

21

工具书系列

影视 文学鉴赏词典

顾问/鲍克怡 语文系列主编/顾振彪

人民教育出版社

辽宁教育出版社

21世纪
工具

影视文学鉴赏词典

顾问/鲍克怡 语文系列主编/顾振彪

人民教育出版社
辽宁教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视文学鉴赏词典/刘普林 贾佑吉编写. - 沈阳:辽宁教育出版社,2001.7

(21 世纪中学生工具书系列·语文系列/顾振彪主编)

ISBN 7-5382-6020-X

I. 影… II. 刘… III. ①电影文学剧本-文学欣赏-中学生-词典 ②电视文学剧本-文学欣赏-中学生-词典 IV. I106.35-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 20808 号

辽宁教育出版社出版、发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

沈阳新华印刷厂印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/32 字数:256 千字 印张:8 $\frac{3}{4}$

2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑:李晓晶 张国强

责任校对:孟 斌

封面设计:耿志远

定价:15.00 元

21 世纪中学生工具书系列

总 策 划 俞晓群 刘国玉

顾 问 鲍克怡

语文系列
主 编 顾振彪

副 主 编 刘文忠 李晓晶

本册主编 李官连

编写人员 刘普林 贾佑吉

总 序

中学教育是提高国民素质和培养新世纪人才的重要阶段。为全面提高中学教育质量，向广大中学生提供高品位、高质量的精神食粮，为他们的成长和发展打下坚实的基础，我们为中学生编写了一套内容翔实、系统反映中学各学科知识的大型工具书——“21世纪中学生工具书系列”。相信本套丛书的出版会激发学生的学习兴趣，培养学生的思维能力，巩固学生的知识和技能，提高学生的综合能力和总体素质。

在第三次全国教育工作会议上，《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出：国家综合实力越来越体现在国民素质的高低和创新人才的数量、质量上以及国家的创新能力；学生的素质，特别是思想政治素质，直接关系到国家和民族的前途和命运。素质教育就是要以培养学生的创新精神和实践能力为重点，强调加强德育，培养学生正确的世界观、人生观，树立爱国主义、集体主义、社会主义思想。本套丛书以此为主要依据，遵循学生身心发展特点和教育规律，紧密结合教育部的最新教学大纲和最新教材，充分体现教改要求。坚持传授知识与培养能力相结合，适应应试教育与加强素质教育相结合的原则，致力于拓展学生的视野、丰富学生的知识面、激发学生的创造力和学习兴

趣。注重强化学生理解和掌握知识以及创造性地综合运用知识进行社会实践的能力。使他们积极主动地学习，得到全面、快速的发展提高。在培养学生创造能力和实践能力的同时，又力求树立起高尚的人生观和世界观，引导学生学会做人、求知和创造，逐步完成由死记硬背知识向全面提高素质的转变；一次性学习向终身学习的跃迁，顺应科教兴国的政策方针，既树立学生高尚的政治思想和道德品质，又提高其实践能力和创新精神，以实现素质教育的最终目标。

本套丛书包括语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物八门学科。各学科以实用为标准，进行科学的分类、设定书目。丛书中的大部分坚持按词条编写，少部分根据学科特点以及学生的学习特点按手册的形式编写，编写中力争将中学阶段的各学科知识进行归纳、整理，提炼教材中的知识点、重点、难点和热点，并在此基础上有所提高并向外扩展，重视反映现代科学的新成果、新技术、新知识。在编写中努力做到文字严谨，通俗易懂，把深奥的知识浅显化，符合中学生的学习和阅读特点，坚持具有基础性、先进性、教学性和可读性，达到规范化、科学化、系统化。

本套丛书的各学科主编分别由人民教育出版社编审、中央教育科学研究所研究员以及东北师范大学教授担任，各册作者均由主编精选，根据每册的内容，作者都是本学科的专家、教授、特级教师，并有多年的教学和工具书编写经验，其中部分作者多次参加人教社教材、教参的编写和修改工作，并多次参加中考、高考的命题研究工作。编者博采众长，匠心独运，注重实效。因此，可以说这套工具书是智慧和心血

