

Wen Shi Feng Jing Xian

文史风景线

欧美戏剧史话

北京未来新世纪教育科学研究所 编

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

C49
38

文史风景线

欧美戏剧史话

北京未来新世纪教育科学研究所 编

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

图书在版编目(CIP)数据

文史风景线 / 王卫疆主编. —喀什:喀什维吾尔文出版社; 乌鲁木齐:新疆青少年出版社, 2005. 12

ISBN 7-5373-1465-9

I. 文... II. 王... III. ①文学—通俗读物②历史—通俗读物
IV. ①I-49②K-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 160578 号

文史风景线

欧美戏剧史话

北京未来新世纪教育科学研究所 编

新疆青少年出版社 出版
喀什维吾尔文出版社

(乌鲁木齐市胜利路 100 号 邮编:830001)

北京市朝教印刷厂印刷

开本:850mm×1168mm 32 开

印张:1600 字数:30000 千

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 7-5373-1465-9 总定价:3960.00 元(共 200 册)

如有印装质量问题请直接同承印厂调换

前 言

21 世纪是教育的世纪。教育兴则国兴，教育强则国强。

21 世纪是知识经济时代。知识的增长，离不开文学与历史的锤炼。

文学，能够增强民族凝聚力，丰富人的精神文化生活，提高人的综合素质能力；历史，能够传播历史文化，提高人的历史素养，培养新时期下的人文精神，塑造人的健康人格，铸就新时代的民族灵魂。

21 世纪的文学与历史教育，应该互相渗透，有机结合，使历史与文学完美统一。

正是基于这一点，在新课程改革的形势下，为了贯彻素质教育，充分体现国家的“教育要面向现代化、面向世界、面向未来的思想”，培养学生成为社会合格人才，我们组织了一些历史与文学方面的专家、学者共同编写了这套丛书——《文史风景线》。它主要介绍了历史与文学方面的知识，包括我国历代帝王的风云一生、中外历史人物的介绍、外国文学精粹、中外文学发展史话与理论漫谈以及部分文

学大师的作品介绍。内容翔实,涵盖了古今文化、历史的各个方面;知识性、趣味性、学术性兼备;语言准确、生动、深入浅出、雅俗共赏,适合广大学生阅读。

在编写过程中,难免在细节方面有不足之处,在此只希望尽我们微薄之力,给广大青少年朋友的学习与生活提供必要的帮助。

编 者

目 录

欧洲戏剧的童年	(1)
“回到希腊去”	(56)
“时代的灵魂”	(105)
“拥护王权,崇尚理性”	(140)
抒情和想像的突进	(183)
壮阔的世纪主潮	(214)

欧洲戏剧的童年

——古希腊罗马戏剧

古代的希腊戏剧和罗马戏剧，既是欧洲戏剧史的起源和开端，又是欧洲戏剧史的一个重要的组成部分，它为后来欧洲各国戏剧艺术的发展奠定了深厚的基础。

戏剧这一文学形式产生后，经过长期的发展逐步走向成熟，古代希腊戏剧达到了它的繁荣时期。古希腊的戏剧创作，以数量多、艺术水平高著称，可惜的是保存到现在的不多。古罗马的喜剧和悲剧大都是希腊剧本的模仿之作。因此，古罗马戏剧不及希腊戏剧发达。即使如此，但古罗马戏剧也以其独特的民族特征，成为欧洲戏剧史上一座承前启后的桥梁，并以其艺术成就对欧洲各国戏剧的发展不断发挥着影响。公元前3世纪至2世纪是

古罗马戏剧的鼎盛时期。在欧洲戏剧的童年,光荣属于希腊,伟大属于罗马。

山羊之歌

——古希腊早期悲剧

古希腊悲剧起源于祭祀酒神时表演的民间歌舞。

狄奥尼索斯既是酒神又掌管人间万物生机,是古希腊人顶礼膜拜的神。古代希腊人每年春秋两季为了祈祷和庆祝丰收,举行酒神祭祀。举行祭祀的时候,古希腊人身着盛装,排列成队,合唱酒神赞美歌。希腊神话中,传说酒神曾经漫游世界,草木动物之神萨堤洛斯与之相伴。萨堤洛斯为羊人(人形而具有羊耳和羊尾),因此合唱队身穿羊皮,头戴羊角,又歌又舞。合唱队设有一个队长,酒神神坛之前,讲述有关酒神的故事,合唱队则伴唱赞美酒神的歌,即“酒神颂”。公元前6世纪末叶,累斯博斯人阿里翁表演酒神颂时,曾临时编几句诗来回答队长的提

