凄凉。他的喜剧关注“小人物”的命运，将人道主义精神和社会批判因素融入其中，创造了世界喜剧不可逾越的高峰。

卓别林始终将表现和赞美普通人“非凡的灵魂之美”、追求公正和自由作为自己不变的电影信条。他不断揭露社会的缺陷和混乱，拂去周围世界的尘土，让处于不同地位的观众通过自己的目光观察这个世界，重新评价这个世界。正是沿着刻画和表现普通人的形象与心理的道路，他始终把研究人、表现人性放在首位，使严肃的内容和最滑稽的形式相结合，美学因素与社会因素相结合。他扮演的查利不断地实现着他的信念，向新的高度开辟着道路，把严肃的新题材和喜剧片的传统手法非常巧妙地结合起来。

卓别林在查利貌似怪诞的形象下，寻找能反映社会生活和人物性格，能表达出人们真实情感的细微差别的技巧和素材。在这些探索中，逐渐形成了艺术家的风格特征：现实的东西与假设的东西相结合；夸张、荒诞和日常生活相结合；戏谑、滑稽和真正的戏剧性相结合。卓别林在自己的表演中，赋予漫画手法以深刻的社会意义，从而使流浪汉形象获得了新的特点——不论他是一个怎样滑稽异常、带有讽刺意味的虚构人物，他终归是艺术家揭露、批判现实的工具，是表达人类某些崇高理想的工具。

这位享誉世界的喜剧大师，为人们留下了一个值得永远缅怀的时代。苏联电影学家库尔卡金在评价卓别林的表演特色和创作个性时认为：影片一般很快就会过时，但卓别林的一些优秀影片直到今天还能发人深省，使人们的情操日趋高尚；他的相当一部分影片直到今天仍保存着艺术风采、社会和美学的意义，这是真正艺术的不朽力量。

人教版®

第四课

《卧虎藏龙》： 侠与人，心与剑

作品介绍

电影《卧虎藏龙》根据中国现代作家王度庐的同名长篇武侠小说改编拍摄而成。本片由李安导演，周润发、杨紫琼、章子怡主演，美国哥伦比亚电影制作有限公司、北京华艺亚联影视文化有限责任公司等 2000 年联合出品。它不仅创造了非英语片在欧美票房过亿美元的空前纪录，还一举夺得了第 73 届奥斯卡最佳外语片、最佳摄影、最佳艺术指导和最佳原创音乐四项大奖。

大侠李慕白有退出江湖之意，托付红颜知己俞秀莲将自己的青冥剑带到京城，作为礼物送给贝勒爷收藏。李慕白希望以此表明他远离江湖恩怨的决心。谁知当天夜里宝剑就被人盗走，俞秀莲上前阻拦，并与盗剑人交手，但最后盗剑人在同伙的帮助下逃走。有人看见一个蒙面人消失在九门提督玉大人府内。

俞秀莲为了不将事情复杂化，一直在暗中查访宝剑下落，隐约猜出是玉府小姐玉娇龙一时意气所为。俞秀莲对前来京城的李慕白隐瞒消息，只想用旁敲侧击的方法迫使玉娇龙归还宝剑，免伤和气。不过俞秀莲的良苦用心落空，玉娇龙归还宝剑时，跟李慕白有了一次正面的交锋。而李慕白又发现了害死师傅的仇人碧眼狐狸的踪迹。

玉娇龙自幼被隐匿于玉府的碧眼狐狸暗中收为弟子，并从秘笈中习得武当派上乘武功，早已青出于蓝。在新疆时，玉娇龙就瞒着父亲与当地大盗“半天云”罗小虎情定终身。如今身在北京，父亲要她嫁人，玉娇龙一时性起冲出家门浪迹江湖。

玉娇龙在江湖上任性使气，俞秀莲和李慕白爱惜玉娇龙的天赋之才，苦心引导，总是无效。在最后和碧眼狐狸的交手中，李慕白为救玉娇龙身中毒针而死。玉娇龙在俞秀莲的

《卧虎藏龙》剧本封面

指点下来到武当山，见到了罗小虎，却终究无法面对自己造成的悲剧，从武当山上纵身一跳，跃入了茫茫的云海幽谷。

如果你看过《卧虎藏龙》，也许会有这样的感觉：影片的武打设计并不激烈；故事悬念甚少；人物的侠义精神也不突出，不能让你热血沸腾。但就是这样一部影片，在当年却书写了华语影片的历史。据说该片在巴黎上映时，“市政厅的广场上立着一面电视墙，电视里周润发与章子怡在竹林里飞来飞去”，过路的行人都看呆了。

导演抓住了西方人对于东方古老文明的神秘感和好奇感，以独到的电影语言，打造出一部具有浓郁东方文化色彩的视听奇观，由此打动了西方观众和电影人的心扉。所以，欣赏《卧虎藏龙》，我们能看到许多的富有中国地域特色的景致：辽阔苍茫的戈壁荒漠，缥缈洁白的雪山冰峰，森严幽深的皇城内院，人声鼎沸的京城市井，灵秀旖旎的青山碧水，苍翠挺秀的竹海……这些色彩鲜明而又各具风韵的场景，再加上丹青书画、飞檐走壁、十八般武器以及各种民族乐器的配合，使整部作品呈现出一种浓郁的东方诗意美。

本课节选的是影片的高潮和结尾部分，包括竹林打斗、山洞顿悟和山崖忏悔三场戏。其中，“竹林打斗”是全剧的精华所在，不仅画面优美，人物动作飘逸潇洒，人物的语言也颇多可玩味之处。李慕白简短的话语，饱含深意，举手投足，颇有大侠风范；玉娇龙则着急发怒，辞气浮躁，显示出她江湖梦破灭前四处碰壁的窘境。

人教版®

卧虎藏龙^①（节选）

110内

场景：雄远镖局二厅供

人物：玉娇龙，俞秀莲

时间：日

俞秀莲给孟思昭的牌位上香，心里有点儿愧疚。突然听到一点儿动静，她转身，玉娇龙一身狼狈地出现在她面前。俞秀莲见到她心里高兴，同时松下一口气。

111内

场景：雄远镖局俞秀莲房

人物：玉娇龙，俞秀莲

时间：日

俞秀莲为玉娇龙换衣服。

玉娇龙：姐姐！

俞秀莲打开箱笼翻找衣服。

玉娇龙已经梳洗过，穿着白布衫子，坐在俞秀莲床上。俞秀莲拿衣服过来在她身边坐下。

俞秀莲：（软中带硬）既然是找我，就得有个样子。

玉娇龙：（倔着）我不过是求个干净衣裳，又不是来做客。

俞秀莲：你的本事挺大的，不必我给你吧！

玉娇龙看她，显然俞秀莲已经耳闻她在外面闯下的祸事。

玉娇龙：——我也只是路过——想看看你，你——

玉娇龙赌气看着俞秀莲，突然眼一红抱着她便大哭。

玉娇龙：（呜咽）姐姐！——

俞秀莲：好了！祸也闯了，也知道道儿上是怎么回事了。（注视玉娇龙的双眼）你来，就是心里真有我这个姐姐，既这样，道理得说清楚。可以不嫁，父母不能丢下。

玉娇龙：就是他们叫我嫁人的呀！

俞秀莲：先让爹娘放心，你与小虎的事，你看着办！

玉娇龙一听惊起。

玉娇龙：你知道罗小虎——

① 选自电影文学剧本《卧虎藏龙》（中国对外翻译出版公司2000年版）。由王蕙玲、詹姆斯·夏慕斯、蔡国荣根据王度庐同名小说改编。

俞秀莲：（点头）他是一片真心，你们俩的事还有商量。歇一下，跟我回北京，没有商量不成的事。

玉娇龙慌乱中几乎被俞秀莲说服。

玉娇龙：他在哪里？

俞秀莲：李慕白已安排了。

玉娇龙：（吃惊地）李慕白？

俞秀莲：李慕白让他去武当山了。

玉娇龙：你们都是一起的。给我下套儿。我走！

俞秀莲：娇龙！你再任性，我就帮不了你了！我早就看出是你拿了青冥剑，替你瞒着，怕毁了你。结果，你毁了所有人，还在任性！

玉娇龙：你才任性！我瞧你非成了老姑娘！

俞秀莲：老姑娘又怎么样？

玉娇龙和俞秀莲在房里就打起来。玉娇龙并不想真打，于是蹿窗出去，脚上连鞋也没穿。俞秀莲一念犹豫没有拿刀，徒手追出去。

玉娇龙使轻功纵身到大院，镖师一惊都拿起武器。

俞秀莲：娇龙——

玉娇龙一急就拔出青冥剑挥过去。

俞秀莲：好！说翻脸就翻脸！

俞秀莲就地从架子上拿起兵器，玉娇龙和俞秀莲打起来。

玉娇龙发怒地挥着青冥剑，俞秀莲招架时兵器皆折损。镖

局院子里所有的兵器都派上了用场，展现了俞秀莲深厚的江湖功底。

俞秀莲使鞭缠她的手。玉娇龙被鞭缠了几下，更怒，使出威猛的剑招。俞秀莲居下风，几支兵器相继被打断。

玉娇龙：今天教你看看是李慕白行，还是我行！——杨枝滴露，腕底翻云，三环套月，苍龙入海！

玉娇龙一开杀便不能控制劲道，一剑劈向俞秀莲。俞秀莲闪躲不及，手臂被兵器划伤，幸亏李慕白一剑挡过来，站在俞秀莲身前。李慕白见俞秀莲受伤，愤怒。

李慕白：你不配用这把剑！——

玉娇龙看到李慕白有点儿愣住，这是她第一次正面带剑与他相会。

玉娇龙：又来个教训人的，看剑！

玉娇龙和李慕白开战。两人剑光来去，所有的人都目瞪口呆。

玉娇龙轻功上房，李慕白也飞上去。此时刘泰保^①也快马赶到。

李慕白：到此为止吧！

①〔刘泰保〕铁贝勒府的护院。

玉娇龙：从今后我认剑不认人！

玉娇龙伤心愤怒说不清，只想尽快逃出这纷乱的场面。她施展轻功，李慕白立刻以轻功跟随。现场没有人能以这样的轻功跟去。

院子里刘泰保和镖师扶受伤的俞秀莲。

玉娇龙落地跑了一段，眼前是一片竹海，自己还是一身白衫，染了泥脏污不堪，此时连飞鸟振翅都让她心惊抬头。李慕白没有追来，但耳边却是沙沙的风吹竹叶声，此时云低天正起风。

突然李慕白以声东击西的极快手法从上方飞下来，玉娇龙出手不及，青冥剑让李慕白拿到手。玉娇龙几乎要急哭了。

玉娇龙：我跟你拼了！

李慕白把剑插在背后，转身就使轻功飞。飞身站在竹梢上。玉娇龙也提气以轻功站到另一根竹梢上。

李慕白：好！

玉娇龙发现她为了保持平衡不能乱动，眼前李慕白则是笔直地站着。

李慕白：当日古寺留一步给你，是要见你的本心！

玉娇龙：你们这些老酱油，怎么见得到本心。要见本心，拿青冥剑来换！

李慕白：（笑着摇头）要青冥剑？来拿就是了。

两人在竹海上飞，最后玉娇龙飞到李慕白站的同一根竹子上，此时此刻两人一举一动都息息相关。稍一挪动都有坠落的可能。

李慕白站在竹梢上，玉娇龙企图移动使他坠落，但竹子再弯李慕白还是能找到一个平衡点。

李慕白：道生两极，两极成道，道法自然。

玉娇龙向下移动竹子几乎把李慕白举起，李慕白仍在平衡之中。

李慕白：欲速则不达。

李慕白一提气离开竹子，竹子打直，玉娇龙摔到地上。她奋而起身追赶李慕白，两人在竹林间对打。

玉娇龙：把剑给我！

李慕白：今天阴阳两气相激，倒让我心有所得。不过你输了，剑是拿不到了。

玉娇龙：高兴，陪你玩玩，不高兴，你得陪我玩！

《卧虎藏龙》剧照

玉娇龙追到湍急的激流里才发现李慕白站在一块方圆不过几尺的大石头上。玉娇龙也飞身到大石上。

两人对打，玉娇龙突然一仰身差点儿摔到激流里。

李慕白：稳住。

李慕白伸手一拉，玉娇龙借力转到他身后夺到青冥剑，把剑挂在李慕白颈边！

玉娇龙：服不服气？嗯？

李慕白：（笑着）还是那句话，我来教你心诀！

玉娇龙：现在是我教你吧！

李慕白：那你就教我离开这块石头。

玉娇龙要使轻功，却不知李慕白早已过气入地，地气作用使得玉娇龙竟连纵身跳都很难跳起来。

李慕白：我已逼气入地，要离开，除非断我这口气！

玉娇龙：断就断！

玉娇龙的剑就架在李慕白的脖子上。李慕白看着她，玉娇龙不能下手。

李慕白：瞧！杀人不过一眨眼——难的是——剑下留情！

李慕白只是一根手指就轻轻地把剑挪开了。玉娇龙觉得自己像是被催眠了一样，不能有自主的能力。

李慕白：你的气只练到“玄机穴”就上不去了。你心里清楚，你迷路了。我会为你解开玄机。

玉娇龙：原来心诀也藏私！

李慕白：不是藏私。男女的练法不一样，心诀讲的是男人的练法。

玉娇龙：那你凭什么做女人的师父？

李慕白：剑法有阴阳相成，阴可以是女人。

玉娇龙：为什么阴非是我？

竹海风声，李慕白答以很长的沉默。

玉娇龙：好吧，三招之内你能把青冥剑拿回，我就跟你走！

李慕白：（大笑）怕是想先离了这石头吧！

李慕白动手。他一旦决定攻击目标，身手便是快狠准！瞬间，青冥剑又回到他的手上。

李慕白：嗯？

玉娇龙：（气急败坏）剑还我！

李慕白：拜师！

玉娇龙：你做梦！

李慕白：那剑就没用了。

李慕白以狠逼狠，一横心把青冥剑丢到激流里。玉娇龙万万没想到，她焦急地看着剑，竟然不要命地飞身到激流里去找剑。李慕白也愣住。他飞跃大石，玉娇龙拿到剑，人却被激流卷得欲浮欲沉。李慕白以轻功在水上跑。碧眼狐狸突然出现，以铁爪钩住树干，荡入河谷，拦腰抱起昏厥的玉娇龙。