的结晶。

本套丛书在整个编写过程中，得到了有关部门的许多专家、学者的大力协助，我们在这里谨向有关单位和同志表示衷心的感谢。

限于编写人员的水平，我们恳切地希望广大读者多提出宝贵意见，以便我们不断提高图书质量，更有效地为读者服务，将一代博识青少年引向成功之路。最后，愿“21世纪中学生工具书系列”的出版能使为中华之崛起而发奋拼搏的莘莘学子在学业上取得优异成绩，早日成才。

“21世纪中学生工具书系列”编写组

2000年1月

凡 例

一、本书评析具有一定成就和影响的世界著名电影和电视文学作品 80 部，是一种以青年学生和广大电影电视爱好者为读者对象，兼有知识性和鉴赏性的书。

二、本书选目力求能反映世界戏剧和电影创作的主要面貌，并兼顾不同国家和不同风格流派的作品，所评析的作品大体以发表或上映的时间为顺序编排。

三、每一具体作品的评析，大体包括：作者或导演简介，思想与艺术特色分析（包括作品主要情节或冲突的介绍），主要成就与影响（包括社会政治影响或获奖、传播情况）。

四、在作品的评析中，力求吸收国内外已有新的研究成果，对于有争议的作品和问题，在阐明撰写人见解的同时，也如实介绍不同观点。

五、本书评析文字，力求精当，深入浅出，字数则根据内容需要，每篇大约在 2500~3000 字。

目 录

一、戏剧文学

- 《俄狄浦斯王》索福克勒斯
(古希腊悲剧名作) 1
- 《哈姆莱特》莎士比亚(莎氏
悲剧名作) 6
- 《奥瑟罗》莎士比亚(莎氏悲剧
名作) 11
- 《马克白斯》莎士比亚(莎氏
悲剧名作) 15
- 《威尼斯商人》莎士比亚(莎
氏喜剧名作) 19
- 《伪君子》莫里哀(古典主义喜
剧名作) 24
- 《悭吝人》莫里哀(古典主义喜
剧名作) 27
- 《欧那尼》雨果(浪漫主义戏剧
名作) 32
- 《阴谋与爱情》席勒(18世纪
德国爱情悲剧名作) ... 36
- 《茶花女》小仲马(19世纪法国
悲剧名作) 40
- 《玩偶之家》易卜生(“社会问
题剧”名作) 43
- 《钦差大臣》果戈里(讽刺喜剧
名作) 47
- 《大雷雨》奥斯特洛夫斯基
(俄国批判现实主义戏剧名
作) 51
- 《樱桃园》契诃夫(俄国批判现
实主义戏剧名作) 55
- 《朱丽小姐》斯特林堡(自然
主义戏剧名作) 59
- 《底层》高尔基(苏联社会主义
现实主义戏剧名作) ... 63
- 《琼斯皇》奥尼尔(欧美表现主
义戏剧名作) 66
- 《等待戈多》贝克特(西方荒诞
派戏剧名作) 70
- 《推销员之死》阿瑟·米勒(心
理现实主义戏剧名作) 74
- 《伽利略传》布莱希特(“叙述
体史诗剧”名作) 77

- 《雷雨》曹禺（中国“五四”以来话剧名作） 81
- 《日出》曹禺（中国“五四”以来话剧名作） 86
- 《上海屋檐下》夏衍（中国“五四”以来话剧名作） ... 90
- 《屈原》郭沫若（中国“五四”以来话剧名作） 95
- 《回春之曲》田汉（中国“五四”以来话剧名作） ... 99
- 《茶馆》老舍（中国“五四”以来话剧名作） 103
- 《西厢记》王实甫（中国古典戏曲名作） 110
- 《窦娥冤》关汉卿（中国古典戏曲名作） 114
- 《牡丹亭》汤显祖（中国古典戏曲名作） 119
- 《桃花扇》孔尚任（中国古典戏曲名作） 124

