

History of
演艺的历史
Performing Arts
|图说人文历史|

张德玉 编著

世界越是残酷，人类越是需要欢唱——演艺的历史
对此做了一个最佳的注脚。在这里，您将看到自己熟悉抑
或陌生的演艺活动的发展史：戏剧、芭蕾、歌剧、话剧、
哑剧、音乐剧、杂技、电影、电视……

History of
Performing Arts
演艺的历史
|图说人文历史|

张德玉 编著

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

演艺的历史/张德玉主编. —长春: 吉林大学出版社,
2009.10

(图说人文历史系列)

ISBN 978-7-5601-4985-1

I. 演… II. 张… III. 表演艺术—艺术史—世界—通俗
读物 IV. J809.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第182260号

编者声明

我们在编纂《图说人文历史》过程中, 参阅了大量历史资料和图片, 部分资料和图片出处难以查考, 无法与相关作者(译者)取得联系, 请作者(译者)见本书之后, 及时与我们联络, 以便按国家规定支付稿酬并赠送样书。

联系电话: 0431-88498209

邮 箱: jindingwenbo2008@163.com

演艺的历史

编 著: 张德玉

出 版 人: 金鼎文博

责任编辑: 刘冠宏 赵雪君

策 划: 张显吉 刘冠宏

封面设计: 韩 石

出版发行: 吉林大学出版社

社 址: 长春市朝阳区明德路421号

电 话: 0431-88499826

邮 编: 130021

网 址: <http://www.jlap.com.cn>

E - mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

印刷装订: 三河市腾飞印务有限公司

开本: 787 × 1092mm

1/16

字数: 150千字

印张: 12

版次: 2009年11月第1版

印次: 2009年11月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5601-4985-1

定价: 20.00元

版权所有, 翻印必究。本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换。

前

言

从历史上来看，演艺活动可以说是一直伴随着人类的历史。从早期的宗教仪式到古希腊洋洋大观的舞台，从乡村的草台班子到帝王的心爱之物，演艺活动可谓经历了沧海桑田的变幻。唯一不变的，就是人类对于演艺活动的衷心热爱。

演艺的起源与宗教的祭祀仪式有关，仪式的目的是令人们与神明沟通。主持仪式的是祭司，祭司在仪式的进行中，往往穿着某种特殊的服饰，使用不同的声调，身体动作也都异于平时，富有象征的意义，于是祭司便担当了人神之间的桥梁角色。祭司与群众之间的对立状态，渐渐形成了“演出区”与“观众席”的明显分界，这就是剧场的雏形：有表演者，有观众，壁垒分明。等到人类民智开化，能够从仪式中把戏剧元素自宗教活动中独立出来，娱乐的目的也就逐渐取代了宗教的目的。

这种境况随着地域的不同而表现出迥然不同的发展路径。从总体而言，中国的演艺活动更多地趋向于综合，如中国戏剧就是在综合了杂技、表演、歌唱、舞蹈等众多表演形式的基础上而形成的；而欧洲则更多地趋向于分化，如从古希腊—罗马时代奠基的戏剧，就先后分化出了歌剧、话剧、哑剧、戏剧（从当代意义上而言）和音乐剧等众多演艺类型。

工业革命之后，由于西方的发展大大领先于世界其他地区，因而世

界演艺活动出现了“西风东渐”的现象：原本属于西方特有的演艺活动，如歌剧、话剧、魔术、马戏团等演艺类型，开始逐渐占据了整个世界的舞台并成为主流的演艺形态，而其他地区的传统演艺活动则日益走向衰微。这究竟是世界的幸运抑或是不幸，恐怕很难说得清楚。

在《演艺的历史》一书中，除了介绍西方戏剧、歌剧、芭蕾、电影、音乐剧等演艺类型的历史，还涉及到了印度的梵剧、中国的戏曲起源、类型与发展演变，力图为广大读者提供一个比较全面而系统的人类演艺图景。