碧眼狐狸：娇龙！

李慕白眼睁睁看着正邪交战中的玉娇龙被碧眼狐狸带走。激流上开始飘起雨来，李慕白纵身追赶。

碧眼狐狸在熬炼一种药。她把银针沾裹上药，再送到灯上烧。银针烧出滋滋的声音，冒出细细一缕青烟。

玉娇龙头被溪中巨石撞击昏迷，碧眼狐狸为她疗伤，针灸。

玉娇龙醒转来，碧眼狐狸望着她，两人对望时感觉依稀像从前一样。

碧眼狐狸：我知道那帮人早晚要把你逮回去！——你爹娘是要面子的人，哪能容你再进家门？——

玉娇龙想着再也不能回家，眼泪便溢出眼眶。

碧眼狐狸：啊——家有什么好，既出来了，我们到处去走，天下无敌手。你还是我的千金小姐，人生一世，不就是图个痛快吗？这下倒好了，我们可以做自己的主了。你我都是自己的唯一的亲人。

玉娇龙看着碧眼狐狸，虚弱得说不出话。

碧眼狐狸：躺一会儿，——别乱动！

碧眼狐狸看了宝剑一眼，玉娇龙起初仍十分戒备地握住宝剑，但碧眼狐狸并没有要拿走她的剑的意思。碧眼狐狸便离开。离开前点了香。

碧眼狐狸在雨中急步而行，明知有人跟随却做诱敌状。

吴妈为俞秀莲包扎完伤口。

吴妈：这样儿的疯丫头，杀了算了。

俞秀莲：下不去手。

吴妈：嘿，李慕白也许下得了手了。

俞秀莲怀疑地摇头。

俞秀莲察觉到窗外有动静。

俞秀莲冲出去，看到碧眼狐狸转身疾走。

119内
场景：废弃作坊
人物：李慕白
时间：日

李慕白小心地来到废弃作坊。他占据了一个靠近大门的位置。天下起雨来。

120内
场景：废弃作坊
人物：玉娇龙
时间：日

玉娇龙醒来，浑身烧得燥热，心如火焚，她拿起一只杯子喝了一口——没有水。玉娇龙扔掉空杯子站起来，见屋内漏雨便走了过去。

121内
场景：废弃作坊
人物：玉娇龙，李慕白
时间：日

玉娇龙走到破瓮处接水，朝天扬起脸接喝落下的雨水。干渴止住了，玉娇龙一转身发现李慕白站在不远处。她一边嘴里咕噜着，一边步履蹒跚地向李慕白走去。

玉娇龙：你要剑……还是要我？

玉娇龙跌倒在李慕白的怀里。李慕白搭住她的手腕为她诊脉，然后看着她的眼睛。

李慕白：你中毒了。先排毒。

玉娇龙扯开自己的衣襟。李慕白以极快的掌法找穴位，点住几个穴位之后一掌打过去。玉娇龙扑倒在地，口吐一口黑血，昏眩过去。

李慕白把玉娇龙抱向窟内一角落。他见着那炷香，把它掐熄。

李慕白贴近看玉娇龙。

122内
场景：废弃作坊
人物：玉娇龙，李慕白，
俞秀莲，刘泰保，
碧眼狐狸
时间：日

李慕白突然惊醒。

李慕白：碧眼狐狸哪去了？

玉娇龙摇头。

这时门外一阵响动。俞秀莲和刘泰保推门进来。俞秀莲看着玉娇龙。

俞秀莲：怎么了？

李慕白：碧眼狐狸给她施了毒。你们怎么来的？

俞秀莲：碧眼狐狸往这边走，我们跟来的。

李慕白：小心！

与此同时，一束针雨点般地飞向玉娇龙。李慕白挥臂左拨右挡，令人眼花缭乱，飞针纷纷落地。碧眼狐狸现身。

李慕白运足气一掌击过去，碧眼狐狸中掌，飞出去摔落地上。

玉娇龙：（惊喊）师娘！

玉娇龙挥剑上前。

李慕白两下把青冥剑夺来，一剑刺向碧眼狐狸。

玉娇龙眼看碧眼狐狸高师娘被青冥剑划过，片刻，血逐渐渗出。

玉娇龙奔到碧眼狐狸高师娘身边，眼中怀恨带泪。她想到多年来她与碧眼狐狸高师娘习武的点点滴滴，她看着李慕白。

玉娇龙：你报了师仇，现在该轮到我了！

玉娇龙在纷乱中失去心智，飞身抢夺青冥剑。

此时碧眼狐狸一命未毙，从袖里拿出暗藏的梅花毒针。当毒针出手，目标竟不是李慕白，而是玉娇龙。十多根毒针各依穴位飞出。

李慕白先听见飞针声音，他挡掉针拉住玉娇龙把她甩到另一边，却有两针射中颈部。俞秀莲看见针头是黑的。

俞秀莲：是毒针！

碧眼狐狸：（冷笑）虽然你死也不冤——徒弟不肖，我要的是玉娇龙的命！

玉娇龙愣住，回身看着碧眼狐狸高师娘。

碧眼狐狸：十年苦心，就因为你一肚子坏水，隐藏心诀，才害得我苦练无成，而你——却是剑艺精进，什么是毒？一个八岁的孩子能有这种心机，这才是毒！——娇龙！我唯一的亲——唯一的仇！

碧眼狐狸行将气绝，俞秀莲飞奔过去一把提起她。

俞秀莲：你不能死！——告诉我！你用的是什么毒？——什么毒？——

俞秀莲连连打她让她恢复意识。

碧眼狐狸：——你解不了！——我的梅花针毒——无人能解！即使是——江南鹤！

碧眼狐狸说完便气绝。

李慕白一听到梅花针，脸色苍白。

俞秀莲：慕白！你快想想！——梅花针可有解方？

李慕白：——师父江南鹤就是送命在梅花针下！

俞秀莲心一凉，所有的人都愣住了，尤其是玉娇龙。当她知道碧眼狐狸高师娘是要杀她时，她已经蒙了，再一听李慕白这么说，她更是傻，她不信武功高强的李慕白会被两根针夺走性命。

俞秀莲悲恸地抓着李慕白。

俞秀莲：一定有解！一定能解！——相生相消，怎么可能一物不能消一物？

李慕白：——一物能消一物——只是玉石俱焚而已！

李慕白说时看着玉娇龙。

俞秀莲悲恸中看着玉娇龙，不顾身上的伤朝她挥刀而去。

俞秀莲：该玉石俱焚的是我跟你！你一个人毁了所有的人！——我杀了你这祸根！

玉娇龙：（退挡）俞姐！——

俞秀莲：哼！我恨我对你还有过一点儿姐妹之情！

玉娇龙：我是真心的！

俞秀莲：你要置人于死地也是真心的！

李慕白：秀莲——

俞秀莲一阵狂打，把玉娇龙逼到边缘，玉娇龙受死的神情。俞秀莲突然停手喘息，安静的片刻，俞秀莲、玉娇龙含泪凝视彼此。

玉娇龙：我知道解梅花针毒的药方。药材很普通，只是煎起来麻烦，要花时间。

俞秀莲转脸看见李慕白脸上闪出一线希望。

俞秀莲：慕白！

李慕白：——以我的内力，只有一个时辰！——

玉娇龙：（微颤着）——我去！

众皆愕然。

玉娇龙含着眼泪望着俞秀莲。

玉娇龙：我去找药！你守在这里！——相信我，你们救了我，我要救他！

俞秀莲：你要我把慕白的性命交给你？——

俞秀莲望着她，李慕白在两人之间，两人都落了泪。

玉娇龙：——让我去找药！我这就去！

俞秀莲：——你骑马去我的镖局，那儿有刀枪草药，也许就配出解药了。（拔下头上的玉簪）给吴妈这个看，她就会帮你，快去！

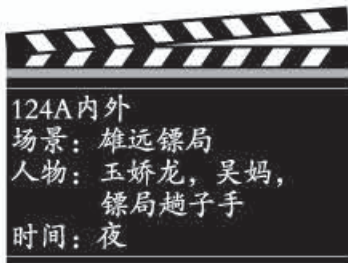
玉娇龙骑马狂奔，雨中。

刘泰保冒雨挖一个坑，把碧眼狐狸拖进去，心有不甘地刨土挖坑。

刘泰保：我老岳丈，还有李慕白，你这一命太“值钱”，该教你暴尸荒野，让野狗啃骨头！——就怕又生出一只狐狸狗！——

刘泰保望着阴霾的天空，计算时间，心焦地望着远方。

玉娇龙骑马冲进镖局大门，趟子手们手执武器涌出。

趟子手甲：又是她！

趟子手们涌上。玉娇龙骑马冲开趟子手，一边游走，一边喊。

玉娇龙：吴妈！吴妈在哪里？！吴妈！

吴妈出现在堂门口。

玉娇龙：（掏出玉簪）这是俞姐的！俞姐叫我来！

125内

场景：废弃作坊

人物：李慕白，俞秀莲

时间：夜

李慕白盘腿打坐守住真气，俞秀莲拥在李慕白身上扶持着他，见他额上一颗颗汗珠，心急如焚，泪如雨下。她以指拭眼泪不愿惊动李慕白，也闭目以意护持。

李慕白睁开眼看着她，摸出怀中的玉钗，递给她。

俞秀莲望着他，再也忍不住，哭了。

俞秀莲：慕白，守住气！

李慕白点点头，把眼闭上。俞秀莲紧握那支玉钗，悲恸不能自抑。

黑暗中，俞秀莲拥着李慕白，变得平静。

李慕白：这些年，其实我们一直可以这样在一起！秀莲——嫁给我——

俞秀莲：慕白，守住啊！

李慕白：我——不愿意成了鬼魂，才可以爱你！——

俞秀莲：（动情大哭）我早就答应了啊！

126外

场景：路上

人物：玉娇龙

时间：清晨

朝阳初起时，一匹快马在路上疾驰。玉娇龙手里捧着药包，满怀希望。策马更是使劲。

126A内

场景：废弃作坊

人物：俞秀莲，李慕白，

玉娇龙，刘泰保

时间：日

李慕白环抱着俞秀莲，侧着身，双手交握。阳光照着俞秀莲的眼睛，俞秀莲泪痕已干，将那只握着她但僵硬的手轻轻地扳开。

俞秀莲拿起剑示意刘泰保过来。

俞秀莲：剑，就托你还到府上吧。

刘泰保接过剑，看看俞秀莲，看看李慕白，再看看玉娇龙，

向洞外走去。

俞秀莲与玉娇龙凝视彼此。

玉娇龙走到李慕白的身边，李慕白卧在稻草间，熟睡的神情。

玉娇龙过来跪下，放下药，慢慢递还玉簪给俞秀莲，俞秀莲将它插入玉娇龙的头发。

俞秀莲：这本来是我结婚要用的，现在来不及了。

俞秀莲：若你和小虎是真的，马上去武当山找他。

玉娇龙动情大哭。

雄伟的寺庙坐落在武当山的险峰之巅。

玉娇龙、罗小虎走到罗小虎的床边。两人相对而跪，四目相对。

玉娇龙与罗小虎爬上崖顶，层层白云覆盖着山下的峡谷。

罗小虎：龙妹！

玉娇龙：还记得你说的故事吗？

罗小虎：心诚则灵！

玉娇龙：——许个愿吧！小虎！

罗小虎：（闭上眼）一起回新疆！

就在这一刹那，玉娇龙笑着转身，轻轻将身一纵，抛出山巅，抛向云端，轻似一片飞鸿，荡入云海，一重过一重……云朵好像轻轻地把她抓住，然后她便消失不见了。

罗小虎则仍然站立不动。他笑了，眼泪流满脸颊。

欣赏探究

一、对这部影片的主题有以下不同的理解：有人着眼于玉娇龙的经历，认为这是一部女性的成长史；有人从李慕白压抑的情感以及玉娇龙的悲惨结局出发，认为影片反映了江湖梦的破灭；也有人从李慕白对“心”的重视出发，认为影片表现了放心和收心的修炼过程……对此，你有什么看法？可在同学中展开讨论。

二、本片导演李安曾经说：“故事当中的青冥剑对我来说无疑是个象征，它是整部影片的支点。”请结合影片中李慕白和玉娇龙对于“剑”的认识，说说这把剑在影片中的作用和象征意义。

