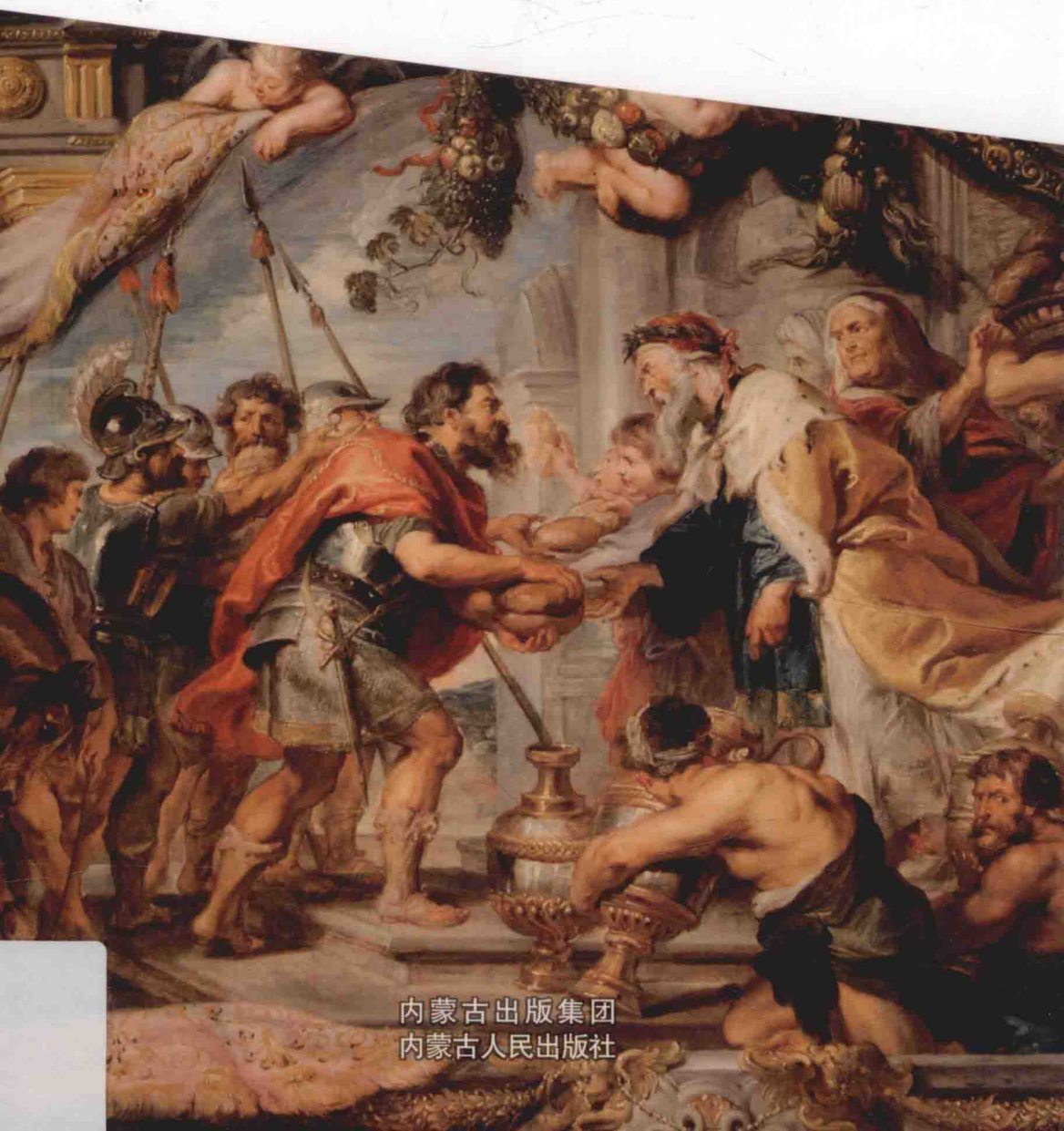

中国青年
艺术学养
提升读本
彩图版

一生必知的 外国戏剧事典

崔杨 主编 崔佳 杨金戈 编著

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

中国青年艺术学养提升读本

一生必知的 外国戏剧事典

崔杨 主编 崔佳 杨金戈 编著

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

一生必知的外国戏剧事典 / 崔杨主编; 崔佳, 杨金戈编著.
—呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2015.9