演艺尤其是戏剧，既是人类生活的图景再现，又是人类认识当下的一个重要参照。从这种意义上而言，这本书不仅可以让我们看到古人的思想图景，而且（特别是从思想上而言）也将是我们突破自身窘境、追求更美好未来的一个非常重要的资源。

■ 演艺的历史

目录

CONTENTS

第一章 从古埃及到中国 /1-15

* 古埃及戏剧 2

群众的狂欢 / 私人娱乐 / 法老的兴趣

* 古印度梵剧 5

《乐舞论》 / 跋婆 / “印度的莎士比亚”

* 古老的中国戏曲 9

优孟衣冠 / 从百戏散乐到参军戏 / 南戏 / 元曲时代 / 明清传奇 / 京剧的诞生

第二章 古希腊—罗马时代 /16-37

* 酒神的赞美诗 18

“酒神颂歌” / “戏剧之父”

* 悲剧的诞生 21

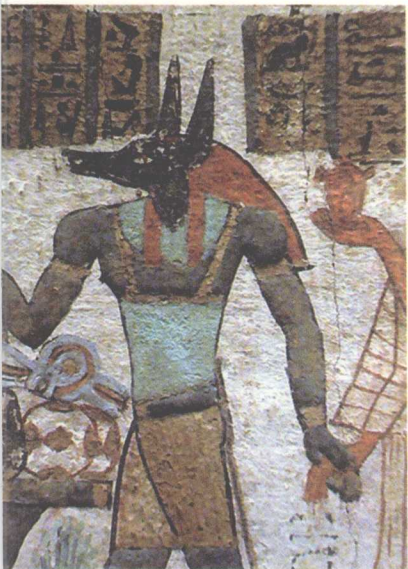
山羊之歌 / 悲剧之父 / 戏剧艺术的荷马 / 舞台上的哲学家

* 喜剧的崛起 26

埃庇哈尔姆 / 喜剧之父 / 米南德

* 罗马时代 31

从祭祀开始 / 笑剧和拟剧 / 古罗马的戏剧家 / 古罗马戏剧之王 / 伟大的泰伦斯 / 罗马戏剧的衰落

■ 演艺的历史

目录

第三章 在中世纪的阴影下 /38-53

- * 天主教和它的仪式 40
借用与转化 / 宗教仪式中的火种
- * 仪式剧的诞生与发展 43
从插段开始 / 仪式剧的出现 / 新剧本的创造 / 喜剧成分的进入
/ 景观站和表演区 / 萝丝维沙
- * 宗教戏剧的演变 49
戏剧走出教堂 / 宗教剧的分类
- * 重要的戏剧类型 51
神秘剧 / 耶稣受难剧 / 圣徒剧 / 神迹剧 / 道德剧

第四章 长夜后的黎明 /54-69

- * 在意大利的舞台上 56
学士喜剧 / 悲剧创作 / 田园剧 / 即兴喜剧 / 戏剧理论家
- * 西班牙的黄金时代 60
民族戏剧奠基人 / “自然的奇迹” / 宫廷剧作家
- * 英国的辉煌时代 63
戏剧是一种力量 / 大学才子派 / 本·琼森时代
- * 莎士比亚：“时代的灵魂” 67
“可恶的乌鸦” / “人类文学奥林匹斯山上的宙斯” / 永
远的《哈姆雷特》

CONTENTS

第五章 古典主义时代 /70-87

* 古典主义来了 72

“明确与确切” / 三一律 / 古典主义戏剧立法者

* 写作狂人与“黄金时代” 75

《熙德》风波 / 法国古典主义悲剧奠基人 / 创作者的悲剧

* “只有服从才是光荣” 78

挑战高乃依 / 服从者的悲剧 / 不朽的《昂朵马格》

* 喜剧艺术的常春藤 83

喜剧之王 / 矢志不移 / 新喜剧的诞生 / 《伪君子》 / 《吝啬鬼》 / “当代最伟大者”