三、这部影片获得了奥斯卡四项大奖，除了“最佳外语片”之外，“最佳摄影”“最佳艺术指导”“最佳原创音乐”三项都是艺术方面的奖项，这也说明影片的艺术性得到了世界范围的认同。欣赏影片，从下面两题任选其一，展开探究。

1. 声音和画面的配合。（比如，“屋顶夺剑”中伴奏的鼓声，“客栈战群雄”中伴奏的笛声，“竹林打斗”突出风声以及竹叶的刷刷声等。）试用文学性的语言描写其中的一个场面。

2. “竹林打斗”一节已经成为经典的场景，影片借助竹子的柔韧性以及青翠的色彩，营造出一种亦真亦幻的优美意境。试从道具选择、色彩表现以及镜头运用等方面，讨论这一场景的艺术性。

四、回忆你所看过的武侠片，将它同《卧虎藏龙》进行比较，从故事情节、动作设计、人物塑造等方面说说它们各自的风格。然后再想一想：你更喜欢哪一种风格？为什么？

造型思维作文

电影有自己独特的思维方式，它强调直观性。任何故事、概念，要用电影的方式表现，都必须转化为一组可视、可听的声画组合。要实现这种转化，就需要运用造型思维。我们在作文中，也可以有意识地运用造型思维，增强语言的表现力。那么，什么是造型思维呢？举一个实例来说明。有这样一道题：请以“水资源的浪费和破坏，将给人类的生存和发展带来巨大的威胁”为话题，运用造型思维写一篇作文。一位学生这样构思：

一滴雪山上融化的洁净透亮的水珠儿，在清澈的小溪流里快乐地歌唱，岸边草地上开满了鲜花，蝴蝶飞舞，牛羊成群，摄影机跟着这滴水珠儿。水珠儿越往前走，花草树木越少，却出现了越来越多的隆隆的机动船、咆哮的未经处理的生产生活污水。接着，它进入大都市，在数不清的管道里穿梭，最后进入荒漠中的一座大楼，消失了。摄影机跟进去，展现场景：它被众多的荷枪实弹的外星人包围着，身上套上了层层保险箱。摄影机推上去，给一个特写：装在密封玻璃瓶中的小水珠，垂头丧气。接着摇一个中景：瓶上标注“地球上最后一滴未污染的水”。

这就是造型思维。可见，所谓造型思维，就是借助联想和想象，用一个或一组具体可感的声画形象，来叙述事情、发表议论或表达情感。

那么，如何在自己的作文中巧妙运用造型思维呢？

1. 充分发挥联想和想象，把抽象的概念和细微的情感转化为可以感知的画面。对于那些干枯的说理句或貌似概括的叙述句，要注意虚拟情景，描摹情状，创造意象。比如：“我开始回忆自己的童年，从大人的口中只能得知我年少时的轶事，通俗一点，就是每每到，都会惹人发笑的笑料之类。”加点的句子是概括的叙述，理性有余而形象不足，缺乏应有的表现力。如果换成“那都是些一说起来，就会让人笑得前仰后合的故事，大多是一些上房揭瓦，下河摸鱼之类的事”，这样的文字让人读起来眼前如见其状，印象自然更深刻。

2. 调动自己的各种感官，去寻找适合表现某种思考或意绪的画面。比如抒情性的文字，平铺直叙自己的情感，会给人虚泛的感觉，但是如果借鉴借景抒情的手法，把自己的情绪外化在身外之物上，使万物“皆着我之色彩”，则可使情绪更具体可感，易于引起共鸣。

根据以上指导，有选择地进行下面的造型思维作文实践。

一、模仿下面的句子，写出后边词语的形象解释。要求：形象生动，构思新颖。词语：思想、语文、电影、恐怖、思念、网络。

漩涡：从外一圈圈地往里卷，人如果落入其中，要么奋力游出来，要么卷进深处淹死。

二、任选一个题目，设计一则电视公益广告。要求用语言将电视镜头表现的内容描述出来。

参考题目：减轻学生负担、禁止滥砍滥伐、不乱扔垃圾。

三、如果要根据下面的诗句制作一个 FLASH 动画，请你撰写脚本，把要绘制的画面用文字描绘出来。

1. 春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。

2. 日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。

一、电影文学

就形态而言，电影文学主要指电影文学剧本。就意义而言，电影文学是电影艺术的文学构成，为电影艺术提供了丰富的文学素养。

电影文学剧本是以剧本的形式创作的文学作品，与其他文学样式一样，也要用语言文字反映社会生活，塑造艺术形象，表达作者对生活的认识和态度。中国早期电影创作不重视电影文学剧本的写作，洪深是第一位主张并写出了电影剧本的作者。1922年，他受聘于中国影片制造股份有限公司，创作了历史题材的电影剧本《申屠氏》。后来电影公司倒闭，没有拍成影片。1925年，《申屠氏》剧本发表在《东方杂志》第22卷第3号，是中国最早发表的一部电影文学剧本。

电影文学剧本首先要为电影设定情节，即一个封闭型的、有头有尾的完整故事，或一个开放型的、从生活中截取的片段；这个情节要为电影限定环境、场景、人物及其关系、动作、对话和情感要求。其次，要塑造人物，既要塑造形象鲜明、性格饱满的剧中人物，也要为演员的表演提供空间。第三，要向导演提供画面、声音两个方面造型的思路，即剧本要写得形象，富于动作性、画面性。如本课节选的李慕白和玉娇龙的见面部分，两人一见面就开始打斗，但玉娇龙不是对手，愤怒地逃走，李慕白追了出来。此时剧本有一段对玉娇龙逃跑的描写：“玉娇龙落地跑了一段，眼前是一片竹海，自己还是一身白衫”，“耳边却是沙沙的风吹竹叶声”。在这段中，有跑的动作、眼前的景象、耳边的响声的描写，有声有色。第三个方面是电影文学区别于其他文学的重要差异。

电影文学的创作只是电影创作的第一阶段，虽然它也可以独立存在，但创作电影剧本的最终目的仍然是要将它拍成电影。

二、导演

导演是一部电影创作全过程的艺术总负责人。之所以是全过程，是因为导演常常在剧本创作阶段就介入编剧的工作，而他一直要到后期剪辑结束、影片全部完成之后才能结束工作。之所以是艺术总负责人，是因为导演与制片人有相应的分工，制片人要负责电影创作资金的筹集使用、电影的市场发行与营销，以及由电影生产引起的一系列法律关系和法律责任，导演则在制片人的工作保证与配合下，专心致志地研究把握电影创作的艺术风格、艺术品质，并调动摄制组工作人员与全体演员的积极性最终完成电影创作。

导演的工作大致分为前期准备、中期拍摄、后期剪辑三个阶段。

前期准备的工作内容是：介入剧本创作，完成工作台本，撰写导演阐述，挑选演员并与他们进行创作目的的沟通，安排拍摄必需的外景场地，制定整体摄制工作计划，并与制片人沟通拍摄资金的使用。

中期拍摄的工作内容是：指导美工部门完成场景搭置，与副导演一起指导演员进行排练，安排摄影、灯光、录音、制片各部门组织实拍，以便获得在后期剪辑工作中必需的所有胶片。最终被导演使用的胶片和拍摄获得的胶片之间有一个比例，称为“片比”，它一般被控制在1比3到1比10之间。

后期剪辑的工作内容是：经过反复思考研究，将挑选出来的数千个镜头剪辑成一个完整而且吸引人的故事；指导录音师分别完成对话、音响效果、音乐的声带，并完成混录；做好片头、片尾，以及各种字幕；接受、吸取各层审查提出的意见，进行修改。

《海底总动员》： 父子亲情的颂歌

作品介绍

动画片是电影中最为奇妙的一个种类，它不仅受到孩子们的喜爱，也使成年人在观看时焕发着童心。2003年5月30日，由制作动画片历史最悠久的美国迪斯尼公司 and 最负盛名的皮克萨计算机动画工作室合作，向观众奉献的这部动画力作《海底总动员》，引起了轰动。本片由安德鲁·斯坦顿（Andrew Stanton）担任导演，阿尔伯特·布鲁克斯（Albert Brooks）、亚历山德勒·高登（Alexander Gould）、艾伦·德杰尼勒斯（Ellen DeGeneres）分别为儿子尼莫、父亲莫林、蓝唐王鱼多莉配音。2004年美国电影艺术与科学学院将第76届奥斯卡最佳动画长片大奖颁给了这部影片。

这是一部颂扬亲情的电影作品，一部细腻刻画了父子关系的温馨之作。电影带领观众来到美丽的海洋，用拟人的方式演示了生活在澳洲外海的一对小丑鱼父子的奇妙经历。

小丑鱼父亲莫林因为目睹妻子的死亡而倍加呵护儿子尼莫，一直在澳洲外海大堡礁中过着安定而平静的“幸福”生活。莫林谨小慎微，做事缩手缩脚，成为远近闻名的胆小鬼。儿子尼莫年轻气盛，常常与莫林发生争执，甚至有点儿瞧不起自己的父亲。直到有一天，一直想到海洋中冒

《海底总动员》剧照

险的尼莫，游出了他们所居住的珊瑚礁。正当尼莫想要舒展一下小尾巴的时候，一张渔网毫不留情地将他捕走，并将他辗转卖到澳洲悉尼湾内的一家牙医诊所。莫林思念儿子，勇敢地踏上了寻找尼莫的艰险路途。路上，他遇到了目睹捕走尼莫的渔船却又患有轻微健忘症的蓝唐王鱼多莉，出于同情，多莉愿意和他一起去寻找那条船。一路上他们遭遇了各种惊险，也得到了海洋中许多朋友的帮助。最终，凭着莫林的坚韧不拔的毅力和尼莫的勇敢

机智，父子俩终于团圆。尼莫长大了，成了勇敢而且富有经验的探险家；父亲莫林也幸福地和多莉生活在一起。

皮克萨动画工作室是由电子技术传奇人物、苹果电脑的创办人斯蒂芬·约伯（Steve Jobs）一手创建的 CG 动画制作工作室，以技术、创新和生产能力著称，宗旨是以绝佳的创意与完美的技术打造观众喜爱的动画电影。十余年来，皮克萨已经与合作伙伴迪斯尼公司联手推出了七部成功的电脑动画片：《玩具总动员》（1995）、《虫虫危机》（1998）、《玩具总动员 2》（1999）、《怪物公司》（2001）、《海底总动员》（2003）、《超人特攻队》（2004）和《赛车总动员》（2006）。

《海底总动员》的上映创造了又一个动画片奇迹，仅在美国本土，短短八天票房冲破一亿美元，刷新了《怪物公司》的票房纪录。上映两周后，票房已经高达一亿四千三百万美元，成为挑战《怪物史瑞克》所保持的动画电影最佳票房纪录的最强对手。皮克萨始终在为自己制订新的目标。《海底总动员》不再仅仅依靠计算机的物理仿真技术吸引观众，而是要超越以往电脑动画中以技术挂帅的原始阶段，回归到靠内容题材的升华和剧情的内在含义为主旨的制作模式上来，将神奇的电脑技术与传统的人性理念相结合，创造出感人至深的动画作品。《海底总动员》展示了海洋世界的奇特景观，构思了一个曲折多变、悬念迭出的故事，更以它表现的浓郁人情，圆满地实现了原定的目标。

本课节选的是《海底总动员》的高潮部分。莫林和多莉被鲸鱼吞下去以后，又被不适应“食物”的鲸鱼喷了出来，然后发现自己已经来到悉尼港湾。他们在一只好心鹈鹕的帮助下，在牙医诊所里见到了小尼莫。但因一个前来治牙的小姑娘的扰乱，父子俩又被分开了。依靠诊所鱼缸里的伙伴们的帮助，尼莫逃出了诊所，回到大海。经过一番艰难的寻找，尼莫与父亲莫林终于团聚。节选部分之后还有一分多钟的尾声：尼莫、莫林和多莉回到了大堡礁珊瑚林，小尼莫长大了，告别父亲，勇敢地踏上了探险的历程。

人教版®

海底总动员^①（节选）

莫林和多莉终于被鲸鱼喷发水柱喷了出来，他们高兴地发现自己还活着。

（多莉蹿出水面，高兴地叫道）：你瞧，悉尼——悉尼，啊！悉尼！

（她指着那边，海面上的船都喷着“悉尼”的字样）：悉尼，那里也是悉尼！

一条船驶过，远处露出了悉尼的标志性建筑：悉尼大歌剧院、悉尼港。

莫林：你说得对，多莉！我们成功了，我要找到儿子了！

说着，莫林高兴地在水面上跳了一个鲤鱼打挺，多莉也笑了起来。

（鲸鱼在海面附近的地方开始下潜，莫林也模仿起鲸鱼的啸声）：……

多莉：哦，你别指望我也说“鲸语”！

莫林：好了，我们要做的事情就是找到那条船。

多莉：没错。

莫林：来吧，多莉。我们一定要找到。

莫林一个转身，向水中潜去，多莉也跟他潜向水中。

《海底总动员》剧照

第二天清晨，牙医的诊室。

（鱼缸里，粉色海星打了一个呵欠，喃喃地说道）：早上好！哦……大家早上好！今天是逃亡日，阳光明媚，我们就要逃脱！嗯？鱼缸干净了？鱼缸干净啦！

夜里，不知什么时候在鱼缸里装上了一个大家从来没有见过的东西。

鱼甲：嗯？怎么回事？

鱼己：一定是牙医趁我们睡觉时装上的。

鱼甲：我们怎么办哪？

鱼乙：上面说什么，小浩？

① 本文由李稚田依据《海底总动员》电影光盘（中国电影集团出版、中国录音录像出版总社出品，北京音像资料馆翻译）记录整理。刘大勇译。

(海星查看着一本书): 2003 型过滤器……

鱼乙: 我听不清楚, 小浩!

