

文藝叢刺甲集

西洋演劇史

商務印書館出版

西洋演劇史目錄

- 一 演劇之意義
- 二 演劇之種類
- 三 劇場之發達
- 四 技藝之進步
- 五 戲曲之潮流
- 一 時代之區分
- 二 希臘古典劇
- 三 近世古典劇
- 四 近世浪漫劇
- 五 現代寫實劇
- 六 馬德林與伊孛生

一 馬德林

二 伊孛生

七 新劇之名家

八 愛爾蘭之新戲曲

九 俄羅斯之新劇場(莫斯科之藝術院)

十 德意志之新舞臺

十一 新式舞蹈

西洋演劇史

一 演劇之意義

莎士比亞曰：「世界爲舞臺而人類爲俳優。」意謂觀察社會種種之現狀念人生之無常興亡之無定雖號稱世界實無異一大劇場而人類演技於其中永無停演之日也。如昔之拿破倫今之威廉二世皆一時名角其所演戲劇足以聳動世界之耳目故世界者實喚起無限興趣之大劇場也。

演劇 Drama 一字本希臘語其意卽謂動作藝術之起原。人各異說或謂由於人類之遊戲衝動。或謂原於生殖。或謂由於自然之模倣。總之人類欲於其思想感情有所表現之念不可須臾或離。故人每喜以己身模倣他人務求其酷似。或從他社會學習是等之表現。亞理斯多德氏嘗云：「人生幼年卽具有模倣他人之本能。」夫人類旣以模倣他人爲樂。又以動作聲音爲模倣之手段。故人類自然恆出於模倣之動作。並喜觀人之表現。其動作演劇之始卽原於此也。

故世界凡有人類聚居之地。未有無歌舞音樂者。觀其歌舞音樂程度之高下。即可推知其國之文野焉。

二 演劇之種類

演劇之中種類甚多。先分三大類。一悲劇。Tragedy 一喜劇。Comedy 一感動劇。Pathetic Drama 若依歷史之次序。可分為古代劇與近代劇二種。採取歷史事實者曰歷史劇。注重詩歌趣味者曰詩歌劇。描寫社會情狀者曰社會劇。

音樂演劇 Musical Play 之中。又分數種。有於滑稽劇中雜以歌舞之音樂喜劇。Musical Comedy 有以歌舞音樂運用有趣之感情之喜歌劇。Comic Opera 有純用科白之滑稽劇。Farce 有以事實為主體之感覺劇。Melodrama 在歐美各國。具有最大勢力者為歌劇。Opera 歌劇在近世之初期。濫觴於意大利。自是漸次發達。遂為歐洲藝苑之大產物。葛綠克穆塔爾德以下歷代之大音樂家。製歌詞而現於舞臺之上者。不知凡幾。華格納爾氏又自創一派。曰樂劇。Music-dra-

III. 今日又有種種新式歌劇出現。

現代英國大戲劇家巴那亞德嘯哇氏曾將戲曲分爲兩種。曰快劇。Pleasant Play 曰不快劇。Unpleasant Play 如一一列舉演劇之種類。不可限量。大致皆因作者各定新名於所製之戲曲也。

三 劇場之發達

劇場亦自古迄今曾經種種之變遷。始有今日宏大之建築。希臘古代演劇無一定之建築物。每值演劇。僅在露天廣場之中央。設木製之舞臺。名之曰「哇爾黑斯得拉」(今之管弦樂 Orchestra 之名稱即原於此)演劇人登舞臺而演劇。觀劇者環繞其側以觀之。惟當時之舞臺其地位之高低與觀劇者所立之地位相等。非如今日之舞臺必據於高處也。其後俳優不欲於演技時使觀劇人得見其背後。乃從事改良。改舞臺爲半圓式。使觀劇人僅從左右前三面集注視線。是亦劇場最初之一進步也。

希臘劇中曾出三大人物。世人崇之爲天才。一名愛斯基爾。一名莎福克力斯。一名岫梨比德斯。完美之脚本。典麗之模型。多出於三人之創造。劇場之形式。亦賴愛斯基爾之思想而大加改良。今日舞臺之後面飾與戲劇相關連之背景。亦始於愛斯基爾。當初彼立木板於舞臺之後。板上繪宮殿庭園等形狀。此板之後。爲音樂室。蓋希臘之演劇。多宗教劇。常扮演堤哇尼索斯神故事。故須繪宮殿之背景。惟其所用器具。異常簡單。不能若今日之精緻耳。