(中国青年艺术学养提升读本)

ISBN 978-7-204-13465-6

I. ①一… II. ①崔… ②崔… ③杨… III. ①戏剧史—国外—青少读物 ②戏剧文学—文学史—国外—青少读物
IV. ①J809.1-49②I106.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 134397 号

一生必知的外国戏剧事典

主 编	崔 杨
编 著	崔 佳 杨金戈
责任编辑	高 彬
策 划	晓 峰
封面设计	映象视觉
出版发行	内蒙古人民出版社
地 址	呼和浩特市新城区中山东路 8 号波士名人国际 B 座 5 楼
网 址	http://www.nmgrmcbs.com
印 刷	内蒙古爱信达教育印务有限责任公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	13
字 数	270 千
版 次	2015 年 9 月第 1 版
印 次	2015 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1—4000 册
书 号	ISBN 978-7-204-13465-6/J·958
定 价	29.80 元

如发现印装质量问题,请与我社联系。联系电话:(0471)3946120 3946173

YSXY

艺术学养

TSDB

提升读本

前言 Introduction

亚里士多德在公元前 4 世纪就说过：“一切艺术都是模仿，戏剧就是对各种生物行动的模仿。”

西方戏剧诞生于仪式。公元前 534 年的一天，希腊发生了一件有明确记录的事情：在酒神节的悲剧演出竞赛中，一个叫塞士比斯的希腊人获得了冠军，他是戏剧史上第一个为世人所知的演员，这以后的演员们也常被称为塞士比斯之徒。

在古希腊的戏剧发展中，对话从高声朗读的诗白，到对答如流的台词，从开始时的庄严与拘谨，到演变为地地道道的口语，在这个过程中，演员的重要性得到了体现。

古罗马戏剧萌芽，产生于远古时期对农神萨图尔努斯的祭祀，农民庆祝丰收时，常和着菲斯克尼曲调互相嘲弄，这种曲调具有戏剧对话的性质。公元前 364 年，为了祛除瘟疫，埃特鲁里亚人到罗马表演舞蹈，后来这种舞蹈发展成为集音乐、歌舞、戏谑于一体的杂剧，从而促进了古罗马戏剧的形成。

中世纪的欧洲演剧起始于 10 世纪，衰落于 16 世纪。它没有古希腊戏剧的“悲剧”和“喜剧”之分，常常是在严肃的演剧中穿插谐谑的片断，而在轻松的演剧中加入严肃的说教，相继出现了神秘剧、奇迹剧和道德剧等宗教演剧。

到了 16 世纪，在文艺复兴旗帜下，欧洲演剧开始了新的旅程，宗教剧随之衰亡。由于莎士比亚的出现，文艺复兴时期的英国戏剧创造了空前的灿烂与辉煌。

17 世纪的法国，是戏剧空前繁荣的时期，也是剧坛上群星闪耀的时代。高乃依曾以他充满英雄主义气息的悲剧开辟了法国古典主义悲剧的新道路，拉辛又以他那娴熟的技巧把法国的古典主义悲剧推向成熟，而莫里哀的喜剧则使法国的古典主义戏剧步入了最高峰。

18 世纪是启蒙运动时期。这一时期，话剧艺术在英国、法国、德国、意大利都有不同程度的提高。

从 18 世纪 50 年代起，德国戏剧艺术进入了崭新的重要阶段，在莱辛的努力下，德国的民族话剧确立并繁荣起来。

浪漫主义戏剧取得最大成就的法国，在 1829 年，第一部浪漫主义戏剧，大仲马的《昂利第三及其宫廷》上演。

1835 年，俄国文学批评家别林斯基提出了现实主义理论，现实主义戏剧发展起来。《钦差大臣》标志着俄国现实主义戏剧创作进入成熟阶段。

在近代欧洲，易卜生创造性地改变了欧洲戏剧的发展道路，其功劳可以和莎士比亚、莫里哀相媲美。第二次世界大战给整整一代人的心灵留下了难以治愈的创伤，在这个荒诞的时代必然也产生荒诞派戏剧。