第六章 启蒙主义时代 /88-105

* 狄德罗：启蒙主义先驱 90

启蒙主义先驱 / 正剧时代 / 影响力

* 博马舍：为革命鼓与呼 94

《费加罗的婚姻》 / “第三等级代言人” / 创作生涯 / 从斗争到妥协

* 哥尔多尼：意大利的莫里哀 99

挣脱“即兴戏剧”的束缚 / 客死异乡的改革者 / 意大利的莫里哀 / 代表作

* 席勒：时代的传声筒 103

狂飙突进运动 / 时代的传声筒 / 最好的代表

目 录

第七章 浪漫主义时代 /106-141

* 从德国开始 108

浪漫主义发源地 / “夺取歌德头上的桂冠”

* 浪漫主义在英国 111

拜伦 / 雪莱

* 法国浪漫主义运动 115

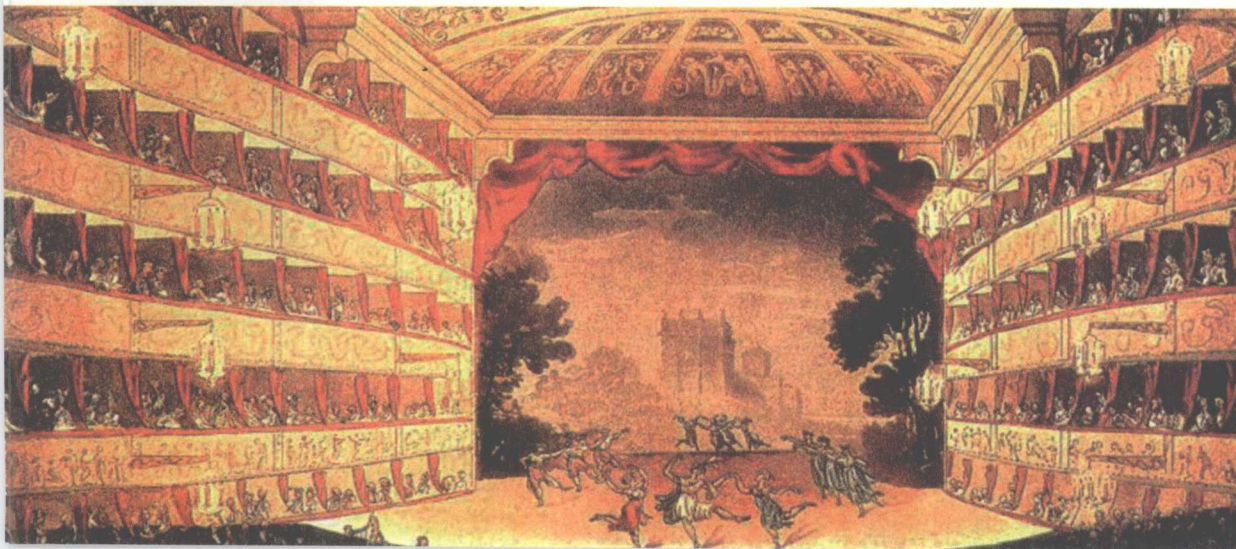
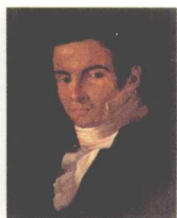
《欧那尼》之战 / 《<克伦威尔>序言》 / 浪漫主义的辉煌与衰落