常置建築之劇場。創始於紀元前五百年時。最先創造之處。在雅典市。後經一百六十年。於是古代劇場。漸見完全。觀西歷一八六二年在雅典市發掘之希臘古代劇場之殘跡。足以推知當時所建石造劇場非常宏大。足容看客三萬人之多。雅典市以外。他如梅格羅玻列斯。西拉口斯。亞爾哥斯。愛畢陶爾斯等市。皆建有宏大之劇場。希臘爲產出大理石之國。精究彫刻及建築之國。以眞美爲理想之國。故其所建築之劇場。宏大燦爛。迥非後世所能及。

羅馬之劇場亦極富麗宏大之致。羅馬劇場之特徵其舞臺爲嚴整之半圓式。稍異於希臘之劇場。其最著名者爲名優茜柴所建築之劇場。其後阿格斯德斯氏於紀元前十三年建築一劇場。以其甥之名名之曰馬塞拉司劇場。後世有人發掘其殘迹。見其石工彫刻精絕。紀元前五十八年。愛米留斯可爾斯氏建一劇場。可容觀客八萬人。羅馬劇場所備器具較爲完美。故舞臺之上常表現公會場、露臺、窗戶、田舍風景及山川草木之狀態。宛如實境。

在中世時代。專流行一種宗教劇。曰神祕劇。Miracle Play。演此等戲劇恆行之於教堂。不另建特別之劇場。至第十六世紀。英國愛梨沙伯朝。英國又重興純粹劇。宗教劇以外之劇。演劇之俳優。多劣等角色。而以宿舍之庭、天幕、或小屋代劇場。其後賴莎士比亞等之力。始建設永久之劇場。在第十六七世紀。又流行一種假面劇。Masques。假面劇係歌劇之一種。其最擅長者爲班氏瓊生氏等。其歌詞概附以音樂。當是時意大利演劇之風極盛。新建之劇場甚多。在法蘭西。則神

祕劇漸次發達而爲純粹劇。較英國尤早。其歌劇亦漸次發達。至第十八世紀之末。意大利之劇場宏壯富麗。遂爲全歐之冠。如那波利市之聖楷羅劇場。米拉諾市之臘斯喀拉劇場。佛內的亞市之臘佛內的亞劇場。皆名震一世者。及至現代。巴黎。俄京。美國等處。建築新式大劇場。於是意大利之劇場。始不得獨專美於前矣。

近世劇場舞臺。凹入後面。甚深。故舞臺之變遷。約可分三期。在上古時。周圍全體呈露。其後。露左右前三面。今則僅露前面。觀客椅座之排列。作扇面式。而舞臺。嵌入於中央。昔日觀劇。如觀彫刻。可從四面觀覽。今之觀劇。如展覽。繪畫。僅從前面觀覽。

劇場之形式。既逐漸變換。而科學上之文明。亦日見發達。於是劇場之裝飾。乃日益精進。背景改用油畫。器具專重寫實。且應用電光。隨意表現。薄暮。清晨。月色。斜陽等景。以助戲劇中之感情作用。而優伶之技藝。亦因以大變。

科學上之文明既已發達。舞臺之景象。乃漸減荒唐之分子。而傾向於寫實的方面。於是背景器具及俳優之技藝。皆須受其制限。自是以後。又有提倡排斥寫實的傾向（即近代化之傾向）欲建築荒唐簡潔之舞臺。而以純一瀟灑之空氣點綴之者。德之萊因哈爾得。英之克列愛格。及巴亞喀亞等舞臺。即後者之代表也。

四 技藝之進步

希臘演劇。極注重於音樂的要素。故以合唱隊爲演劇之主腦。優伶數十人。且歌且舞。然作脚本或歌曲者。同時又須爲舞臺上之俳優。蓋希臘之演劇。乃合今之音樂隊、詩人、跳舞家而一之也。其合唱隊。常戴面具。手足身體之運動極巧妙。實一種之表情跳舞也。今日歐洲尋常之跳舞。與此大異。