美国的戏剧得到了空前的发展，《琼斯皇帝》在美国现代戏剧史上取得成功。“百老汇”是美国演剧活动场地的同义词。

到了当代，戏剧在各个国家、各个民族之间高度融合，世界已是平的，戏剧表现人类共同价值观的现象突显，表现真善美已是人类共同的主题。

翻开这本《一生必知的外国戏剧事典》，会让你详细了解上述丰富多彩的内容。

目录 Contents

西方戏剧诞生于仪式 / 2

酒神的赞美诗 / 2

亚里士多德阐释戏剧 / 4

古希腊、古罗马的悲、喜剧 / 8

古希腊产生的戏剧大师 / 10

悲剧大师 / 10

喜剧之父 / 18

古希腊的剧场 / 20

古罗马产生的戏剧大师 / 22

古罗马的戏剧 / 22

极富喜剧天分的普劳图斯 / 22

短命的泰伦提乌斯 / 26

矛盾的塞内加 / 28

古罗马剧场 / 29

仪式剧发展到宗教演剧 / 31

仪式剧的诞生与发展 / 31

仪式剧的出现 / 32

宗教演剧的形成 / 36

宗教戏剧的衰微 / 37

黑暗时代产生的戏剧 / 40

神秘剧 / 40

奇迹剧 / 41

道德剧 / 41

世俗剧 / 42

德国戏剧 / 43

戏剧从暗夜走向复兴 / 45

意大利戏剧 / 45

西班牙戏剧 / 47

英国戏剧全面繁荣 / 48

大学才子派的出现 / 48

才子辈出 / 48

莎士比亚举起人文主义大旗 / 52

莎士比亚的生平 / 52

莎士比亚的创作 / 53

古典主义戏剧为君权服务 / 58

法兰西学院 / 58

古典主义创作法则 / 59

古典主义理论家布瓦洛 / 61

高乃依创作悲剧《熙德》 / 62

高乃依生平 / 62

高乃依的作品 / 63

拉辛服从“三一律” / 66

拉辛生平 / 66

拉辛的创作 / 67

莫里哀使戏剧步入高峰 / 70

莫里哀的生平 / 70

莫里哀的作品 / 71

启蒙时期出现平民话剧 / 74

狄德罗的理论 / 74

莱辛的理论 / 76

博马舍的理论 / 77

- 有影响的平民剧种 / 77
- 德国出现启蒙话剧 / 78
 - 莱辛及其剧作 / 78
 - 歌德及其《浮士德》 / 79
 - 席勒的《阴谋与爱情》 / 82
- 哥尔多尼开辟现实主义道路 / 84
 - 意大利的启蒙光辉 / 84
 - 哥尔多尼的生平及创作 / 85
- 德国出现浪漫主义戏剧 / 88
 - 浪漫之风 / 88
 - 德国的浪漫 / 89
- 法国出现浪漫主义戏剧 / 90
 - 雨果及其《欧那尼》 / 90
 - 缪塞及其《坏小子洛朗俊》 / 92
- 盛行情节剧的套路化 / 94
 - 情节剧 / 94
 - 情节剧代表作家 / 95
- 英国出现浪漫主义戏剧 / 98
 - 为理想而战的拜伦 / 98
 - 浪漫的诗人雪莱 / 99
- 美国出现浪漫主义戏剧 / 100
 - 美国戏剧的发展 / 100
 - 剧团及演出方式 / 102
 - 剧场的兴建 / 103
- 现实主义戏剧适逢其时 / 104
 - 现实主义演剧的发展 / 104
 - 现实主义戏剧的基本特点 / 105
- 果戈理开启俄国现实主义戏剧 / 106
 - 果戈理的生平 / 106
 - 喜剧《钦差大臣》 / 107
- 奥斯特洛夫斯基创作《大雷雨》 / 111
 - 奥斯特洛夫斯基生平 / 111
 - 《大雷雨》 / 111
- 小仲马创作《茶花女》 / 113
 - 小仲马的生平 / 113
 - 《茶花女》 / 113
- 易卜生使“社会问题剧”轰动 / 116
 - 易卜生生平 / 116
 - 社会问题剧 / 117
- 契诃夫创作幽默讽刺戏剧 / 120
 - 契诃夫生平 / 120
 - 契诃夫的剧作 / 122
- 萧伯纳的严肃戏剧淋漓尽致 / 125
 - 萧伯纳的生平 / 125
 - 萧伯纳的创作 / 126
- 荒诞时代产生荒诞派戏剧 / 129
 - 荒诞派戏剧 / 129
 - 荒诞派戏剧之父尤涅斯库 / 129
 - 荒诞大师贝克特 / 130