* 芭蕾舞的崛起 121

席间芭蕾 / 《皇后喜剧芭蕾》 / 太阳王与芭蕾 / 芭蕾的黄金时代 / 影响力

* 歌剧简史 126

歌剧的诞生 / 蒙特威尔第 / 那不勒斯派 / 歌剧改革 / 法国大歌剧 / 抒情歌剧 / 从罗西尼到威尔第 / 现实主义歌剧和普契尼

CONTENTS

第八章 现实主义时代 /142-161

* 果戈里 144

“你们笑什么？” / 脸丑怎能怨镜子？ / 哑剧收场

* 俄罗斯创作之王 147

俄罗斯创作之王 / 黑暗王国的一线光明 / 俄罗斯民族戏剧之父

* 易卜生来了 150

“现代戏剧之父” / 挪威戏剧开创者 / 从浪漫到现实

* 萧伯纳 154

英国现代戏剧的奠基人 / 直面人生真相 / 将真理和玩笑结合起来

* 契诃夫 157

伟大的耕耘者 / 戏剧革新者 / 《海鸥》飞来 / 一边是咒骂，一边是赞美 / 万岁，新生活

第九章 现代主义 /162-182

* 象征主义时代 164

《马莱娜公主》 / “象征主义戏剧中的一颗明珠” / 《青鸟》的呼唤

* 要表现，不要再现 167

表现主义潮流 / 斯特林堡 / 恰佩克 / 美国戏剧的奠基人

* 荒诞主义 170

荒诞的年代 / 荒诞派戏剧之父 / 《等待戈多》

* 美国演艺传奇 176

百老汇 / 好莱坞

第一章

从古埃及到中国

Cong gu ai ji dao zhong guo

仔细考察历史，我们可以看到，远在欧洲以古希腊为代表的戏剧诞生之前，古埃及、古印度和中国已经开始了自己的演艺历史。与欧洲演艺传统中以悲、喜剧占主导地位的情形不同，亚洲国家的演艺传统更为多样，表现形式也更为丰富多彩。

从古埃及到中国

Cong gu ai ji dao zhong guo

仔细考察历史，我们可以看到：远在欧洲以古希腊为代表的戏剧诞生之前，古埃及、古印度和中国已经开始了自己的演艺历史。与欧洲演艺传统中以悲、喜剧占主导地位的情形不同，亚洲国家的演艺传统更为多样，表现形式也更为丰富多彩。

古埃及戏剧

群众的狂欢从出土的文物可以看出，至少在新王国（前1552年—前1070年）时出现了大型的有组织的乐队，但这里所讨论的那个时期的音乐基本上只限于一支歌、一个独唱或一组合唱，用一至两种乐器伴奏。一位指挥者指挥着演奏，他用双手的姿势表示着调位的高低、旋律的升降以及节奏的快慢。

除了竖琴与从亚洲引进的七弦琴之外，用芦苇、木头或金属制成的管乐器也经常出现在画面之中。长笛和管乐器十分普遍，此外还有单管和双管，笛孔也从三个到五个不等。打击乐器，作为舞蹈场面不可或缺的伴侣，几乎是家家都有。

跳舞的女人会在跺着脚快速旋转时一起打起响

古埃及贵族聚会中的娱乐表演。

板，这在今天的安达卢西亚地区依然很流行。在农村，人们去地里收割麦子或者摘葡萄时也会带上几对响板。他们唱歌时，就打起响板，从而让他们提起精神，帮助维持工作的速度，保持良好的节奏。