海星: 2003 型鱼缸过滤器, 具有自动维护、免于污水过滤等项功能, 能够大大延长鱼类寿命——

鱼乙: 够了!

海星: 每 5 分钟按照既定程序扫描一次鱼缸。

鱼丁: 扫描? 什么意思?

这时仪器开始工作, 从仪器中发出来的红色光线扫过鱼缸的每个角落, 也把所有的鱼都扫了一遍, 然后发出声音: “水温 30 摄氏度, pH 值正常。”

鱼丙: 真不错……

鱼丁: 过滤器? 去死吧……

尼莫: 那我们怎么弄坏它?

鱼戊: 我们的逃跑计划又完啦?

鱼乙突然惊呼: 躲起来, 快躲起来!

众鱼纷纷逃散, 原来是一个妇女带着孩子走进牙医诊室。

(躲在鱼缸一边的鱼乙惊魂甫定): 虚惊一场!

鱼戊: 我受不了啦!

鱼己: 我们该怎么对付那个小丫头?

鱼乙: 我正在考虑。

众鱼: 停住, 停住!

尼莫呆呆地游着, 不知道背后一个绿色网罩已经向他靠近。

众鱼: 尼莫! 尼莫!

鱼乙: 坚持住, 我来了……

尼莫: 救救我!

不幸的尼莫已经被抓到了网罩里, 鱼乙同时跳进了网里, 使劲向下坠网。

鱼乙: 往下游, 孩子! 往下游! 来啊, 孩子! 大家都跳进去!

鱼丁: 往下游!

众鱼纷纷往网罩里面游, 网罩变得很重, 拿网罩的手没有觉察重量的增加, 一下子脱了手, 网罩沉到鱼缸底部, 大家从网罩中游了出来。

鱼丁: 干得好!

鱼乙: 干得漂亮!

(尼莫也惊恐地游出来, 倒退着): 怎么了?

他没有看到后面又伸下来一个塑料袋, 他被装了进去。

尼莫: 救我!

众鱼: 尼莫! 尼莫!

一只手把装着尼莫的塑料袋放到鱼缸外边。大家都游过来, 惊恐地望着尼莫。

鱼乙: 快砸! 孩子!

尼莫使劲向塑料袋撞去，塑料袋滚动着，落到窗边的台子上。

(一只男人的手捡起塑料袋，并把它放进盒子)：掉下去就麻烦了。

鱼乙：一定要镇静，尼莫，我保证不会有事情的。

这时门开了，一个满脸雀斑、正在修整牙齿的小女孩走了进来。

(众鱼大吃一惊，喊道)：啊！

大海中，多莉和莫林一边游一边在找。

多莉：我说这船你有没有眼熟的？

莫林：没有，可是我想它一定就在附近哪。多莉，我们一定会找到它的。

(多莉打着哈欠)：我非常兴奋，啊……兴奋了……

(多莉说着，就往水底沉下去，慌得莫林赶过来，拍着她的脸)：醒醒！醒醒！多莉！

(多莉突然叫起来)：啊，公鸡！

一只鹈鹕发现了他们，向他们飞过来。

(莫林喊道)：那不是公鸡，那是鹈鹕，快走！

鹈鹕甲飞过来，一下把莫林和多莉咬住，带到了岸边，一张嘴，把他们吞了下去。

莫林：我可不是到这来、来当早餐的！

莫林和多莉在鹈鹕甲的肚子里使劲折腾，鹈鹕甲从木柱上掉了下来，在地上翻滚。

鹈鹕乙：哎，大嘴哥，你看见了吗？

(鹈鹕丙睁开眼睛)：啊……什么？

鹈鹕乙：杰拉德一大清早就被撑得走不动了。

鹈鹕丙：是啊。该帮帮那个可怜的家伙！好了，不劳你们大驾了……

(鹈鹕丙飞到鹈鹕甲的身边)：好啦，杰拉德，怎么了？让鱼给呛着了？

鹈鹕丙朝鹈鹕甲的后脑打去，鹈鹕甲张开嘴，莫林和多莉一下子跳了出来。

鹈鹕丙：简直是造孽！

莫林：我是来找我的儿子尼莫……

鹈鹕丙：尼莫？哎、哎，知道吗？他就是那条鱼，大家都在议论的那条鱼，打遍大海无敌手的鱼。

莫林和多莉趁着两只鹈鹕说话朝大海蹦过去。

鹈鹕丙：哎，等等，我对你们有话要说……

莫林：不能停下，不能……

突然天上掉下来一摊鸟粪，莫林和多莉抬头看去，原来是一群海鸥正盯着他们。

鹈鹕丙：好啦，千万别轻举妄动。要想活命就跳到我的嘴里来。

莫林：让我进你的嘴里面？那我怎么活命啊？我还要见我的儿子尼莫……

一只海鸥飞下来，落到莫林的身边。又一只，第三只也落下来了。

鹈鹕丙：因为，我要带你见你的儿子。

《海底总动员》剧照

莫林：不，你只会带我去见上帝。

鹈鹕丙：我认识他，橘黄色，一只鳍有残疾。

众海鸥纷纷都落下来了，围着他们。突然一只海鸥冲了上来，叼起莫林。只见莫林在众海鸥的嘴上被甩来甩去。鹈鹕丙见势不好，突然抢过来咬起莫林和多莉向大海冲过去，海鸥们高叫着“我的，我的”，紧追不舍。

前面是一片船帆，鹈鹕丙喊着“大家坐稳啦”，侧身从船帆的缝隙中飞了过去。海鸥们躲避不及，他们的嘴全都扎在船帆上，个个都没办法飞了。

那个整牙的小女孩用手指敲着鱼缸，众鱼惊慌不已，海星也快巴不住了。

（护士把小女孩叫到牙医的椅子上，牙医给她戴上围裙）：好啦，我要看看你的小糯米牙。

小女孩：我是食人鱼，住在亚马逊。

牙医：食人鱼也是一种鱼，就像你的声音一样那么厉害。

（牙医走到鱼缸边上，拿起那个塑料袋，发现小尼莫已经仰躺在水里）：哦，可怜的小东西！

（众鱼还聚在鱼缸边上看着尼莫，喊道）：他死了！

（小女孩跑了过来要抢那个塑料袋，牙医不好意思给她一条死鱼，便说道）：啊，亲爱的，我把给你的礼物落在车里了，我这就去给你拿。

塑料袋里的小尼莫趁他们对话，睁开一只眼睛向众鱼示意，原来他在使用计策。

众鱼：他还活着！他在装死！怎么回事？怎么会那样？

鱼乙：他一定要把他扔进下水道，那样他就可以逃跑啦。看哪，他就要把他扔进下水道啦！

牙医向诊室走去，看来他要把尼莫扔进垃圾桶。

众鱼：可怜的尼莫！

鹈鹕丙带着莫林和多莉飞了过来，落在诊所的窗户上。

鹈鹕丙：嗨！嗨！我找到尼莫的老爸啦！

众鱼：他在那儿哪！他在牙医手里。

莫林急得直催鹈鹕丙冲进屋子里，在莫林的鼓励下，鹈鹕丙猛地向牙医撞过去，那个小女孩吓得大叫起来，屋子里一片混乱，牙医手中的塑料袋也落在了盘子上。尼莫倒立着，静静地躺在水里。

（鹈鹕丙停下来，莫林从鹈鹕嘴里探出头，呆呆地望着水中的儿子）：尼莫！

（牙医一把抓住鹈鹕，在争斗中把鹈鹕扔出窗外，然后恶狠狠地关上窗户）：不许再进来！

（水中的尼莫也睁开眼睛，看着这个变故，原来他没有死。但却被小女孩发现了，她抓起塑料袋喊道）：小鱼！你干吗要睡觉！

众鱼都被激怒了，他们在鱼缸里开始造反。鱼缸气泵的塞子被拔掉了，一些鱼顺着气流飞出鱼缸，砸在牙医和小女孩的头上。装着尼莫的塑料袋也被扎破了，尼莫终于逃了

出来。

牙医：哎呀，天哪，今天怎么都发疯啦。

随即牙科诊所砸在他的头上，他应声倒了下去。

鱼乙一直在小女孩的头上蹦，把她吓坏了，她一直不停地大喊大闹。鱼乙疲倦了，落在手术台上。

尼莫：鱼哥！

鱼乙：问你老爸好！快去找他，快！

说完鱼乙就奋身一跳，跳到尼莫所在的盘子上，把尼莫颠了起来。尼莫落在马桶里，顺着下水道“流”了出去。

鱼乙：这下好了。

牙医从地上爬起来，看见鱼乙在台子上，便把他拿起来放回鱼缸里。

（鱼乙游向众鱼，高兴地喊道）：他成功啦！

（下水道里，尼莫被水快速地向下冲。他有点儿惊慌，高喊着）：老爸！

大海边，鹈鹕丙飞了过来，落在水边，张开嘴，把莫林和多莉轻轻放进水里。

鹈鹕丙：抱歉，我没能——真是对不起你。

鹈鹕不再说话，转身飞走了。莫林和多莉呆呆地望着他。忽然莫林一阵心酸，转身向深水游去。

多莉追过来，发现莫林一动不动，非常忧郁。

莫林：多莉，如果没有你的帮助，我永远也到不了这儿。谢谢你！

多莉：哎，你等等我。你要去哪儿？

莫林：都过去了。我们来晚了一步，尼莫不在了，我也该回家了。

多莉：不行，你不能走。你站住！请你不要走，求你了。知道吗？我跟你相处的时间最长，要是你走了，你走了——我只有和你在一起的时候才能记住事情。真的，你瞧，谢尔曼，42号，40——哎，我真的不骗你，我记住了。我很清楚，因为我看到你的时候，我感觉，我，我，就安全了。求求你，我不想让你走，我不想再失去你。