梅特林克获得诺贝尔文学奖 / 133

梅特林克生平 / 133

梅特林克的创作 / 134

奥尼尔是传奇 / 135

奥尼尔生平 / 135

奥尼尔的创作 / 136

奥凯西为工人阶级创作 / 139

奥凯西的生平 / 139

奥凯西的创作 / 139

毛姆创作风俗喜剧 / 141

毛姆生平 / 141

毛姆的创作 / 143

瑞狄良的佳构剧获得成功 / 145

瑞狄良的生平 / 145

瑞狄良的创作 / 146

萨特创作存在主义戏剧 / 147

萨特的创作生涯 / 147

萨特的代表作 / 149

加缪的戏剧具有精神价值 / 150

加缪的生平 / 150

加缪的创作 / 151

皮兰德娄代表了“思考的一代” / 152

皮兰德娄的创作生涯 / 152

代表作品《六个寻找作者的剧中人》 / 154

威廉斯创作《欲望号街车》 / 156

威廉斯的创作 / 156

代表作品 / 156

米勒创作《推销员之死》 / 159

米勒的创作生平 / 159

代表作品《推销员之死》 / 159

布莱希特戏剧理论引起震动 / 161

布莱希特的生平 / 161

布莱希特学派的戏剧改革 / 162

百老汇舞台大放光彩 / 165

百老汇概述 / 165

白人话剧演出 / 169

黑人话剧演出 / 169

日本戏剧的发展 / 172

古典剧种 / 172

近代剧种 / 175

印度戏剧历史悠久 / 180

印度古典戏剧概说 / 180

古典梵语戏剧 / 181

泰米尔语戏剧 / 185

孟加拉语戏剧 / 189

印地语戏剧 / 190

乌尔都语戏剧 / 191

其他语言的戏剧 / 192

朝鲜戏剧的历史 / 195

19 世纪之前的戏剧 / 195

唱剧 / 196

抛球乐 / 197

现代话剧和卡普戏剧运动 / 197

抗日武装斗争时的话剧 / 199

共和国成立后的话剧 / 200

千里马运动 / 200

题记

戏剧塑造生活 戏剧启迪人生

西方戏剧诞生于仪式

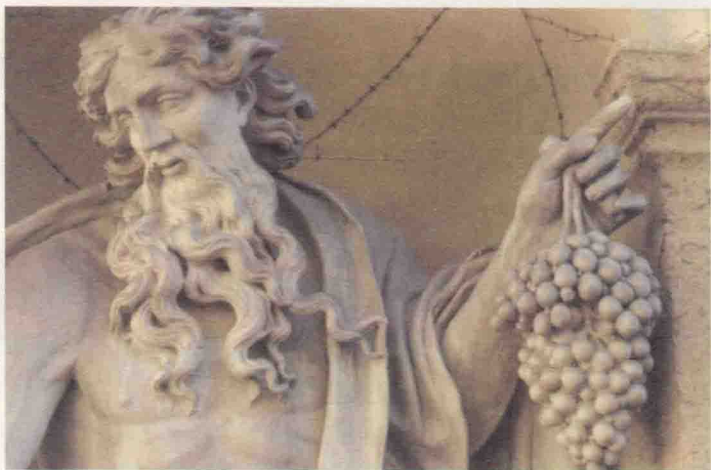
公元前534年的一天，希腊发生了一件有明确记录的事情：在酒神节的悲剧演出竞赛中，一个叫塞士比斯的希腊人获得了冠军，他是戏剧史上第一个为世人所知的演员，这以后的演员们也常被称为塞士比斯之徒。

酒神的赞美诗

“任何研究戏剧史的著作必先研究仪式，因为仪式是所有流行剧场性娱乐的基础，另外，仪式还是戏剧艺术本身赖以生长的根源。”毫无疑问，希腊话剧演出就起源于酒神祭祀的仪式。