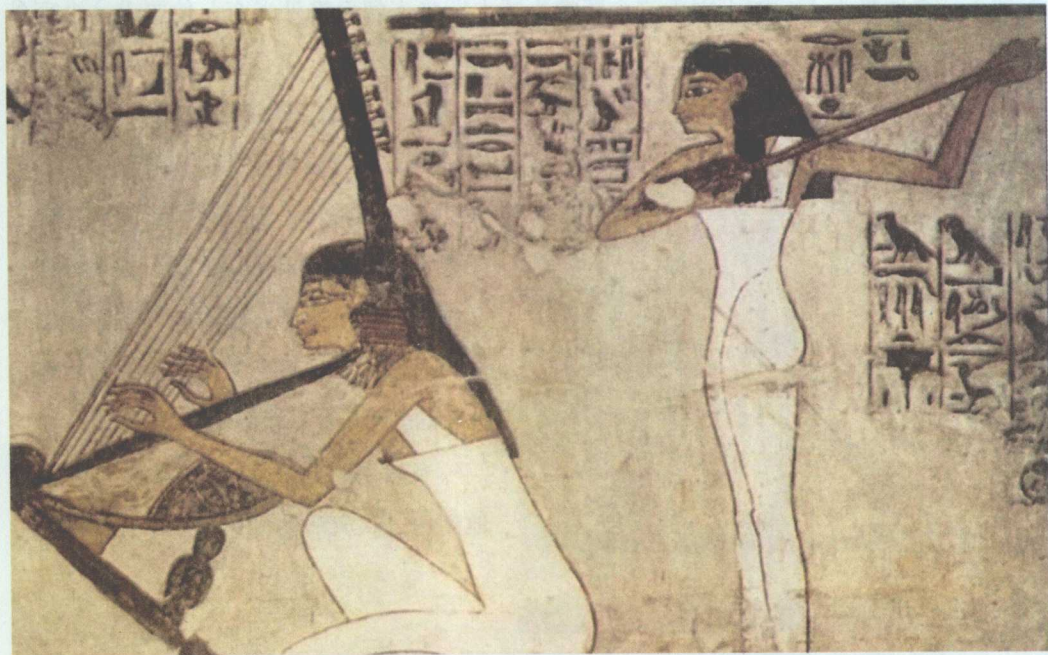
在古埃及人的陪葬品中，考古学家发现了许多响板，由木头、骨头或者象牙制成，形状像手或前臂，让人想起它们是由击掌的姿势演化而来的乐器。

私人娱乐

宴会或者其他的私人娱乐活动时，少女们表演舞蹈，她们和谐地移动着身姿，有点像跳芭蕾舞的样子。她们优雅地摇摆着，头发随风飞舞，时而猛然一动，时而飞奔向前，有时还踮起双脚。“镜

❖ 古埃及送葬队伍。在送葬的队伍中，一般都会有一个小型的乐队进行表演，以安抚死者的灵魂。

❖ 古埃及的宫廷乐队为法老表演。

舞”代表了一套复杂的“芭蕾”舞技，在表演过程中，女孩们手拿一面镜子，摆弄出掌管爱情、快乐及饮酒的哈索尔女神的形象。在这些场景中，有一个女孩舞姿独特、与众不同，她的动作更为惊险，难度更大，她就是这个“芭蕾”舞团的领舞。

法老的兴趣在法老的宫廷中，最高雅的消遣莫过于花高价从非洲腹地带回的俾格米矮人表演的娱乐节目。他们奇特的身材可谓让人惊叹

不已又忍俊不禁，他们摇摆时表现出的非洲的洒脱与节奏给他们的舞蹈带来了一种异国风情，而这正是君王的同僚们所热切向往的。年轻的法老（公元前2200年）所写的一封信证实了这些珍稀的舞蹈者带来的巨大吸引力。一个名叫哈尔胡夫的高官在冬古拉地区找到了一个俾格米人，国王因为这个新的小矮人即将入朝而格外兴奋，他要求这个官员

照顾好小矮人：

那么，乘船立即到皇宫来。不要管其他人，带上你带回来的那个侏儒就可以了。让他为众神跳舞，去取得国王的欢心……如果他和你一同乘船，派精干的人站岗，在船的两侧保护他，以免掉入水中；如果他晚上睡觉，派精干的人到他的船舱去，睡在他的旁边。轮流值班，一夜十轮。

当然了，这个俾格米人一定会准时地到达，欢庆活动将在皇宫拉开帷幕。

❖ 古埃及舞姬

❖ 载歌载舞的古埃及乐队

古印度梵剧

《乐舞论》印度现存最早的文学评论著作是《乐舞论》。它是从公元前6世纪或者更早，直到约公元2世纪这几个世纪中世代相传的演员们戏剧实践的产物。按照这本书的观点，戏剧的目的是愉悦观众，但给观众以“欢乐感”和安慰的不是由于演员听其自然，而是通过特殊的技巧和表演手法加以诱导。戏剧是对世间一切行为的模仿，