莫林：对不起，多莉，我想——失去记忆。

几只螃蟹在污水管的缺口处飞扬跋扈，因为那是他们的地盘。莫林从旁边游过去，没有搭理他们。

尼莫从缺口处蹦了出来。

（尼莫躲开了螃蟹的纠缠，一边游一边寻找）：老爸！老爸！老爸！

（尼莫遇到了正在团团乱转的多莉）：你怎么了？

多莉：我不知道我怎么了，我不知道我从哪里来。好像又丢了一个人，但又不知道是谁。让我想想。

尼莫：没关系，别着急。我也在找人哪，嗨，我们一起找吧。

多莉：我叫多莉。

尼莫：我叫尼莫。

多莉：尼莫？这名字真好听。

莫林一个人孤独地游着。

尼莫：老爸！

（多莉也跟着学）：老爸！等一下，是你老爸还是我老爸？

尼莫：我老爸！

多莉：明白啦！老爸！

尼莫：这是什么地方？

（多莉看着管道上的字）：悉——悉尼！

（多莉突然醒悟过来自己是谁，在什么地方。她捧起尼莫跳起了舞）：尼莫，你是尼莫！

尼莫：我是尼莫。

多莉：你是尼莫？你已经死了，我亲眼看见你了。你是尼莫！我找到你了！你爸爸——

尼莫：爸爸？你认识我爸爸？哪儿？

多莉：这边，他往这边去了，快！

（多莉问那两只螃蟹）：见过一条橘黄色的鱼游过去了吗？长得像他！

螃蟹：嗨，我们见过！蓝鱼，可是我不告诉你们他去哪儿了，打死我也不说！

愤怒的多莉把螃蟹挑出水面，海鸥看见螃蟹，都高喊：“我的！”然后扑了过来。

莫林游到鱼群中，不小心碰了一下。

（路过的鱼）：看着点儿！

莫林：对不起，我光想着回家了。

远远传来尼莫喊老爸的声音。

《海底总动员》剧照

莫林：尼莫？

喊声越来越近。

莫林看到了游过来的多莉和尼莫，狂喜地游了过去。

父子两个拥抱到了一起。

莫林：孩子，放心吧，你不会有事的。

多莉：快调头！

鱼群惊慌地向回游，原来是渔船的网包围了他们。

多莉：快跑！

莫林：小心！

渔船的网起网了，莫林拉着尼莫的手一起在游，他们看到多莉被关到了网里。

多莉：救命啊！救命啊！我要出去！我要出去！

（尼莫想起了牙医诊室里的一幕情景）：老爸，我有办法！

尼莫勇敢地游进了渔网，莫林一把没有抓住他。

尼莫：告诉大家，一起往下游！

莫林：你快点出来！

尼莫：我知道，一定行！

莫林：不！我决不能再失去你。

尼莫：老爸，没时间啦。这是救多莉最好的办法。我一定能办到。

莫林：你说得对，我知道你能！快去吧。

尼莫：告诉所有的鱼，都往下游。

莫林：好吧！大家听我儿子的，往下游！

尼莫：大家一定要往下游。

莫林：大家明白我的意思了吗？听我儿子的，往下使劲儿，往下使劲儿！

渔船要把网拉出水面了。

（尼莫继续高喊）：大家一起往下游，往下游！

（莫林喊着号子）：往下游！往下游！往下游！

渔网被拉出水面，莫林还在鼓动。

莫林：往下游啊，一直往下游啊！

（渔网向下坠去，大家齐心协力地喊着）：一起往下游！一起往下游！

莫林：大家一起用力，往下游啊，快成功啦！

船倾倒了一下，鱼杆断了，渔网落到海底，鱼群从渔网顶部纷纷游了出来，他们都得救了。

（莫林和多莉会合到一起，但仍然在喊）：尼莫在哪儿？

（多莉看到落在海底的渔网，尼莫也许是筋疲力尽，静静地躺在网里）：在那儿！

莫林：噢，天哪！

（他们急速地游到海底）：尼莫！尼莫！
没事，爸爸在这，爸爸找到你了。

（尼莫睁开眼睛）：爸爸，我不恨你。

莫林：谢天谢地！不不不不，是老爸
不好，尼莫！

（莫林轻轻地抚摸尼莫）：哎，知道吗？

尼莫：什么？

莫林：海龟。我遇到了一只已经活了
150岁的大海龟哪。

尼莫：150岁？

莫林：没错啊。

《海底总动员》剧照

尼莫：山迪叔叔说他们只能活到 100 岁啊。

莫林：山迪叔叔？难道你爸爸走遍了五湖四海，还不如你一个山迪叔叔知道的多吗？

尼莫笑了起来。

莫林：真的是 150 岁，不是 100 岁。

父子俩紧紧地拥抱在一起。

欣赏探究

一、前面的“作品介绍”中提到，皮克萨动画工作室在制作本片时，希望“回归到靠内容题材的升华和剧情的内在含义为主旨的制作模式上来，将神奇的电脑技术与传统的人性理念相结合，创造出感人至深的动画作品”。观赏影片，谈谈你对这句话的理解。

二、课文节选的是故事的高潮部分。观赏时，你也许总在惦念着父亲莫林能不能找到儿子尼莫，而尼莫又能否逃出牙医的诊室。想一想，导演是怎样安排一个又一个的悬念，最后把故事推向高潮的？

三、这部动画片设计的小丑鱼父子的形象十分可爱，且极具个性色彩：父亲莫林是忧郁的，经常眉头紧锁，而儿子尼莫却是一种天不怕地不怕的神情。这可以通过两条鱼的眼睛辨别出来。请通过影片仔细观察小丑鱼父子的造型，揣摩他们的性格特点。

四、根据自己的兴趣，按照动作类、抒情类、幽默搞笑类、MTV 类分组搜集 FLASH 动画作品。然后大家一同来欣赏，说一说，这些作品打动你的地方何在？是造型，颜色，动作，还是情节？制作过 FLASH 动画的同学，可以拿出自己的作品与大家共享。

五、有条件的话，可以选择《海底总动员》中你最喜欢的一个角色，用 FLASH 绘制该形象。

资料链接

一、“闪”及“闪客”

所谓“闪”就是指 FLASH（英文单词本义是指闪光、闪现）。FLASH 是美国的 Macromedia 公司于 1999 年 6 月推出的优秀网页动画设计软件。它是一种交互式动画设计工具，通过它，人们可以将音乐、声效、动画以及富有新意的界面融合在一起，制作出高品质的网页动态效果。

作为一种新的大众娱乐方式，FLASH 的“新”主要体现在以下四个方面：新的传播方式、新的表现手法、新的对象群体和新的文化现象。许多研究者认为，FLASH 的跳跃、节奏、卡通、幽默、创新，最符合渐渐成长起来的电子时代网络一族的思维速度和生活方式。此外，随着网络多媒体制作技术的发展，音乐、动画、文字实现互相穿插链接已成为一种必然的趋势，而 FLASH 也将作为一个新的产业，逐渐渗透到音乐、传媒、IT、广告、房地产、游戏等各个领域。在这方面，国内比较有名的要算雪村的《东北人都是活雷锋》了。这首 FLASH 歌曲不但让雪村和东北人大出风头，而且也让 FLASH 在中国基本达到了家喻户晓的程度。所以雪村非常感谢 FLASH，他认为，FLASH 是平民艺术家的舞台，这里，人人都是闪客，人人都是艺术家。

既然“闪”是指 FLASH，而“客”则是指从事某事的人，那么，闪客就是指做 FLASH 的人。这

里所说的“闪客”，也指那些经常使用 FLASH 的人。

“闪客”这个词源起于“闪客帝国”个人网站。这个网站在 1999 年刚开始建设时，名字还没有想好。在“回声资讯”的“FLASH 论坛”上，有一天有个人无意中说出“闪客”一词，这个词立刻就得到该网站发起人的认可。于是，“闪客”就开始挂在他的嘴边，而等到“闪客帝国”开通的时候，“闪客”这个概念已经深入人心。如今，“闪客”已经与“黑客”“博客”等概念一起，构成了风起云涌的网络亚文化浪潮。

二、剪辑

剪辑是电影拍摄完成之后的下一道制作工序，即把拍摄的素材镜头通过加工，最终完成一部电影作品的工序。

剪辑，又称剪接，顾名思义，有剪有辑（接），先剪后辑（接）。剪，是对拍摄到的素材进行挑选，剪出自己所需要的镜头画面；辑，是把所精选的镜头画面，按照文本的叙事要求，按照一定的次序组接起来。所以剪辑是完成电影创作的重要环节，相对于编剧写作剧本的一度创作、导演为准备拍摄完成分镜头剧本的二度创作，剪辑可以称为导演与剪辑师合作进行的电影的三度创作。

电影剪辑要完成以下任务：1. 选择与取舍。通过选择，突出要表现的内容，去掉多余烦琐的内容。2. 创造电影的时空。通过剪辑，创造银幕上的时间顺序和空间安排，使观众认知剧情发展和环境设置。3. 组织观众对影片故事的阅读。通过剪辑，使观众依照叙事次序，一步步地了解故事的全貌。4. 创造叙事节奏。利用镜头自身的长短和组接的技巧，创造叙事的节奏。5. 完成意义的表达。通过组接，使分散在各个镜头中的片段的意义，最终整合成为一个完整的意义表述。

人教版®

第六课

《三国演义》： 历史是由人书写的

作品介绍

84集电视连续剧《三国演义》历经数年艰苦拍摄，于1994年在中央电视台播出，立即引起巨大反响，引起了一场全国范围的“三国热”，一时出现人人争相说“三国”的文化奇观。该片获得飞天奖一等奖，同时获第4届（1994年）“五个一工程”奖。《三国演义》代表了我国目前历史题材电视连续剧制作的较高成就。

《三国演义》是我国古代影响最大、成就最高的长篇历史小说。它脱胎于陈寿的历史著作《三国志》，又被民间说话艺人反复加工锤炼，由元末明初小说家罗贯中执笔完成。这部120回的章回小说巨著，从汉灵帝建宁二年（169）写起，到西晋太康元年（280）三国统一收笔，共描写了一百多年间所发生的重大历史事件，其间着重写了近半个世纪的魏、蜀、吴三国的兴衰过程，展示了三国时期历史兴亡的画卷。《三国演义》既是一部历史题材的小说，又是一部战争题材的小说。

《三国演义》剧照

小说基本依据史实，但为塑造人物，也增添了不少虚构成分，清代史学家章学诚就说《三国演义》是“七实三虚”。电视剧则在小说的基础上，按照视听语言的要求进行了加工再创作。该剧真实地再现了三国时期战事连绵、哀鸿遍野的社会面貌以及人才辈出、各领风骚的英雄时代。编剧把84集分成“群雄逐鹿”（1~23集）、“赤壁鏖战”（24~47集）、“三足鼎立”（48~64集）、“南征北战”（65~77集）、“三分归晋”（78~84集）五个部分，主次分明，叙述有条不紊，显示了编剧高超的叙事能力和良好的镜头感。

编剧对语言的处理别出心裁，保留了原著史诗般典雅的语言风格，同时每集开篇用旁白，结尾用画外音叙述故事背景和情节发展脉络。而把人物对话处理成文白杂用，保证了绝大多数普通观众能够听懂，既忠实原著，又不囿于原著。观众听着这样的语言，能感受

到这部剧作中浓郁的传统韵味和高雅的文化品位。

“隆中对”是全剧的总纲和结构枢纽。第一部分从《桃园三结义》到《大破袁绍》是“隆中对”提出的背景和客观依据，第二部分从《跃马檀溪》到《割须弃袍》是“隆中对”之“先取荆州为本”策略的实施，第三部分从《张松献图》到《安居平五路》则是“隆中对”之“后取西川建国”策略的实施，第四部分从《兵渡泸水》到《秋风五丈原》是“隆中对”之“南抚夷越，北图中原”策略的实施，第五部分写诸葛亮死后，由姜维继承其遗志率兵九伐中原，仍是“隆中对”之“北图中原”策略的继续。全剧五部分在“隆中对”这一总纲的统摄下自成一体，结构不给人丝毫散漫芜杂之感。由此看来，仔细研读“隆中对”，实在是开启这部电视连续剧的一把“钥匙”。

本课节选的是第27集《三顾茅庐》中的“隆中对”部分。剧中，诸葛亮准确而深刻地分析了当时的政治军事形势，预见到今后将会出现的鼎足三分的局面，并事先为刘备规划了战略决策和部署。之后事态的发展，基本上符合隆中对策的预言。这就充分显示了这位青年政治家、军事家的卓越见识和非凡才能。从某种意义上说，没有诸葛亮的精辟剖析，也就没有后来三国鼎立的历史大戏，所以，历史是人的历史，人的历史，则是由人来决定的。

本集结尾部分，电视表达的优势得到了充分的发挥：在一曲古雅的歌声中，画面跳切诸葛亮和刘备促膝长谈等镜头，抒发了诸葛亮的壮志，进一步丰富了人物形象。

人教版®

隆 中 对^①

竹林青翠，溪流淙淙，刘备、关羽、张飞三人骑马第三次来到诸葛庐前，迎面见诸葛均走来，刘备等急忙下马，迎上前去。

《三国演义》剧照

刘备：诸葛均先生，令兄在庄否？

诸葛均：昨日黄昏方归，今日将军可与家兄相见了。

刘备松了一口气：啊，多谢！

诸葛均随手一挥，悠然走去。

张飞：此人太无礼了！领我们到庄上去又有何妨？何故甩手就走！

刘备：各有各的事，不必强求。来时已说过，不可失礼。

张飞：大哥，知道了。

三人走过小桥，把马拴在竹子上。上前敲门。

小僮打开门，笑道：刘将军，又来了？

刘备：有劳转告，刘备前来拜见先生。

小僮：先生虽在家，但正在草堂上午睡未醒。

刘备：既如此，先勿通报。二弟、三弟，先在门外等候。先生未醒，不便惊动。

小僮引刘备入院，关羽、张飞二人留在门外。

小僮：将军请——

刘备急忙阻止他，怕吵醒诸葛亮。

小僮：将军何不进堂里等候？

刘备：且等先生醒来，再进不迟。

帘里诸葛亮正在酣睡，翻了一个身仍然沉沉睡着。刘备耐心地在堂前等候着。

张飞望望院里，已经耐不住了。

^① 本文由李稚田依据中央电视台出品、中国国际电视总公司出版发行的84集电视连续剧《三国演义》第27集记录整理。标题是编者加的。原著：罗贯中；编剧：杜家福、朱晓平、刘树生、叶式生等；总导演：王扶林；本集导演：蔡晓晴。

张飞：这先生如此傲慢，大哥立于廊下，他却高卧不起！

关羽：三弟！

张飞：待我在堂后放一把火，看他起不起来！

关羽：三弟！三弟……你这么浑！

关羽死死按住张飞，但他自己也很愤愤，走到院中的日晷前，太阳已过午时。

屋内，诸葛亮又翻了一个身，仍然沉沉睡着。

小僮：我去叫醒先生？

刘备：啊，嘘！切勿惊动！

日晷的刻度上，日影已经偏西了，刘备依然静立帘外。

诸葛亮终于醒来，他伸了一个懒腰，吟道：大梦谁先觉，平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。有俗客来否？

小僮：刘皇叔在外立候多时。

诸葛亮：何不早报？容我更衣相见。

话音中，刘备召集关羽、张飞在院内恭立，帘子开启，只见诸葛亮一身白衣，手执羽扇，飘然而出。

刘备深深一揖：汉室末胄，涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。曾两次晋谒，不得相见，已留书一封，不知可曾阅过？

诸葛亮：南阳野人，疏懒成性，屡蒙将军枉临，不胜惭愧。将军，请！

刘备：先生请。二弟、三弟，在此等候。

诸葛亮亲自打帘，引刘备进入堂上。

诸葛亮：将军手书，亮已拜阅，足见将军忧国忧民之心。但恨亮年幼才疏，有误将军下问。

刘备：水镜先生之意，徐元直之语，岂是虚谈？望先生不弃鄙贱，曲赐教诲。

诸葛亮：德操、元直，是当今高士。亮乃一农夫，安敢谈天下大事？将军奈何舍美玉而求顽石乎？

刘备：先生过谦了。大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。

诸葛亮：如此愿闻将军之志。

刘备：汉室倾颓，奸臣当道。备不量力，欲伸大义于天下，只是智术短浅，迄无所就，唯望先生开愚鲁而拯救危难，实为万幸。

诸葛亮：自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势力不及袁绍，而终能攻克袁绍者，既靠天时，更得益于人谋也。今曹操拥有百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与之争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图之。荆州北据汉沔，利尽南海，东联吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守，此乃上天赐与将军之地，难