今日演劇家。頗有提唱復古。研究希臘古代之遺跡。雕刻書物。而使希臘跳舞復活者。其第一人。爲英國女士伊莎特拉唐康。伊莎特拉唐康以新生命之呼吸。自由表現於肉體運動之結果。遂從希臘雕刻等物。獲得材料。而發明希臘跳舞。女

士嘗謂裸體之希臘跳舞。趣味極高尚極神聖。毫無誘起肉慾之弊。但不容於墨守道德範圍之英國。乃至德法二國。發表其新技藝焉。

世有視西洋演劇之跳舞。與開夜會之跳舞及女學校之跳舞全然相同者。實大謬矣。蓋舞臺上之跳舞。與此等跳舞性質迥異。一言以蔽之。演劇之跳舞。以表情勝者也。

據上節所述。希臘能於外形表現感情而不能表現各個人之性格。此古代劇之演技與近代劇之演技最著之差別也。今之演劇。於顏面之裝點。聲調之抑揚。姿勢之模樣。皆極能表現各個人之性格而無遺憾矣。

以言乎俳優之技藝。當首先修練者。爲發言語正姿勢。兩端然後再各應其境象。練習身體之動作。凡此種種之修練。須與性格之表現一致融合。尤爲要務。若專致力於表面之形跡。卽不能與內心之表現相融合。而精神渙散矣。彼雖極意模擬悲哀之姿態。而仍不能表現所扮之人物之精神者。蓋因此耳。故演劇而欲感

動觀客之心。造乎神妙之極。非將形與心融合爲一不可。

演劇之表情。須有一定之分寸。過與不及。同爲失當。至某程度。則失之虛僞矣。至某程度。又失之誇大矣。表現悲哀之情。務求明確適度。故身爲俳優者。當體會所扮演之人物。當時所處之境遇。現身說法。使觀劇之人。忘其爲戲劇。而認爲實事。其至要之元素。有三種。一爲沈痛之聲調。足以喚起同情者。一爲隨意變化之面目。一爲機敏動作之表情。具此三者。而後始有同化觀客之能力。古之名優。多於此等要素。三致意焉。

在莎士比亞時代。英國曾有名優一人。曰巴倍磯。卽莎士比亞登臺演劇。亦不能望其項背。莎士比亞自謂扮演哈慕列德及哇斯洛實爲生平絕技。然自上舞臺而演之。卽覺其聲音面目與氣質。大有缺點。實則莎士比亞之聲調。節奏之抑揚頓挫。皆按部就班。規律至正。且參入瀏亮動聽之科白。但終不能如其所願。充足表演而無遺憾。由此可知概念之力與表現之力。截然兩途。凡無俳優之天分者。

決不可率爾爲之也。

其後於十八世紀。英國出一名優。名格立克。自是繼起者爲基蔭氏。極能演莎士比亞劇。至於最近。大亞亞文格氏。爲世界之名優。婦孺咸知。彼曾云。基蔭氏實堪稱通英國古今之大名家也。亞亞文格氏之技藝。實可謂卓絕千古。彼不獨品格高尚。氣質雅馴。且能以熱心之演技。精細之思想。酌採古式模範。集大成而獨創一種技藝。茜盟士氏嘗評其技藝曰。『建築於傳說之上之科學。』足推知其技藝爲浪漫的。同時又爲寫實的性質矣。可與亞亞文格比肩者。爲意國名女優陶烏熱女士。女士之演技。較亞亞文格可謂更進一步。因女士之演技。能孤聳獨立於舞臺之上。運用其思想。表示其情緒。驟觀之。雖木立不動。而能感動觀客。於不疾不徐之中。流露其性靈。於星眸閃光。鬢頰微顫之際。蓋能發之於心。表現於外形。故能有此絕技也。近代藝風。多模擬之。然鮮有能精至此者。

近世英國名女優愛林德梨。亦能改變藝風。獨創一格。彼由戲劇之批評家進而

爲富於自然的妙味之女優。彼每創一新劇。必先體會其情節。悉心研究之。然後上於舞臺。愛林德梨一出舞臺。其舉動極輕妙流麗。似純出於自然。毫無有意模倣之態。此人與法國之薩拉倍兒那爾。意國之陶烏熱。並稱爲現代世界三大名女優。