问,讲述酒神在人世时漫游和传教的故事。雅典人忒斯庇斯于公元前534年首先启用第一个演员来表演,这个演员可以轮流扮演几个人物,可以和队长谈话,拥有很大的创作自由。埃斯库罗斯首先增加第二个演员。有了两个演员,剧中出现正式的对话,戏剧冲突和人物性格得以充分表现,这样才开始了较完全意义上的戏剧表演。埃斯库罗斯因此被誉为古希腊悲剧的创始者。第三个演员是索福克勒斯首先增加的。合唱队增加演员后,描述的故事范围从酒神扩大到酒神以外的神话,合唱队中的有问有答,就开始逐渐形成了悲剧。

“悲剧”一词在希腊文里为“tragoidia”(特刺戈狄亚),意思是“山羊之歌”,可能是因为合唱队队员起初扮作羊人,身披山羊皮的缘故。“悲剧”一词应用到古希腊戏剧上,容易使人误解。其实,古希腊悲剧意在“严肃”,而不在“悲”。在古希腊,三出悲剧演出之后,还上演一出“萨堤洛斯剧”(羊人剧),作为一种调味品。萨堤洛斯剧是一种轻松的滑稽戏,但不是喜剧,大多以羊人的故事和英雄传说为题材。古希腊戏剧,特别是悲剧的一个重要特点是始终带有宗教色彩,受到宗教保护,因为在当时戏

剧演出是宗教仪式的一个组成部分。

悲剧的发展,首先表现为取材范围的扩大。除了写祭祀酒神的题材还写酒神故事以外的神话和英雄传说,这些题材大多来自荷马史诗。古希腊神话作为最古老的意识形态,其最突出的特点是神和人同形同性,天堂中生活的神与地上生活的人几乎没有区别。但悲剧作家往往对神话加以新的解释,以此反映现实生活和表达自己对于各种事物的看法。随着作家的成熟,悲剧进一步发展,故事情节复杂起来,剧中人物增多,戏剧成分有所增加,合唱的抒情成分相对减少,悲剧艺术日趋完善。从整体创作来看,戏剧成分和合唱队的抒情成分始终是古希腊悲剧的两个组成部分。古希腊悲剧中的人物一般只有六七人,演员限于3人,剧中人物由这三个演员轮流扮演,因此同时说话的人物也只能是三人。古希腊戏剧中的对话采用六音步短长格诗行(每行12音缀,分为6个音步,每音步的前一音缀为短音缀,后一音缀为长音缀)的形式。戏剧中的合唱歌则采用“合唱琴歌”的形式,每支合唱歌分为若干曲,每曲分首节、次节与末节(有的合唱歌缺少末节)。

通常我们所说的“希腊戏剧”实际上是指雅典戏剧，因为其他希腊城邦从没有产生过杰出的戏剧作品，只有雅典为希腊戏剧提供了肥沃的土壤。古雅典每年有三个戏剧节。“勒奈亚节”于每年一二月之间举行，这是雅典人的狂欢节。“酒神大节”在每年三四月之间举行，此时春光明媚，海面风平浪静，航运安全，各城邦友人和外国人前来观看戏剧演出，在这个节日里，悲剧占的比例最大。“乡村酒神节”于每年十二月和次年一月之间在农村举行。比较大的是雅典码头上的“乡村酒神节”，重演旧的剧本。直到酒神大节一直举行到公元前120年才停止。这就是古希腊悲剧大体的发展过程。

从艺术手法上看，古希腊悲剧的结构形式完整而严密，有头、有身、有尾。介绍剧情的一场叫作“开场”，此后是合唱队的“进场歌”，然后通常有三场戏（最多七场），与三支“合唱歌”彼此交织起来。剧情紧张时加进“抒情歌”或“哀歌”。最后以宁静的“退场”结束，剧中人物及合唱队随即退场。各场一般都有新的人物出现。古希腊悲剧作家一般追求剧情的有机统一，讲究布局，他们追求的是使整出剧的情节成为一个有机体，密切注意把场与场之