古代希腊人为了祈祷和庆祝丰收，从公元前7

世纪起，在每年春、秋两季种葡萄和收葡萄的时候都要举行带有歌舞的酒神节的宗教仪式，以祭拜酒神。在神的前面行进的是一群穿着节日盛装的处女，她们头顶篮子，篮子里装满了祭品。神的后面跟着一群信徒，这些信徒装扮成各种各样的人，或扮成半人半羊神；或扮成烂醉

▲酒神狄俄尼索斯

▼酒神狄俄尼索斯的神话传说

如泥的人，衣着宽松，满脸酒糟。这些都象征着酒神强烈的创造力，以及酒的巨大力量。在神的凯旋行列中也要有“死人”参加，“死人”也是由一群信徒装扮的，他们把脸涂成死白色，穿着白色尸衣，适时显露出狰狞恐怖的面容……

在神坛前面祭拜时，人们在双管箫的伴奏下开始和祭司对歌。人们你—

句我一句地问祭司关于酒神的故事，祭司一一作答，之后双方就演变成了合唱队和歌队队长两方，接着，歌队队长成了第一个固定的演员，他所讲述的故事扩大到酒神以外的神话，合唱队的提问和附和也就变成了一首首赞美诗歌。

此后，这种祭典仪式从乡间搬到了城里，而后，随着雅典城邦在军事上的胜利、经济上的飞跃以及文化上的繁荣，古希腊戏剧迎来了它的辉煌时期。一个容纳3万人到4万人的露天大剧场建立起来了，每年春秋两季的戏剧大赛吸引了大批观众，不但看剧是免费的，而且要对贫困的公民发放观剧津贴，这就极大地刺激了观众的观看欲望和剧作家的创作热情。也正是在这群情高涨、欣欣向荣的气氛中，欧洲戏剧史上著名的悲剧作家和喜剧作家才能先后脱颖而出。

最初的祭祀活动是在每年春秋两季的乡间举行的。到了公元前6世纪，雅典政府开始在雅典城内组织举办“大酒神节”，在这个节日庆典上，歌队队长把酒神咏唱为悲剧英雄。当祭祀酒神的仪式结束之后，人们便开始狂欢起来，通常是装扮成鸟兽，以日常生活的故事为主线，佐以滑稽、诙谐及粗俗的语言和动作，载歌载舞地

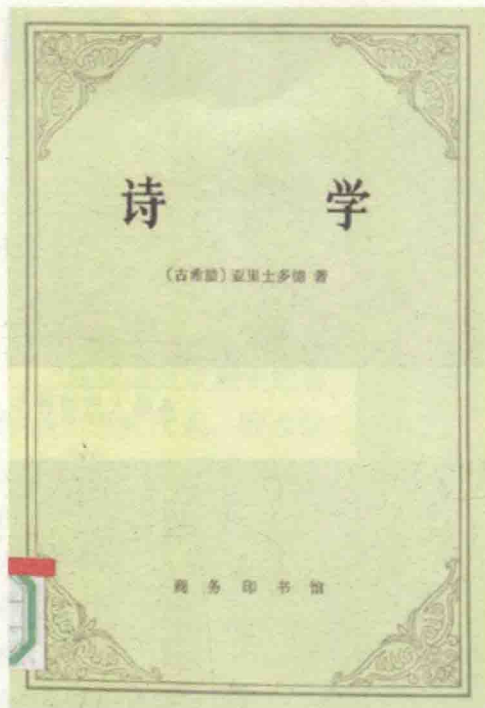
▲盛大的酒神节

▲雅典露天石头剧场

▼盛大的酒神节

▲ 亚里士多德《诗学》

这种竞赛会鼓励悲剧诗人和参加演出人员的创作热情，久而久之，从只有一个演员和一个合唱队的最初悲剧演出形式，发展到有第二个演员，通过对话塑造不同的人

▼ 被缚的普罗米修斯

前行。这种形式成为喜剧的雏形，最终人们把这种形式的演出称为喜剧，是因为喜剧在希腊文中是“狂欢歌舞剧”的意思。

大约从公元前 501 年开始，雅典政府决定在“大酒神节”期间举行悲剧比赛。事前，执政官组织一个专门委员会，每个报名参加竞赛的诗人都要在委员会面前朗诵他作品的片段，经过委员会的遴选，决定参加竞赛的人员名单。通常挑选 3 名诗人，并配给他们每人一个歌队，规定每位诗人演出 3 出悲剧进行竞赛，并穿插演出 1 出笑剧以调节气氛，最后评选出优胜者，赠以葡萄藤花冠，并记录在册。