《三国演义》剧照

道将军无意于此吗？荆州的西部是益州，道路险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业，而今刘璋暗弱，虽民殷国富，而不知抚恤军民，故而智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄思贤如渴，若能跨有荆州、益州之地，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝越，外结东吴，内修政理，待天下有变，则命一上将，将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓岂能不箪食壶浆以迎将军乎？诚如所言，则大业可成，汉室可兴矣。

诸葛亮转身拿出一幅地图。

《三国演义》剧照

诸葛亮：将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。

说完，诸葛亮将地图挂在正堂上。

诸葛亮：此乃西川五十四州之图，先取荆州为家，后取益州建立基业，以成鼎足之势，然后可图中原。此乃亮为将军谋划之大业。

刘备：先生之言，使备茅塞顿开，如拨云雾而见青天。但荆州刘表，益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之？

诸葛亮：我夜观天象，刘表不久于人世；刘璋非立业之主，西川久后必归将军。

刘备：先生未出茅庐，已知三分天下，正万古之人所不及也。备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山相助，备当恭听教诲。

诸葛亮：亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。

刘备：先生，真不肯出山相助？

诸葛亮：实难奉命。

刘备：先生若不出山，让苍生何也——

刘备伏拜下去，不禁哭泣起来。

诸葛亮见状也平跪在地：为图将军之志，亮愿效犬马之劳。

刘备忙起身将诸葛亮扶起。古琴音乐响起。

画外歌起：

束发读诗书，修德兼修身。

仰观与俯察，韬略胸中存。

躬耕从未忘忧国，

谁知热血在山林。

凤兮凤兮思高举，

世乱时危久沉吟。

凤兮凤兮思高举，

世乱时危久沉吟。

茅庐承三顾，促膝纵横论。

半生遇知己，蛰人感兴深。
明朝携剑随君去，
羽扇纶巾赴征尘。
龙吟龙吟风云会，
长啸一声舒怀襟。
归去来兮我夙愿，
余年还做陇亩民。
清风明月入怀抱，
猿鹤听我再抚琴。

《三国演义》剧照

天道常变易，运数杳难寻。
成败在人谋，一诺竭忠愍。
丈夫在世当有为，
为民播下太平春。
归去来兮我夙愿，
余年还做陇亩民。
归去来兮我夙愿，
余年还做陇亩民。
清风明月入怀抱，
猿鹤听我再抚琴。

欣赏探究

一、反复阅读课文，把握人物性格和心理，体会人物对话的语言特色，同学分角色表演《隆中对》。

二、影视作品中的声音也是表示意义的要素，它与画面的意义构成了“声画关系”。声音内容如果和画面一致，称为“声画同步”；声音内容如果与画面相辅相成，称为“声画对位”；声音内容如果与画面毫不相关，称为“声画分立”。请同学们欣赏电视剧“画外歌起”部分，探究导演所用的镜头画面与歌词有什么关系。

三、刘备与诸葛亮在隆中对策的故事，史书《三国志》中确有记载，初中课文《隆中对》说的就是这件事。小说《三国演义》第38回的“定三分隆中决策”，作家罗贯中以文学的笔法对这一史实进行了精彩的演绎，电视连续剧《三国演义》第27集《三顾茅庐》则以声画语言对这一故事进行了更独特的表现。从史料到小说再到电视，请同学们将三者放在一起进行比照阅读和欣赏，看看小说在史料基础上进行了哪些想象与虚构，电视剧本又是怎样借鉴原著语言，然后改造成为电视剧台词的。

四、从下面两则史料中任选一则，展开想象，改编成一则历史短剧片段。

太子及宾客知其事者，皆白衣冠以送之。至易水上，既祖，取道。高渐离击筑，荆轲和而歌，为变徵之声，士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还！”复为慷慨羽声，士皆瞋目，发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去，终已不顾。

（《战国策·燕策三》）

陈涉少时，尝与人佣耕，辍耕之垄上，怅恨久之，曰：“苟富贵，无相忘。”佣者笑而应曰：“若为佣耕，何富贵也？”陈涉太息曰：“嗟乎！燕雀安知鸿鹄之志哉！”

（《史记·陈涉世家》）

资

料链接

66

电视文学

狭义的电视文学指电视剧和电视电影的文学剧本，它与电影文学剧本情况相似。广义的电视文学，则是为了电视片创作而准备的各类文字性文本。

除电视剧、电视电影之外，一般还将电视作品分为三类：电视新闻与评论类、电视专题与教育类、电视娱乐与文艺类。这三类电视节目对电视文学的要求也不完全相同。

电视新闻与评论类，以传播当前发生的各种事件并表明传播主体的评判态度为主。新闻事件的叙述，首先要按照新闻传播的“把关人”原则进行筛选，而最终将成为电视舆论导向潜在的论据，评论则是传播者直接面对观众摆事实讲道理、说服电视观众的节目。所以，新闻与评论类节目的文学要求是“议论”。文学化的议论要求有令人信服的逻辑思维过程，即简洁清晰的事实概念、鲜明正确的判断表述、严谨缜密的推理论证。但电视的声画特性又决定它的议论不同于一般的文学议论：作为论据的事实叙述成为画面的主体，但不能再沿事件本身的发生发展过程进行叙述，它可能因服从判断与推理的需要而被拆散、中断、倒转；判断与推理则主要由主持人、邀请的专家使用播音、对话的手段进行陈述。如中央电视台一套的《焦点访谈》就属于电视新闻与评论类的节目，它在讲完新闻事实后，一般都要将镜头切回到演播室，然后由主持人对新闻事实进行点评。

电视专题与教育类，以传播各种知识、使观众认知知识的内容为主，这些知识涉及社会科学、自然科学、技术科学的方方面面，所以对这类电视节目的文学要求是“说明”——要按照说明的文学要求，遵照客观的事、物、理自身的逻辑规律给以介绍、说明。电视擅长画面，可以直接表现客观事物的表象，而被说明对象的内涵及各种事理，则需要通过电视声音中的解说词或专家介绍才能解决。知识的介绍，必须避免枯燥单调，所以这类节目常采用动画方式表现抽象的内容，用生动幽默风趣的解说词或对话吸引观众，类似于科学小品。电视广告也属于这一类，是一种诉求性的说明文，更为短小精练、生动活泼，以便引发观众的注意。

电视娱乐与文艺类节目更偏于艺术，它直接把各种文艺演出、戏剧表演搬上荧屏。电视的文学性既表现在这些艺术表演中，也表现在各文艺节目之间的串编、组合上。此外，还有一些为数不多的电视文艺节目是把散文或诗歌配上画面，使文学形象变成视听形象，那么它的文学性当然就来自所选的文学作品了。

第七课

《故宫》： 中华文明的盛宴

作品介绍

我们的镜头将穿越数百年的时空，叙述一座皇宫所蕴涵的文明历程，关于她无与伦比的富丽堂皇的宫殿，关于她绝无仅有丰富多彩的文化遗产，关于她所浓缩的整个民族的文明精神与思想，关于我们这个民族所承载的荣耀和苦难。这部作品将会让故宫的历史变成一份美丽动人的艺术感悟，一种荡漾在历史与现实之间的心灵涌动，一幅正大光明色彩斑斓的春秋画卷。

——《故宫》题记

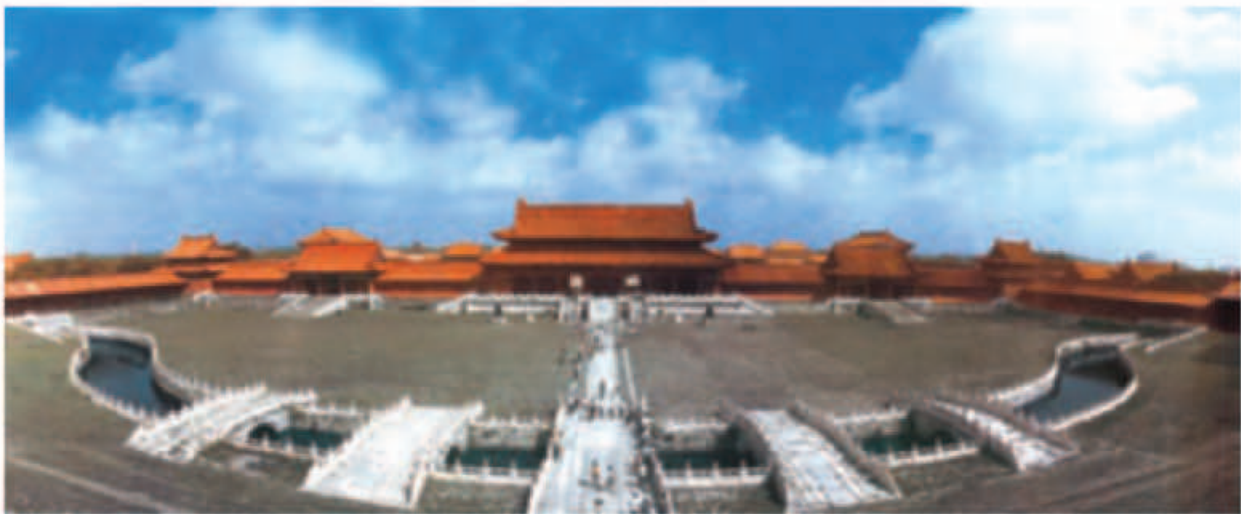
中央电视台与故宫博物院历时三年共同拍摄的12集大型历史文献纪录片——《故宫》，于2005年10月26日至11月7日在中央电视台一套播出后，引起了强烈反响，被称为“前所未有的扛鼎之作，豪华震撼的视听盛宴，厚实凝重的文化享受，全面系统的文明检阅”。

镜头将带你经历一次激动人心的文明之旅：对世界上规模最大、代表中国传统建筑艺术最高水准的皇家建筑群落，予以整体的呈现；对故宫珍藏的近150万件珍贵文物中经典的和富有传奇色彩的作品，进行生动的叙说；对世界各国不同时期的工艺精品、科学仪器等中外文化交往的直接证物，进行全面的梳理；对发生在故宫的近六百年重大历史事件以及与之密切相关的历史人物，做系统的书写；对故宫博物院建院80年中所经历的艰辛创业、国宝流迁等历史事实，做翔实的回顾；对古老的故宫在新中国成立后的新生发展和百年大修的实施过程，做独家的记录。

《故宫》共12集，分成“营造神殿”（建筑艺术篇）、“仪表天下”（故宫功能篇）、“物华天宝”（文物收藏篇）和“守护文明”（故宫博物院发展篇）四部。第一部展示北京紫禁城的建造历史和建成后两百多年里经历的天灾人祸和改朝换代。观众可以从中看到，北京紫禁城的建造，不仅经历了百年的规划设计与修建，更伴随着激烈的政治斗争和历史震荡。第二部写故宫的典章制度、明清两代的不同政务和宫中的日常生活。编导用镜头和画面对故宫的各个方面展开详细叙说，向人们揭开了长期笼罩宫廷的神秘面纱，形象地呈现出紫禁城中最真实的生活。第三部写故宫的文物收藏。镜头分别对准了故宫收藏的瓷器、

书画、玉器和故宫中的一些西洋物品，解读了中华陶瓷文化、书画文化和玉石文化的丰富内涵，把故宫所藏文物的汇集、流失、回归与民族的命运、中华文化命脉的发展和延续形成对应。大量鲜活生动的历史轶闻与细节，使这部分内容的文化感与观赏性取得了高度统一。第四部叙述故宫告别皇权成立博物院走向民间的过程，其中重点讲述了今日故宫博物院琳琅满目的顶级藏品经历了怎样颠沛流离的历史劫难，并展示了今日故宫欣欣向荣的时代风貌。

为了取得完美的艺术效果，《故宫》使用高清晰摄录设备拍摄，各种高级摄影辅助器材和电影级灯光设备，以及先进的后期设备的使用，保证了本片一流的制作水准。《故宫》中大量的动画制作也创造了纪录片中动画创作的新纪录，比如故宫的修建过程、康乾盛世时的故宫原貌、场面浩大的典礼仪式的再现等，为本片增加了逼真的视觉效果，一些新的动画技巧的使用也给人留下深刻印象。《故宫》在镜头语言方面最值得称道的是大量延时镜头的运用，这使我们在纪录片里看到天上的流云、宫墙上移动的影子这样令人叹为观止的影像画面，故宫也因此有了自己的生动表情。

太和门广场

本课节选的是《故宫》的第七集《故宫书画》。本集用精美的镜头，通过对多幅稀世书画珍品及与其有关的历史人物的展示，伴以大量鲜为人知的故事，向我们呈现了令人悲喜交集的故宫书画收藏史。