间、场与合唱歌之间联系起来。戏剧中的“三整一律”却是后人提出来的，古希腊悲剧作家并不机械地遵守其中的“时间整一律”（即剧中的时间限于 24 小时或 12 小时）和“地点整一律”（即剧中的地点限于一个地方，不得更换）；他们重视的只是“情节整一律”。在写作形式上有的悲剧为三联剧或三部曲（以一个故事中连续发展的三个部分为题材所写的三个悲剧），有的则为单一剧本。悲剧运用诗的语言刻画出各种不同的人物形象，体现着高度的艺术美。

在悲剧的鼎盛时期，古代希腊曾经出现了很多的悲剧诗人，其中有作品流传下来的只有埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯这三大悲剧诗人。这三位悲剧诗人及其创作分别标志着雅典民主政治发展过程中三个不同的历史阶段：埃斯库罗斯是民主政治成长时期的悲剧诗人；索福克勒斯是民主政治繁荣时期的悲剧诗人；欧里庇得斯则是民主政治发生危机时期的悲剧诗人。

埃斯库罗斯（公元前 525—456 年），他是真正的古代希腊悲剧的创始人，被誉为“悲剧之父”。在古代希腊的三大悲剧家当中，埃斯库罗斯是最早的一位诗人，他减少

了合唱队的抒情成分，把对话置于戏剧的首要地位，使剧中两个人物之间，直接产生了必要的戏剧要素——冲突。他在合唱队中首先增加第二个演员，对悲剧的发展有着重要贡献。

埃斯库罗斯在雅典领土阿提卡半岛西部的厄琉西斯出生。父亲是厄琉西斯贵族，拥有田产和葡萄园。在青年时代，埃斯库罗斯亲眼看到了雅典僭主制度的暴政和雅典民主制度的建成。他壮年时曾参加过马拉松战役，萨拉米战役和普拉泰亚战役，抗击波斯侵略军。在反抗外族侵略的希波战争中，埃斯库罗斯为保卫祖国的自由独立而奋不顾身，成长为一名爱国诗人，受到雅典人的尊敬。埃斯库罗斯认为雅典的民主制度，比君主专制优越。但这种民主改革并不完全合乎他的理想。

根据记载，埃斯库罗斯一生共写了 90 部悲剧和笑剧，但传世的只有七部；其中有一部完整的三部曲（《俄瑞斯忒亚》）。埃斯库罗斯生前得过 13 次奖赏；他死后，他的儿子把他的遗作拿出来上演，又获得了四次奖赏。

埃斯库罗斯于公元前 499 年第一次参加悲剧比赛，但是他完全失败了；直到公元前 484 年他才获得胜利。

公元前 468 年，他在比赛中败于年轻的索福克勒斯，他当时很生气，把失败归咎于政治方面的原因。因为那次的评判员临时改由土地贵族寡头派的领袖客蒙和 9 位将军担任。公元前 458 年埃斯库罗斯赴西西里，公元前 456 年在该岛南部的革拉城去世。

埃斯库罗斯所处的时代，雅典人在各方面取得了巨大成就，埃斯库罗斯虽然相信人的力量，但更坚信人的力量毕竟是有限的，不足以解决现实生活中的许多问题。因此诗人形成了矛盾的宗教观和命运观。这在他的作品里有鲜明的体现。在《普罗米修斯》中埃斯库罗斯竭力攻击宙斯，对众神抱敌视态度，但他在《俄瑞斯忒亚》三部曲（包括《阿伽门农》、《奠酒人》和《报仇神》）中却又赞美众神，把宙斯当作一位公正无私的神。普罗米修斯为帮助人类求生存与进步，为实现自己的理想而遭受的巨大痛苦，是埃斯库罗斯不能解释清楚的。他认为普罗米修斯所受的痛苦是命中注定上天安排的。他既认为命运支配着人的行动，又认为人应当选择自己的行为，对自己的行为负责。这是自相矛盾的。除了相信命运之外，埃斯库罗斯还相信因果报应：前人造孽，后人为他们承受苦难；一