二、电影文学

- 《城市之光》（卓别林喜剧片名作） 129
- 《关山飞渡》（美国西部片名作） 133
- 《蝴蝶梦》（希区柯克悬念片名作） 136
- 《卡萨布兰卡》（好莱坞侦探片名作） 139
- 《乱世佳人》（美国电影经典名作） 143
- 《魂断蓝桥》（美国电影经典名作） 148
- 《公民凯恩》（美国电影经典名作） 152
- 《泰坦尼克号》（美国当代电影名作） 157
- 《战舰波将金号》（苏联电影经典名作） 162
- 《士兵之歌》（苏联战争题材片名作） 167
- 《这里的黎明静悄悄》（苏联战争题材片名作） 171
- 《陀思妥耶夫斯基一生中的二十天》（苏联当代文艺片名作） 174
- 《两个人的车站》（苏联当代喜剧电影名作） 179
- 《偷自行车的人》（意大利新现实主义电影名作） 183
- 《罗马 11 点钟》（意大利新现实

主义电影名作)	187		215
《罗生门》(日本电影经典名作)		《一江春水向东流》(中国现代	
.....	190	电影名作)	219
《幸福的黄手帕》(日本文艺电		《早春二月》(中国当代电影名	
影名作)	194	作)	224
《远山的呼唤》(日本文艺电影		《芙蓉镇》(中国当代电影名作)	
名作)	197		228
《野草莓》(西方现代派电影名		《乡音》(中国当代电影名作)	
作)	201		233
《老枪》(法国意识流电影名作)		《黄土地》(中国当代电影名作)	
.....	205		238
《苔丝》(法国文艺电影名作)		《红高粱》(中国当代电影名作)	
.....	208		243
《广岛之恋》(法国新浪潮电影		《开国大典》(中国当代电影名	
名作)	211	作)	247
《渔光曲》(中国现代电影名作)			

一、戏剧文学

《俄狄浦斯王》索福克勒斯 (古希腊悲剧名作)

《俄狄浦斯王》是索福克勒斯根据希腊神话创作的，古希腊悲剧代表作之一。

索福克勒斯(约公元前496—前406)，是古希腊三大悲剧家之一。他所处的时代是雅典奴隶民主制全盛时期。由于时代和政治的影响，他的悲剧提倡民主精神，反对贵族暴政，歌颂英雄人物，反映了进步的思想倾向和时代风尚。他一生曾写过130部悲剧和羊人剧，获得24次头奖和次奖。他擅长于把人的个性以及人的喜怒哀乐的心情写入戏剧，展示剧中人物的心理冲突。由于他对古希腊悲剧发展所做的贡

献，因而有“戏剧界的荷马”之称。《俄狄浦斯王》是他悲剧的代表作，于公元前431年左右上演，被誉为古希腊悲剧的典范。

《俄狄浦斯王》取材于古希腊关于俄狄浦斯王的传说：俄狄浦斯由于父亲早年的罪过，命中注定要“弑父娶母”，他虽然极力逃避和反抗这不幸命运的主宰，但结果还是受到了命运的作弄与摧残。

我们知道，古希腊人民心目中的神和命运，实际上是自然和社会力量的化身。对于宇宙万物的千变万化，当时由于生产水平低下，科学知识缺乏，人们还不能很好地认识这些自然现象和社会现象，各种

主客观条件的限制，就使他们在自然和社会灾难面前，不能主动掌握自己的命运，因此就造出了各种各样的“神”来解释一切，并把自己的命运寄希望于圣人、先哲，希望他们能解脱自己的不幸和灾难。像《俄狄浦斯王》中所反映的俄狄浦斯的命运悲剧：他坚持同命运苦斗，却不能掌握自己的命运，他企图同“神示”抗争，却终不能逃脱“神示”的结局。实际上，这乃是特定的历史和时代的局限所造成的。

《俄狄浦斯王》的悲剧的深刻思想，则主要体现在：剧中反映了人的英雄意志与命运的冲突，它虽然也相信命运，但更强调的则是人的自由意志和反抗精神。全剧所贯穿的，则是主角俄狄浦斯和命运作斗争的行动，它在一定程度上反映了古希腊人民与命运的抗争，对神的邪恶意志的诅咒和反抗。