總之。爲俳優者。須活用所演之脚本。充足表現舞臺之效果。對於每一種之演劇。須練成統一而融和之藝術。不然。必不能喚起觀者之趣味。

五 戲曲之潮流

一 時代之區分

自古。代。以。至。近。代。文。藝。之。潮。流。可。分。三。大。時。期。一。曰。古。典。主。義。Classicism 之。時。代。二。曰。浪。漫。主。義。Romanticism 之。時。代。三。曰。寫。實。主。義。Realism 之。時。代。所。謂。古。典。主。義。之。文。藝。一。言。以。蔽。之。有。典。雅。沈。靜。均。齊。調。和。之。趣。味。浪。漫。主。義。之。文。藝。有。熱。烈。神。祕。詩。歌。傳。奇。之。趣。味。寫。實。主。義。之。文。藝。有。不。加。修。飾。自。然。實。際。及。客。觀。

之趣。味戲曲亦與他種文藝之潮流同。自希臘原始以來。由古典派而變爲浪漫派。再變而爲寫實派。然此不過概括言之。大致戲曲之潮流。由裝飾派趨於自然派。由保守派趨於真實派。須知在希臘亦有浪漫派。寫實派之要素。在近代亦有古代之要素也。

歐洲戲曲大體可分四期。第一期爲希臘古典劇。如愛斯基爾。莎福克力斯。岫梨比德斯。皆可爲其代表者。第二期爲近世古典劇。如拉西英。亞爾斐安里等。第三期爲近浪漫劇。卽莎士比亞。蓋安得。加爾特倫等一流。第四期爲現代寫實劇。如馬德林。伊孛生等是也。

大概希臘劇爲形式劇。近代劇爲寫實劇。而近代劇亦有較古代更趨於理想與神祕者。故不能概以寫實劇概括之也。

二 希臘古典劇

當紀元前第六世紀之半。至第七世紀之間。爲希臘文藝全盛時代。卽作劇家。莎

福克力斯等出現於希臘雅典之劇壇之時也。希臘之戲曲在原始時代或受埃及、非里幾亞或他國文化之影響亦未可知。及其發達時代乃以獨步之形式與內容示醇化之極致。

徧觀印度及各國之演劇史而後知希臘劇亦與宗教大有關係。即因祀堤哇尼索斯神而特創一種演劇。此種戲曲中往往含有神罰、異端及來世因果之材料。愛斯基爾 *Aeschylus* 爲人敬神極誠篤。其所創戲劇之思想及觀念均非常雄壯宏偉。繼起之莎福克力斯 *Sophocles* 爲用心深沈之製劇家。彼所著作富於靜寂之趣旨。最後之岫梨比德斯 *Euripides* 在古代希臘詩人之中爲最有悲壯感慨之情者。其所著作涉及人生觀念者頗多。好爲心理的探究。以描寫之於演劇。較諸前二者似稍覺纖巧。此三人當世並稱爲希臘三大作劇家。茲略述三大作劇家所作之名曲於左。

愛斯基爾之戲曲皆爲七十曲。(每一曲分爲七十節)其中斷片之曲亦不少。其最荷贊賞之

榮譽者。爲十三曲。惜乎泰半散失。至今所留傳者。僅七曲及少許之斷片而已。然觀此僅留之斷片。亦足探知當時雅典人所以贊歎之理由。其著作中。有一三部曲。曲名爲「亞加門儂之殺戮。」最足發揮當時國民小說之藝術的精神。而無遺憾。不僅可藉以得知希臘之道德在何方面而已。直可視爲最有價值之典型。當作一篇聖歌劇也。

愛斯基爾之思想。在希臘原始時代嚴肅之宗教神話。彼所描寫之境地極崇高。其道德極清純。其人物之性格。極有熱誠。凡此諸優點。不但表現於「亞加門儂」曲。於「幼梅尼得斯」及「普羅美休斯」兩曲中。亦頗有表現。此外若「對於德安昂斯之七人」一曲。則描寫戰爭狀態。令觀者得以想見當代之人民與思潮。其「波斯人」一曲。則含有高雅之合唱詩。敘述斯拉米斯之戰役。亦覺趣味深長。發人感慨。愛斯基爾所譯之書。有名「斯登來」Stanley 者。行世最早。自是以後。又有「修士」Schuz 及「惠勞威爾」Wellauer 兩種出版。