为了扩大“大酒神节”的规模和影响，雅典在依山面海的地方建造了可容纳 1 万人的露天石头剧场。节日期间，由执政官主持庆典活动，组织全城的男女老少坐在扇形的斜坡上连看三天的演出。

物性格并开始有了戏剧冲突的悲剧演出形式；再往后又增加到第三个演员，悲剧趋于定型。

悲剧演出于雅典的“大酒神节”，是古希腊所有宗教节日中最热闹、最具规模的节日，兴盛于公元前 5 世纪到公元前 3 世纪，直到公元前 120 年为止。它的举办标志着古希腊悲剧成功地释放了它所凝聚的宗教情感；它的停办，标志着古希腊悲剧时代的结束。

亚里士多德阐释戏剧

世界上第一个用科学方法阐明美学概念、研究文学艺术的亚里士多德（公元前 384 ~ 前 322 年）的《诗学》写于

公元前335年前后，分为26章，对史诗、悲剧、喜剧、音乐等艺术形式做了理论分析。《诗学》中的观点虽然曾经被误解和歪曲，但始终被作为座右铭，一直影响至今。

《诗学》现存一卷，主要讨论悲剧和史诗，主要的阐释如下：

1. 模仿是人的本能，人最善于模仿。文艺是模仿人的，文艺作品所模仿的人物，不是比一般人好，就是比一般人差，喜剧总是模仿比我们差的人，悲剧总是模仿比我们好的人。

亚里士多德曾说，话剧是“用动作模仿人的行动”。他在讨论话剧与史诗的区别时指出，史诗只用语言来模仿，话剧则兼用语言、歌曲、节奏等媒介；史诗采用叙事法，而话剧是“借人的动作来表达”，所以，话剧艺术的基本特点是模仿“在行动中的人”，其模仿的方式和手段是“动作”。

2. 悲剧是对一个严肃、完整的行动的模仿……模仿方式是借人物的动作来表达的。

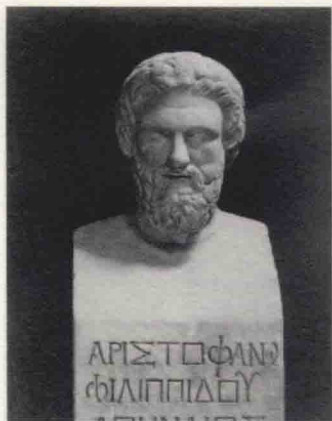
3. 整个悲剧艺术包含形象、性格、情节、言词、歌曲与思想，六个要素里最重要的是情节。情节是悲剧的基础，有似悲剧的灵魂；性格占第二位，悲剧中没有行动，

▲油画《罗密欧与朱丽叶》

▲表现俄狄浦斯王的油画

▲ 阿里斯托芬

则不成为悲剧，但没有性格，仍然不为悲剧。悲剧是行动的模仿，主要是为了模仿行动才去模仿行动中的人。

悲剧这一概念最早产生于古希腊的理论家亚里士多德的定义，即悲剧是对于一个严肃、完整的行动的模仿。模仿方式是借人物的动作来表达的，悲剧总是模仿比我们好的人。在悲剧中，主人公不可避免地遭受挫折，受尽磨难，甚至失败丧命，但其合理的意愿、动机、理想、激情预示着胜利、成功的到来，其人格的深化是悲剧震撼人心的所在。

悲剧的类型主要有：

1. 英雄悲剧

英雄悲剧通常表现政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材。悲剧双方代表不同的阶级、政治力量，正义和邪恶势力营垒分明。主人公一般肩负着不同寻常的使命，忠实于自己的公民职责，为了国家、民族的利益，不惜牺牲爱情、亲人以及自己的生命。如古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》等。