❖ 《惊梦记》演出现场

但这一模仿的基本部分是扮演的角色演出时感受的情绪。基本的情绪有8种：爱情、诙谐、活力、愤怒、恐惧、悲伤、厌恶和惊奇。它们不是直接传递的，而是通过表演它们的原因与结果传递的，这些结果包括其他一些转瞬即逝的情绪。

❖ 印度教中的大神湿婆，在印度舞蹈史上具有至高无上的地位。直到今天，每当有舞蹈演出时，湿婆的舞蹈神像往往要被供奉在台前。

根据《乐舞论》的观点，戏剧的产生是由于世界从和谐的黄金时代衰落下来，社会上出现了冲突。因而，戏剧总是表现冲突及解决冲突；在结构安排上，故事变换成“情节”，情节的组成部分和联系是以结束冲突的单一主要情节为依据。一部完整剧作中5个“环节”（开端、重开、萌芽、障碍、结局）的每一个都以多达1个的戏剧插曲和紧张场面（它的“分支”或者局部）加以体现，表现活动中的角色；通过与最终活动相关的插曲，并用大量其他戏剧方法可以表现情绪的原因和结果。在

这些方法中，对戏剧表现“特色”的讨论产生出戏剧语言的修饰手段和文体特色。

跋婆从纯戏剧的角度看，跋婆可能是印度最伟大的戏剧家之一。他的杰作是一部完整的历史剧《惊梦记》，剧中女主人公为了从强敌手里拯救丈夫（优填王）的王国，牺牲了个人的一切幸福。最终，她与重登宝座的优填王重聚。另一个剧表现青年黑天杀死格姆瑟。《五夜》是以3幕剧——如果不属于古代“神魔剧”类型的话，便属于后来知名的“斗争剧”的类型——毫无拘束地处理《摩诃婆罗多》中的一段情节。《负扼氏的心愿》是一部轻戏剧，讲述从监狱救出优填王的那位大臣的故事。完整的“虚构剧”《宰羊者》和《夸贫穷的伽鲁达多》将我们带入了纳拉瓦赫那达塔和月赐的世界：商人善施穷困潦倒因而门庭冷落，不久遇见了一个在腐败宫廷的边缘寄生的流氓，并且好不容易才死里逃生。

在跋婆的时代或稍早时期，婆罗鲁支和伊什瓦拉达塔写下两出“讽刺独脚剧本”（独白剧）。这种戏中的独脚演员表演“食客”，一种为人拉拢临时关系的职业掮客，

他在某些大都会的串街过巷和公共场所进行他的生意活动，在滑稽剧里会见艺妓区有特色的居民。例如《双方相会》一幕便生动地描绘了华氏城有趣的蠢事与恶习及其文化生活（音乐和戏剧）；此外，《流浪汉与食客的对话》一剧则集中讨论了爱情哲学问题，讨论的中心是为女人特别是漂亮女人花钱是件快事，如果她们“和蔼可亲”那就再好不过了。

“印度的莎士比亚” 迦梨陀娑是古印度文学最为杰出的代表人物，他在戏剧艺术上取得了尤为卓越的成就，特别擅长于对人物心灵进行深入细致的描绘，在这让他有了“印度的莎士比亚”的美称。他一生之中写过许多剧本，流传至今的有《摩罗维

迦与火友王》、《优哩婆湿》和《沙恭达罗》。尤其是《沙恭达罗》，被认为是迦梨陀娑最经典的作品。

《沙恭达罗》描述的是一位国王豆扇陀和净修女沙恭达罗之间曲折感人的爱情故事。尽管这样一个故事在今天的人们看来已经是再平淡不过的事情了，但是当迦梨陀娑用戏剧的语言把它变成舞台艺术的时候，故事立刻变成了一部伟大的文学作品。

虽然全剧“没有喧嚣，没有浮荡，没有杀伐，没有骚动，而是一股清泉，一声黄鹂，一片花荫，一派仙境”，但是诗人通过行云流水的结

❖ 《摩诃婆罗多》壁画。这部史诗和《罗摩衍那》并称为印度两大史诗，是古印度梵剧最主要的写作题材。