代一代循环不已的报复行为，产生着一系列的流血斗争，其中报仇神掌握着人的命运。

埃斯库罗斯的悲剧经常是以三联剧的形式写成的，而《波斯人》则是个单本剧，它讲述的是波斯王薛西斯远征希腊失败的故事。诗人通过此剧抨击东方专制制度，赞扬雅典的民主制度，歌颂抗击波斯侵略的卫国战争。这部悲剧结构较为简单，也缺少戏剧的矛盾冲突，但它却是现存的惟一以当时现实为题材的希腊悲剧。

《被缚的普罗米修斯》是埃斯库罗斯的悲剧当中，最感人的一部作品。《被缚的普罗米修斯》的主题反映的是暴力与正义的冲突。普罗米修斯在众神的帮助下推翻了他父亲克洛诺斯获得王权，他分配各种特权给众神分享，但对人类却非常吝啬。宙斯认为人类太愚蠢，要把人类毁灭，再另造新人类。普罗米修斯对人类的苦难非常同情，他冒着受宙斯惩罚的危险，把天上的火种偷来送给人类，并且把科学、文字、医药等知识都传授给凡人，使人类有了技术、知识和智慧，掌握了战胜困难与危险的武器，获得生存。宙斯得知此事后很生气，命令火神赫维斯托斯把普罗米修斯绑在高加索悬崖上。河神俄刻阿诺斯前

来游说劝普罗米修斯同宙斯妥协，遭到普罗米修斯拒绝。神使赫耳墨斯又来强迫普罗米修斯说出关系到宙斯命运的秘密，即宙斯如果同某位女神结婚，他将被那位女神所生的儿子推翻，普罗米修斯坚决不肯说出这位女神是谁，他宁肯被打入地下深渊，忍受千万年痛苦孤独，也不向宙斯屈服。普罗米修斯这种为人类的生存而受苦，为进步的理想而奋斗的精神永远令人怀念。埃斯库罗斯在剧中把普罗米修斯塑造成一个为理想而斗争的神，马克思称他为“哲学日历中最高尚的圣者和殉道者”。作为普罗米修斯的对立面，宙斯被塑造成一个残忍淫乱的暴君，被用来作为受抨击对象——城邦中的君主。正如马克思在《黑格尔法哲学批判》导言中说的：“在埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》里已经悲剧式地受到一次致命伤的希腊之神，还要在琉善的《对话》中喜剧式地重死一次”。

《被缚的普罗米修斯》创造出具有鲜明性格的英雄形象，而和它不同的是比较复杂而富于戏剧性情节的。《俄瑞斯忒亚》以描写一个家族的悲惨命运为主题。悲剧的第一部《阿伽门农》描写阿伽门农远征归来被他的妻子及其姘夫埃桂斯托斯杀害。第二部《奠酒者》描写阿伽门农

的儿子俄瑞斯忒亚为父报仇杀死他的母亲和埃桂斯托斯的流血事件。第三部《报仇神》中,因为杀死自己的母亲,俄瑞斯忒亚被报仇女神追赶,但得到阿波罗神的保护。后来女神雅典娜主持会审,在赞成有罪和赞成无罪人数相等的情况下,雅典娜投俄瑞斯忒亚一无罪票,使俄瑞斯忒亚获救。这种结果表明作者的法制观念已经战胜了因果报应观念。

埃斯库罗斯对希腊悲剧艺术早期发展阶段,诗人对于戏剧艺术的贡献还在于他使悲剧具有了勇敢的人物和完备的形式。

埃斯库罗斯创造的人物形象高大而单纯,具有理想化的性格。剧中人像神而不像真实的人;剧中神像人而不像尊严的神。而且一般来说,埃斯库罗斯的人物是固定的,性格是静止的。戏剧作品结构庄严、崇高,雄浑有力。比较简单,情节不曲折,但抒情气氛浓郁,歌队发挥着推动情节发展的重要作用。埃斯库罗斯的风格与他的悲剧中所表现的强烈的严肃的斗争内容相适应,但有时则显得过分夸张,以致意义晦涩难解。他的想像力很强,词汇丰富,比喻奇特而且范围很广,如他把干燥的尘埃称