剧中塑造了一个与命运作

不屈斗争的智慧和意志的坚强者——俄狄浦斯的悲剧英雄形象。

俄狄浦斯是一位被城邦居民称为“救星”的理想の開明君主。剧本开始，我们看到忒拜国正遭受着一场大瘟疫，成群的民众扶老携幼来到王宫前，向自己的国王俄狄浦斯求救。洞察民心、关心百姓疾苦的俄狄浦斯，为了消除瘟疫，拯救城邦，他遵照“神示”行事，毫不犹豫地要追查和严惩隐藏在城邦里的当年杀害先王的“凶手”，以除去酿成灾难的祸根。他并向天发誓：“假如他是我家里的人，我愿忍受刚才加在别人身上的诅咒。”他的这些言行，都充分显示了他作为一个贤明国君的高贵品质。

在追查凶手的过程中，他大公无私，光明磊落，即使当事态的发展对他本人越来越不利的时候，他也没有半途而废，而是追查到底。一旦真相

大白时，他也不推委责任，不进行任何辩解，而是实现自己的诺言，勇敢地承担罪责，严厉地惩罚了自己。事实上，所谓“弑父娶母”并非他有意的罪过，他杀死那“过路人”，本出于自卫，并不知道那老人就是自己的生父，他的“娶母”也是在事先毫无所知的情况下，按当时的通例行事的。尽管都是纯属无意中酿成的错误，他却严于律己，后果自负。他感到无颜再见地下的父母，所以刺瞎自己的双眼，并请求人们将他“放逐出境”。所有这些，也都表现了他为人的光明正大和他无私无畏的英雄本色。他不自觉地犯了罪，但却能自觉地惩罚了自己，对比之下，他在道德上也比那些无故使他受罪、作弄他命运的“神”要高尚和伟大得多。

总之，俄狄浦斯在为解除城邦灾难中的意志和行动，他在同恶运搏斗时勇于面对现实的态度，以及他面临个人不幸

时的毅然献身精神，无不洋溢着英雄主义的光彩。

作为古希腊悲剧典范的《俄狄浦斯王》，艺术上最大的特色，是生动的情节安排和巧妙的布局技巧。

通观全剧，情节线索单纯，人物行动集中，节奏紧凑有力，结构十分严谨。作者在剧中没有采用通常的“直叙式”结构形式，把俄狄浦斯“弑父娶母”的故事从头到尾一一写出。而是集中写了俄狄浦斯为解除城邦灾难而追查杀害先王的“凶手”这个单一的行动，戏剧情节始终紧扣悲剧主人公的这一中心行动而向前推进。

剧情是从俄狄浦斯得知“神示”并决心追查“凶手”开始的，这样，以往的一系列因果相承的事件都成了回叙的往事，而在追查过程中一件件交待出来，追查对象逐渐明确、集中，直到最后往事全部交待清楚，“凶手”正是俄狄

浦斯自己，于是他毅然惩罚了自己，结束全剧。这是一种“终局式”（亦称“回顾式”或“锁闭式”）的戏剧结构方法，它从一系列因果相承的事件中，选取临近结局的事件来作为剧本情节的主体内容，而在情节发展中再以回叙的方法，把以前的事情交待出来。

由于剧本运用了这种“终局式”结构来处理一系列因果相承的事件，这就避免了“直叙式”结构要在舞台上正面表现一系列事件的漫长过程（如从俄狄浦斯被父亲遗弃到他在无知的情况下弑父娶母等事件，都不必一一明场表现了），从而使剧情展开的时间由40年的漫长跨度压缩成一天左右，把剧情展开的空间也集中在一个地点（忒拜王宫前院），并且把出场人物压缩到最低限度（如原故事中涉及到的拉伊俄斯、波吕玻斯等等人物都未一一出场），因此，全剧情节集中紧凑；同时，又由于这种

“终局式”结构，剧情是从故事临近结局也就是剧情正向戏剧高潮推进的时刻开始，这也就更有利于集中笔力深入揭示主人公的思想、感情和心理活动。

我们知道，荷马曾是欧洲文学上创造“以点带面”及“倒叙”手法的第一人，而索福克勒斯则是戏剧上“终局式”结构的开创者，正是他在《俄狄浦斯王》中最早创造性地使用了这一戏剧结构形式。