故宫书画^①

中央电视台 故宫博物院

养心殿西隔间是皇帝赏玩书画的私人空间，两百多年前，乾隆皇帝常常独自坐在这个不足六平米的小暖阁里，静静地欣赏着三件堪称绝世珍品的书法。它们是王珣的《伯远帖》，王献之的《中秋帖》，还有王羲之的《快雪时晴帖》。乾隆认为，这是整个大清帝国汪洋般的宫廷书画收藏中最精致的三件东西，为此他特意将这间小屋改名为“三希堂”。

正是这位爱好书画的皇帝，成就了整个清王朝的宫廷书画收藏，中国的书画收藏史也因此留下了绚烂的一笔。在这位乾隆皇帝当政的那半个多世纪里，他将这座皇家宫殿变成了中国最大的书画博物馆！

今天，当人们置身其中的时候可能想不到，在这片宫殿里的这样一些地方，都曾经

存放过中国历史上最精致的心灵的证明。将近六百年的岁月中，就在这些宫殿里，它们传递着华夏文化的审美价值和观念。今天，它们依然深入我们这个民族的内心世界。

对于一位肩负治国重任的当朝皇帝来说，收藏书画不过是个人微不足道的消遣爱好，但恰恰因为他是个皇帝，而且还是个盛世帝王，他个人的这种风雅情趣就引发了一次历史上空前的书画大聚集。几乎所有中国美术史上最重要的作品，都在他在位的60年间进入了紫禁城。今天，我们能够在故宫博物院里看到的那些最珍贵的书画文物，大多源自乾隆的毕生收藏。

让我们首先来回顾一下乾隆朝之前紫禁城里的书画收藏史。

最初进入皇城的书画来自元代宫廷旧藏。作为胜利者，明王朝接管了属于前代王朝的一切遗物。这些曾经被元代宫廷保管的珍贵书画，被新主人钤上了新的印章。这样轻轻一

晋 王珣《伯远帖》

① 选自电视剧本《故宫》（紫禁城出版社2005年版）。有改动。

清 乾隆皇帝朝服像

印，历史就又翻过了一页。

然而明王朝的开国皇帝朱元璋对这些前代书画并没有太多的兴趣。宋代大画家李公麟的如花妙笔，在他眼里不过是一大批军用物资的图像——“思得多马，牧于野郊，有益于后世子孙，使有防边御患”。这位马上皇帝欣赏的似乎只是广备军马的战略意识。

整个明王朝的宫廷基本上没有什么积极的书画收藏活动，唯一值得一提的，只是查抄犯罪大臣家产的收获。

万历十年，富藏书画的权相张居正去世。他生前为自己谋取私利的事逐渐被政敌揭发。

万历皇帝是历史上少有的性格古怪的人，他最大的特征是小气和贪财。虽然我们无法解释，一个富有四海的人为什么对金银财宝那么感兴趣，确实当有人提到张居正富可敌国的财产时，一直保持沉

默的万历终于动心而且愤怒，抄家行动迅速开始。就这样，臣子家藏的书画变成了宫廷内府收藏。

但这似乎更像一场财富的转移，整个过程与艺术本身无关。

不但入藏有限，明王朝的宫廷书画还不断地流失，而最主要的原因居然是开军饷。

当崇祯皇帝在煤山脚下上吊的时候，他身后的紫禁城早已经是空空如也了。

而后新朝来临。从关外来的铁骑，很快证明了自己对正统中国文化的兴趣。等到这个王朝“盛世”开始的时候，它已经拥有一个开明且有深厚汉文化修养的君主。

康熙皇帝的身边聚集了一批汉族文臣，他们得到皇帝格外的优待。这里面有一个叫高士奇的人特别值得一提。

高士奇不但逢迎乖巧，而且格外精明，在向皇帝进献书画这件事情上，他异乎寻常地胆大，他竟然敢欺骗皇帝。

他进献给皇帝的书画都记载在他的一本书《江村消夏录》中。在这本书里，高士奇对每件书画的外观特征详细记载，但对书画的真伪优劣却都没有说明。

事实上，除了公开出版的《江村消夏录》之外，高士奇编纂的书画目录还有另外一部，后世称之为《江村书画目》，高士奇自己的批注，他的用心一目了然：做工精细的假画是可以拿来进献皇帝的，真正有价值的名作真迹，则要永远秘密地珍藏在自己手中。

不过，高士奇死后，他的全部藏品还是进入了皇宫内府。纵然他对书画着迷且精明过人，可他的心机还是斗不过时间和皇权。

高士奇去世 32 年后，康熙皇帝的孙儿弘历登基，年号乾隆。这位乾隆皇帝在热衷书画方面可算与当年的高士奇不相上下，不过，当年他在这里赏玩他最珍爱的三件书帖的时候，却并不知道，他手中署名王羲之和王献之的作品，其实是唐宋时期的仿本，只有王珣

的《伯远帖》是东晋时候的真迹。但尽管如此，这些收藏也足以值得夸耀了。

像“三希堂三帖”这样有着千年历史的书画珍品，在进入紫禁城之前都经历过无数惊险，让我们再次回顾一下中国书画史上令人心痛的劫难：

在一千四百多年前的南北朝时期，梁元帝萧绎被西魏军队围困在江陵城。在投降前夜，萧绎将他收藏的14万卷囊括天下精华的书画典籍，一夜之间全部焚毁。

一千三百多年前，隋炀帝沿运河下扬州，东都洛阳收藏的书法名画随船前往，途中船只倾覆，随行书画大半落水。

距今八百多年前，金兵攻陷汴梁，宋徽宗的空前收藏从此散落流失……

了解了这千年传承的惊心动魄，当我们再回到当年乾隆赏玩“三希”书帖的这间小屋，就不难体会，无论是在乾隆年间还是现在，能够看到属于那个时代的真迹是多么弥足珍贵！

千年以来，书画的聚散流迁总与帝王命运、王朝更替相联。今天我们还能够故宫博物院的展厅里看到这样的作品，则与三百年前那场改朝换代有着千丝万缕的联系。

明末战事四起，大量宋元以前的书画珍品流散民间。到清康熙年间，随着社会逐步安定，民间书画精品渐渐地汇集到少数大收藏家手中。等到乾隆皇帝开始从民间收画的时候，摆在他面前的，简直就像是几个现成的书画精品库。

这些书画入宫前，它们在民间的主人用加盖鉴藏章的方式，将自己的印记永远地留在了画卷上。就是这些印章，记载下了每一幅书画的命运变迁。

这幅画叫《雪景寒林图》，是北宋大画家范宽的作品。它曾经为故宫旧藏，现在则是天津博物馆的镇馆之宝。这幅画自问世以来一直在民间流传，到清朝康熙年间，被天津一个名叫安岐的大盐商收藏。

康熙后期，安岐在天津贩盐发家，之后他就开始大量收集古书画，并将自己的收藏著录成书，就是这本《墨缘汇观》。从书的记载来看，当年安岐所藏的书画不但数量庞大，而且多为年代久远的名家珍品。

然而到乾隆初年，由于天津盐场外迁，新兴盐商取代了老盐商，安家也随之败落。安岐手中的这一大批书画精品陆续被宫廷收购。

宋 范宽《雪景寒林图》

在乾隆皇帝得到的这些安岐藏品中，有一幅山水画格外特殊，甚至还因为它引出过一段书画收藏史上的笑谈。这就是元代大画家黄公望的名作《富春山居图》。这样一幅中国文人绘画的巅峰之作，在后来的三百年间，被世人竞相收藏。

明末一个叫吴问卿的人得到了它，吴问卿对这幅画算是真正的爱不释手。据题跋记载，此人不但吃饭、睡觉都要带着它，甚至在兵荒马乱的时候，什么家财都可以不要，就只要这卷《富春山居图》一直带在身边随自己一同逃难。正因为太爱这幅画，吴问卿临死的时候，便决定将它烧掉为自己殉葬！

当时《富春山居图》已经被吴问卿扔进了火中，眼看一代宗师的名作就要化为灰烬，这时吴问卿的侄子偷偷用其他画卷将它从火盆中换了出来。但即使如此，抢救出来的《富春山居图》也已经被烧成了两段。

《富春山居图》一分为二之后，被吴家分别加以装裱。起首一段装裱成为后来的《剩山图》，如今存放在浙江博物馆。而保留了原画主体内容的另外一段，在装裱时为掩盖火烧痕迹，特意将原本位于画尾的董其昌题跋切割下来放在画首，这便是后来乾隆得到的《富春山居图》无用师卷。

重新装裱后的无用师卷虽然不是原画全貌，但画中清润的笔墨、简远的意境得以保留。这幅开创了中国山水画新风格的传世巨作，辗转经过多人收藏，最终被安岐买到。安岐过世后，《富春山居图》无用师卷在乾隆十一年（1746年）的冬天来到了乾隆皇帝面前。但此前乾隆皇帝已经得到了一卷《富春山居图》，也就是那幅最著名的假《富春山居图》，后世称之为子明卷。

子明卷是明末文人临摹的《富春山居图》无用师卷，后人为牟利，将原作者题款去掉，伪造了黄公望题款，并且还伪造了邹之麟等人的题跋。这一切都把乾隆皇帝蒙骗了。

事实上，子明卷仿制的漏洞并不难发现。元代书画上作者题款都是在绘画内容之后，而子明卷却将作者题款放在了画面上方的空白处。这明显不符合元代书画的特点。但乾隆的书画鉴赏水平显然并不足以看出这些漏洞。这卷后人仿造的《富春山居图》子明卷不但被他视为珍宝，时时带在身边，而且真迹无用师卷的出现，也没让他推翻自己的错误判断。

他一边坚定地宣布这幅无用师卷是赝品，一边又以不菲的价格将这幅所谓的赝品买下。理由是，这幅画虽不是真迹，但画得不错。为此他还特意请大臣来，在两卷《富春山居图》上题跋留念。来观画的大臣们无一例外地歌颂了皇帝热爱艺术、不拘泥真伪的广阔胸怀，谁也不敢点破，这幅画它本来就是真迹！

不管乾隆的鉴定结论何等荒谬，安岐所藏的《富春山居图》真迹从此进入了宫廷，就在乾清宫里静静地存放了近两百年，直到1933年随其他文物一起南迁。而今，这真伪两卷《富春山居图》都存放在台北故宫博物院，共同见证着中国书画收藏史上的一段笑谈。

乾隆的儿子嘉庆皇帝在书画收藏方面就没有太多作为。这不仅是因为嘉庆不如乾隆那样风雅，更是因为，乾隆确实已经在有生之年几乎囊括了天下收藏的最精华部分。

宋 张择端《清明上河图》

为了表示对父亲心爱之物的珍重和缅怀，嘉庆皇帝决定，将乾隆平时珍玩的书画器物全部封存。这里就是嘉庆封存乾隆主要书画珍藏的延春阁，因为原建筑毁于1924年的一场大火，今天我们只能通过画师的笔墨领略它的风采。尽管乾隆的收藏雅兴没有遗传，但嘉庆时这栋延春阁还是有一批书画入藏，其中就包括那幅著名的《清明上河图》。

《清明上河图》问世后，它的第一位收藏者是宋徽宗。而后，战争和朝代更替使《清明上河图》真迹的流传始终充满神秘感，直到明代权相严嵩倒台的时候，它才随着严嵩被查抄的家财一起进入宫廷。但没有多久，这幅画就又从宫中神秘地消失。其中的关键人物，就是《清明上河图》最后一段明代题跋的作者大太监冯保。

冯保以不可告人的途径得到《清明上河图》的同时，在京城坊间开始迅速地流传起这样一种说法：宫里一个小太监偷偷把《清明上河图》盗出库房逃跑时怕被人撞见，慌乱中便将画卷藏在某处宫殿的排水孔洞里，准备日后夹带出宫。不料天不从人愿，当日就下起瓢泼大雨，而且一连下了三天。排水洞里的《清明上河图》被水浸泡，取出来的时候已经是糟烂不可收拾。

通过种种线索，今天的书画专家推测，当初《清明上河图》被毁的传说，很可能就是冯保为掩盖自己盗画罪行而故意放出的风声。

自从离开紫禁城，《清明上河图》便又销声匿迹。直到嘉庆四年也就是乾隆去世的那年，它才又重新回到这座皇城。因为乾隆的去世，权臣和珅被迅速扳倒，早在两年前去世的湖广总督毕沅，因为被查出有交结和珅的行为被身后抄家。《清明上河图》又一次出现在查抄物品中，这次它被珍重地存放在建福宫花园内的延春阁。

只是毕生热衷于书画的乾隆皇帝，终究没能在有生之年一睹它的真容。

如此精妙的《清明上河图》进入紫禁城后，于嘉庆十年被编入《石渠宝笈三编》。此后，清宫的入藏就没有什么精彩可言了。而乾隆朝耀眼的书画收藏则以登记造册的方式被记录了下来。

早在乾隆八年，乾隆皇帝就决定，要将内府收藏的书画进行一次大规模的整理。首先将有关佛教和道教的作品，编撰成目录《秘殿珠林》。第二年，包含全部书画藏品的《石

渠宝笈》开始编撰。这是一次规模空前的整理工作，它将为存在了两千年的中国宫廷书法绘画收藏画上一个句号。完成后的《石渠宝笈》，包括续编、三编共成书 225 册。这是明清两代六百年宫廷收藏的总结，也是历代帝王收藏的最后规模。全盛时期的清代宫廷书画藏品大约有一万件以上，其中晋唐宋元以上书画两千件，明代书画两千件。这就是中国古典书画作品当时的最大规模。