2. 家庭悲剧

家庭悲剧表现家庭之间、家族内部各种复杂的伦理关系以及不同的人生价值观念、道德法则酿成的激烈矛盾冲突。如英国莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》、美国米勒的《推销员之死》等。

▼ 《安娜·克里斯蒂》剧照

3. 命运悲剧

所谓命运，实际上指的是不以人的意志为转移的客观规律以及自然与社会法则对人的生命活动的限制。命运悲剧表达了人类对自然的向往，对理想社会的渴望，展现了人们力图认识与驾驭自然、社会及人自身的艰难过程。如古希腊索福克勒斯的《俄狄浦斯王》等。

4. 小人物悲剧

平凡的小人物是剧中的主人公，和其相对抗的不是某一个人，而是来自社会各个角落的有形和无形的巨网。如美国奥尼尔的《天边外》《安娜·克里斯蒂》等。

喜剧这个概念也是最早产生于古希腊的理论家亚里士多德：喜剧模仿比我们差的人。按照悲剧的定义，有人给喜剧套用了一个定义：喜剧是对于一个可笑的、有缺点的行动的模仿，其模仿方式是通过人的动作，来引起快感与笑来使这种情感得到宣泄。喜剧的基本特征是：遵从滑稽突梯的艺术规律，运用各种引人发笑的表现方式和手法，把戏剧的各个环节，诸如语言、动作、人物的外貌、姿态，人物之间的关系，故事情节等均加以

▲莎士比亚《仲夏夜之梦》剧照

▲博马舍《费加罗的婚礼》

可笑化，从中产生滑稽、戏谑的效果。

喜剧的类型主要有：

1. 讽刺喜剧

喜剧人物通过活动一心一意所追求的目的，或者已是陈腐的、过时的、没有合理性，或者活动的本身是虚幻的，人物越是积极活动，越是加速使目的在现实中落空，如果戈理的《钦差大臣》，莫里哀的《伪君子》《悭吝人》等。

2. 幽默喜剧

喜剧人物所追求的目的有其正当性、合理性，甚至意趣是高尚的，有积极意义的，但是他为达到目的所从事的活动本身却与目的背道而驰，他的行动恰恰使他的目的落空。如古希腊阿里斯托芬的《阿卡奈人》等。

3. 欢乐喜剧

欢乐喜剧强调人的价值，提倡个性解放，反对禁欲主义，其创作主旨是表现自由自在的生命、人生的甜美、青春的幸福以及无拘无束的享乐。如英国莎士比亚的《仲夏夜之梦》《第十二夜》《温莎的风流娘儿们》等。

4. 正喜剧

正喜剧表现生活中的肯定方面，笑不再用来针砭人的恶习和缺点，而是颂赞人的美德、才智和自信。如意大利哥尔多尼的《一仆二主》《女店主》，法国博马舍的《费加罗的婚礼》等。

5. 荒诞喜剧

在现代西方社会有一种扭曲的解释，即把人生最深层的苦难和死亡送进被颠倒的喜剧王国中，构成了荒诞喜剧。如瑞士迪伦马特的《老妇还乡》、爱尔兰贝克特的《等待戈多》等。

6. 闹剧

闹剧属于粗俗喜剧，以插科打诨取胜，由粗俗的戏谑、漫画式的人物、表面的搞笑构筑而成，如法国巴特兰闹剧等。

古希腊、古罗马的悲、喜剧

古希腊悲剧的诞生，与当时的酒神活动密切相关。酒神是一个传奇的人物，相传他曾经游历世界，身边总是跟随着一个半人半羊的家伙，他就是酒神的随从，因此在酒神节的合唱中，歌队的队员就身穿羊皮、头戴羊角，在神坛前聆听歌队队长讲述有关酒神的故事，并间歇地报之以赞美酒神的颂歌。由于合唱队特殊的装束，人们又把他们称为“山羊合唱队”。“悲剧”一词最早的词意就是“山羊之歌”，因此悲剧的诞生跟歌队是紧密相关的。

酒神节合唱队主持的颂歌吟唱工作也经历了巨大的变化过程，这种变化以雅典民主政治的兴盛为前提。在此之前，合唱队的歌手不是一种职业；在此之后，歌手和演