另外，我们知道，采用“终局式”的结构方式，要把很多往事交待清楚，如果处理不好，很容易造成场面拖沓、行动进展缓慢，甚至造成戏剧动作的停滞与中断。然而，在《俄狄浦斯王》中，却能把交待往事同“戏”的推进有机结合起来，使剧情始终紧扣观众的心弦，这主要则是由于作者在剧中出色地运用了一系列的“发现”与“突转”的戏剧技巧的原故。

所谓“突转”，是指剧情意外的转变，戏剧主人公的处境由顺境突然转入逆境，或由逆境一下转入顺境，这种转变由于是突然发生，迅雷不及掩耳，因此具有惊心动魄的戏剧效果；“发现”则是指人物的被“发现”，一方被他方或双方互相的“发现”，由于不断“发现”，从而推动着剧情引人入胜地向发展。

我们看到，《俄狄浦斯王》这出戏的情节，正是在一个接一个的“突转”和“发现”中向前推进的，也正是由于剧作者成功地运用了“突转”和“发现”，并使两者结合起来，才能把一连串对“往事”的回顾，同“戏”的推进糅合起来，产生扣人心弦的戏剧效果。

比如，开场时，忒拜城正遭受灾难，克瑞翁带回了“神示”：必须惩处杀害先王的“凶手”，才能免除城邦的灾难。那么，到底谁是“凶手”？

这情节的开端，就把观众一下吸引住。接着，先知上场，则使剧情开始转为紧张，先知的预言，是剧中的第一次“突转”——追查“凶手”的俄狄浦斯本人，就是“凶手”！它既引起了强烈的戏剧悬念，也成为悲剧主人公开始“发现”自己和“弑父娶母”真相的第一步；接着，王后的安慰和说明，则形成了剧中的第二次“突转”：王后把先王被害的经过告诉了俄狄浦斯，她本意是想用先王并非死在儿子手上的“事实”来否定先知的预言，以宽慰他，然而事与愿违，这反使俄狄浦斯更加心神不安、魂飞魄散，因为当听了她的叙述后，则越加感到事实基本相符，这就使俄狄浦斯和观众又进一步“发现”，“凶手”可能就是他自己，从而更为关注剧情的进一步发展；最后，报信人上场的说明，则形成剧中的第三次“突转”，他使俄狄浦斯和王后以及广大观众更进一

步“发现”了他们彼此的真实关系，终于真相大白，俄狄浦斯王绝望地惊呼：“哎呀！一切都应验了！天光呀，我现在向你最后看一眼！我成了不应当生我的父母的儿子，娶了不应当娶的母亲，杀了不应当杀的父亲。”情节至此结束，悲剧达到了高潮。

不难看出，全剧围绕着俄狄浦斯王为解除城邦灾难、追查杀害先王的“凶手”这条线索，就把件件往事，一一交待出来，它在剧中犹如剥茧抽丝，每交待一件事，都让俄狄浦斯有所“发现”，同时也推动着他向着逆境“突转”，而这一次次的“发现”和“突转”，就构成了剧情发展的起伏跌宕。我们说，正是由于这种情节安排和布局的巧妙，以及对于“发现”和“突转”手法的出色运用，才使得那些在剧情中叙述和回顾的内容，同“戏”的波澜起伏的进展，融为一体，产生扣人心弦、引人入

入胜的艺术魅力。

亚里士多德在《诗学》中，曾在总结索福克勒斯的创作时，这样评论到：“（悲剧的）恐惧与怜悯之情可借‘形象’来引起，也可借情节的安排来引起，以后一种办法为佳，也显出诗人的才能更高明。”由此可见，《俄狄浦斯王》一剧的情节安排和处理的技巧，确实是十分出色和高明的。

《哈姆莱特》莎士比亚
(莎氏悲剧名作) 《哈姆莱特》是莎士比亚于1601年创作的优秀古典悲剧。

威廉·莎士比亚(1564—1616)是欧洲文艺复兴时期英国伟大的戏剧家和诗人。出生于伦敦附近的斯特拉特福镇一个富人家庭，年幼时读过书，后因家境渐贫而辍学。1585年前后来伦敦，当过马夫和雇佣演员，后长期从事戏剧创作。莎士比亚一生创作了许多剧本和诗，留传下来的剧作有