在故宫数以万计的藏画中，除了帝王收藏的这些历代名家作品之外，还有一些当朝宫廷画师创作的绘画作品。

清代十二帝中最勤勉的雍正皇帝，或许正因为忙得没有时间娱乐，才特别喜欢让宫廷画师创作类似于我们今天“模仿秀”的行乐图。在这些行乐图里，胤禛一会儿是山间行走的老翁，一会儿又与猕猴嬉戏；这一刻还在端坐抚琴，下一刻又变成独钓寒江的蓑笠翁。

除了行乐图之外，宫廷绘画更重要的任务，是记录皇帝的功德成就。清王朝的帝国政绩就这样以书画的形式被记录下来。直到 1912 年民国政府建立，清王朝近三百年的统治就此结束，以宫廷绘画记录历史的方式，也早在此前被来自西方的照相技术所取代。

照片里的这个少年叫溥仪，他是已经退位的满清废帝，不过拍摄这张照片时，他还住在紫禁城里。正是这个少年，在此后的岁月里，策划了一场大规模的盗窃活动，盗窃的目标，主要就是当时存放在故宫里的那些珍贵书画。

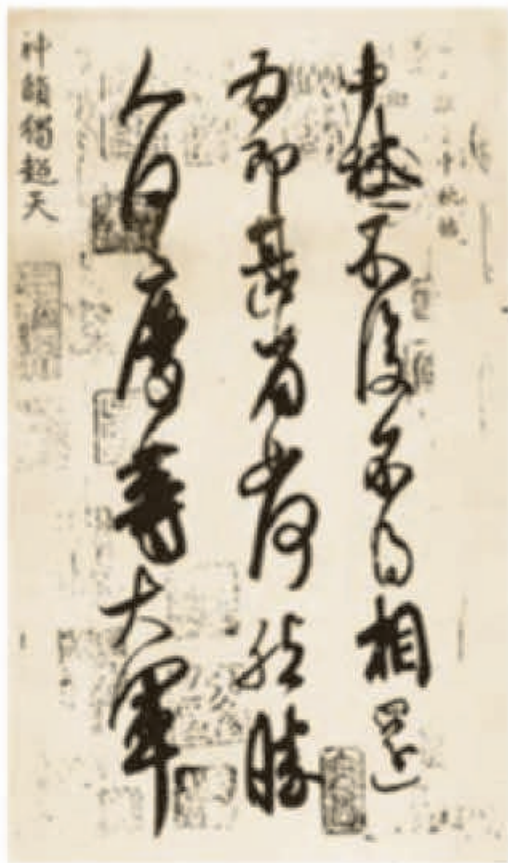
这方书画鉴藏印属于溥仪。印文的风格样式，与乾隆皇帝当年所用的如出一辙。这是他退位之后，溥仪在师傅们的张罗下，模仿乾隆皇帝的风雅所雕刻的整套印章中的一枚，而后这个少年就持着这些印，在故宫旧藏书画上大盖特盖起来。经他“御览”过的书画，有一千多件被他和胞弟溥杰偷偷盗运出宫，而这一切都是在“赏赐”的名义下进行的。故宫几百年积累的书画精华，几乎被这对十几岁的小哥俩蚂蚁搬家似的盗取一空。直到 1924 年溥仪被驱赶出宫，盗宝活动才被迫终止。

被盗出的“二帖”王珣《伯远帖》、王献之《中秋帖》，后来辗转被当时北平最大的收藏家郭葆昌买到。十余年后，新一代收藏家崛起，张伯驹是新一代中有名的爱国收藏家，他与夫人潘素为保护国宝不流失海外而倾尽家财。许多国宝都是他们夫妇后来向国家捐献的。1935 年，就是他们向郭葆昌求购“二帖”。解放前，“二帖”被郭葆昌的儿子带到香港。1951 年底，在周总理直接批示下，“二帖”被以 458 000 港币购回。

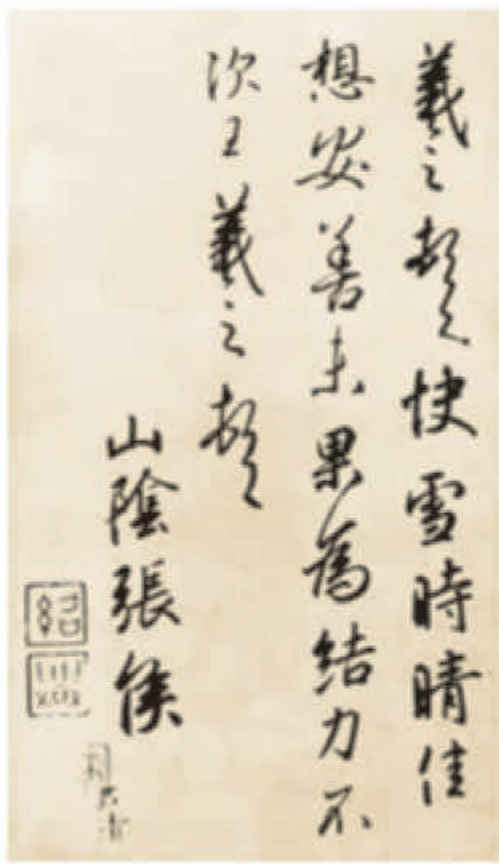
百年沧桑，“三希”中的“二帖”历经坎坷终究回到了故宫。

在特定的展出日子里，前来参观的游人可以亲眼见到这两件曾经被乾隆皇帝珍爱的书帖。而当年溥仪出宫时仍留在宫中的《快雪时晴帖》，则在抗战前文物南迁的时候，与其他珍贵文物一起被转移到南京，1949 年又被运往台湾，现在存放于台北故宫博物院。

“三希堂三帖”是幸运的，像它们这样能够保存到今天的故宫书画，包括南京博物院和台北故宫博物院所收藏的部分，还只是历史上曾经被保藏传承过的书画文物中极小一部分。那些因天灾人祸而损毁或流失的古书画，有些我们已经永远没有机会见到，还有一些却依然在历史的长河中沉浮，若隐若现……

晋 王献之《中秋帖》

晋 王羲之《快雪时晴帖》

这是中国博物馆进入拍卖行购买文物的开始。《十咏图》这幅画自从1945年被溥仪在长春遗失，便再也没有出现过，这次拍卖是它半个世纪以来首次现身，整个中国文物收藏界都为之震动。而故宫博物院的收购手笔则令人刮目相看。这片富藏书画的古老宫殿，如今以21世纪的节奏运转着。

隋 展子虔《游春图》

隋代画家展子虔的这幅《游春图》，是北京故宫博物院现存年代最久远的绘画真迹。我们很难想象，从它问世到今天的1400年间，这幅轻薄脆弱的绢本画经历过多少次战火、水患和人祸，但它奇迹般地保全了下来。今天，它结束了千百年来离乱聚散的历史命运，和所有幸存的古书画一起，证明着一个古老民族文明的传承。

欣赏探究

一、观赏纪录片《故宫》相关片段，仔细阅读课文，体会作者对博大精深的中国书画文化流露的思想感情。

二、课文说，故宫收藏的这些书画作品是“中国历史上最精致的心灵的证明”，“传递着华夏文化的审美价值和观念”，你怎么理解这两句话的含义？

三、课文中提到了不少著名的书画作品，请按年代系统梳理一下，挑出你最喜欢的三五幅，分别写上一二百字的欣赏性或说明性文字。

四、以《故宫》为例，同学展开讨论：一部成功的历史文献纪录片应该具备哪些要素？

课 外 实 践

DV 实践

DV 是 Digital Video 的简称，也称为 IEEE1394 标准，是用数字方式来记录视音频的一种格式。DV 摄像机将视音频信号以 DV 的格式在磁带（或其他介质）上做记录，并通过 IEEE1394 或 USB2.0 接口，将 DV 内容的数据传输到电脑，然后经过 DV 格式的编辑，最终输出成为 DV 电影，这样的拍摄与制作，通常就叫 DV 制作。

DV 以其图像画面清晰、音质好、成本低、轻便易携、连接简单等特点受到人们的喜爱。DV 的出现，使影视制作走下神坛，来到民间，记录多彩生活，实践人们提出的“DV 着生活”的理念。

对一些人来说，DV 制作的技术并不困难，关键是创意和灵感。创意是指要有一个好的想法，作品能带给人新奇感、陌生感和愉悦感；灵感是指要观察生活，感悟生活，善于捕捉生活的精彩瞬间。

如果你想制作一个较为专业的 DV 影片，以下几个步骤可以供你参考。

一是人员组成。要拍成一部片子，必须要有好的人员组织，大家各司其职，工作才能井井有条。所以，宜先成立拍摄剧组，成员包括编剧、导演、摄影、演员、场记、录音、剪辑等。导演应具备很强的组织协调能力，还要有一定的影视专业素养。如果是拍摄小品表演、课本剧或文艺汇演，挑选演员非常重要，演员的表演才能比长相重要得多。

二是剧本创作。剧组宜先物色班上有创作才能的同学参加剧组会，共同商定片子的题材和内容，然后创作小剧本。如果是拍摄家庭生活、社会生活、体育运动或其他校园纪实片，剧本创作就显得不重要，但剧组特别是导演也要事先有思路，以免拍成没有什么观赏价值的流水账。

三是现场拍摄。在这个环节中，导演、摄影、场记、录音、照明等必须互相配合。其中导演是主体，要随时指导演员表演，把握摄影、灯光等技术细节。DV 制作的关键是摄影，可采用固定摄影和手持摄影相结合的方法，前者要求用三角架，后者则要求平稳，不随便晃动。DV 摄影主要以近镜头为主，但也要注意合理运用特写、中景和远景镜头，适当运用推、拉、摇、移、升、降等摄影手法。有条件的不妨用两三台摄像机从不同角度进行拍摄，这样最后剪辑时材料丰富，画面多样，可以避免拍摄角度单一。拍摄过程中可准备一部数码相机，派专人负责拍摄一些有纪念价值的工作照和剧照；还可再设一部 DV 摄像机，拍摄剧组工作花絮。这样，作品诞生的同时又产生一部精彩的纪录片，说不定它比正片更精彩呢！

四是后期剪辑。一句熟悉的好莱坞名言告诉我们，一部电影要“写”三次。一次由作家写，一次由导演写，一次由编辑师写。DV 后期剪辑加工，会使得你的片子内容更加鲜明，场面更加优美，音响效果更加动听。

五是播出交流。可以把片子制作成 VCD 或 DVD 光盘，每人一份以做纪念；如果学校有自己的闭路电视系统，可以在校园节目中播出；优秀的片子还可以推荐到当地电视台播出或参加有关优秀 DV

制作的评选；最后，别忘了把你的DV作品放到互联网上播出。

同学们可以根据兴趣，自由组合，参考上面提供的制作步骤，拍摄一部DV短片，然后进行评奖和展播。

资料链接

影像

电影最初被叫做“活动照相”，这揭示出它是光与影的艺术。不管是高山流水，还是俊男美女，都是银幕上晃动的光与影，即影像。我们把借助于感光体（胶片、磁带或光盘）的物质材料，利用摄影和放映的技术手段，最终在银幕上生成的视觉形象称为电影的影像。

影像是电影艺术基本的构成因素，也是电影形象塑造和电影作品得以完成的载体。影像是对外观事物一种特别的还原，并且能够得到观众的视觉与心理认同。比如银幕上的奔马、飞鸟，再如银幕上表现的梦境、幻觉。但它们最终不过都是银幕上观众的心理幻像，因而银幕上能够为观众呈现实际生活中难以见到的景象，如《哈里·波特》的魔法学校，《卧虎藏龙》中的竹林打斗，以及在海底游历探险的小丑鱼，等等。

围绕影像的美学表现，电影界长期存在着“影戏美学”和“影像美学”之争。

影戏美学强调电影要以“戏”为本，要求电影一定要讲故事，要表现矛盾冲突，故事的情节要依据人物间的关系与矛盾的运动构建，影像与声音被当做叙事的手段。可以说，观众所看到的大多数电影都属于“影戏”电影。

影像美学，提出者为法国先锋派电影代表人物德·吕克，而电影理论家安德烈·巴赞的影像本体论，为影像美学奠定了理论基础。

影像美学反对戏剧式电影，而要求以影像为本，注重对电影作品中影像的观赏感受，戏剧冲突与矛盾被放置在次要甚至可有可无的地位。这种观点导致了电影故事的淡化、情节的消失，催生了诗电影、散文电影，甚至哲理电影的出现。我们所能见到的著名例子是由斯坦利·库布里克导演的《太空旅行：2001》后半段所展现的太空奇景。而多数电影都是以影戏美学为主，同时又加入影像美学的成分以增添电影作品的诗情画意。本教材所选入的《城南旧事》很注意挖掘影像的表意和抒情作用，是偏重于影像美学观念指导下的电影作品。

我们与收入本书的作品（包括照片、画作）的作者进行了广泛联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心感谢。但仍有部分作者，未能联系上。烦请作者与我们联系，以便支付稿酬。

人民教育出版社版权处

地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼

邮编：100081

电话：(010) 58758861 58758863

如反映教材内容问题，请与责编联系。

电话：(010) 58758628

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人教版®

