

刘明厚 著

世界名剧导读

*A Guide to Selected
World-Famous
Plays*

上海人民出版社

刘明厚 著

世界名剧导读

*A Guide to Selected
World-Famous
Plays*

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名剧导读/刘明厚著. —上海:上海人民出版社, 2017

ISBN 978-7-208-14135-3

I. ①世… II. ①刘… III. ①戏剧文学-文学研究-西方国家 IV. ①I106.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 256524 号

责任编辑 赵蔚华

封面装帧 张志全工作室

世界名剧导读

刘明厚 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 10.75 插页 6 字数 254,000

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14135-3/J · 463

定价 58.00 元

刘明厚，上海戏剧学院教授、博士，国际戏剧评论家学会中国分会理事。主要从事外国戏剧教学与研究。著有《真实与虚幻的选择——易卜生后期象征主义戏剧》、《二十世纪法国戏剧》、《西方悲剧导读》等专著，发表论文近百篇，主编论文集《艺术化与世俗化的突围》、《不朽的易卜生》、《跨文化的比昂逊与中国》等多部，以及专业教材数本。先后获得过国家教育部、中国文联、中国剧协、上海市社联等颁发的各种重要奖项。

前言

这本《世界名剧导读》包含了从古希腊悲剧以来 18 部具有世界性影响的经典戏剧作品，空间范围涉及欧美诸多国家，时间跨度上下 2500 多年。通过深入细致的剧本分析和作家作品研究，再现了西方戏剧的发展历史、文艺思潮与戏剧流派的变迁，以及戏剧思维和表现形式上的革新。

从本书的目录中可以看到，我选择从西方古典悲剧切入，到现当代喜剧结束。人类生活不正是在悲喜交加中成长、前行的吗？戏剧，是人类在充满苦难的从必然王国向自由王国跋涉、迈进的旅程中，对其自身存在状况的深切关照、感悟与认知；戏剧，是每一个伟大民族的不可或缺的自我意识和艺术形式，它蕴含并折射出各个民族自己的哲学思想、社会文化与宗教信仰。

西方悲剧的源头可追溯到 2500 多年前的古希腊悲剧。在遥远的、充满遐想的公元前 5 世纪，每年的春秋两季，在古希腊半圆形露天剧场里都要进行令人振奋的戏剧竞赛，在一次次竞赛中决胜出来的优胜者里只有三位幸运者的作品被保留了下来，这就是古希腊伟大的悲剧诗人埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。尽管悲剧的主人公是神，是半人半神的英雄，但是我们依旧能深刻感受到人类在抗争不可知的命运过程

中所表现出来的自由精神与坚强意志。古希腊悲剧作品之于后世的西方悲剧带来了不可磨灭的深远的影响，构成了西方戏剧的重要源头与西方文学不可或缺的组成部分，为世界文坛做出了特有的贡献。

人，认识你自己！这是俄狄浦斯王留给我们的一道哲学命题。这位显赫的、智慧的王者能够破解狮身人面女妖之谜，却不能破解自己的身世之谜。千百年来，有多少作家想去解开这个命题。正是因为我们不能真正认识自己，结果造成了多少令人扼腕、引人痛心和深思的悲剧。古希腊人在命运面前的勇敢抗争与自由意志，成为一种人文精神，代代相传。

如果说索福克勒斯的《俄狄浦斯王》是展示与命运进行抗争中的悲剧英雄，那么欧里庇得斯的《美狄亚》却开创了男女两性之间爱欲与情感尖锐冲突的题材，尽管悲剧主人公的身份依然高高在上，但是他们的情感世界却是世俗的，欧里庇得斯的悲剧人物心理更接近普通人的心理。在两性对立的家庭悲剧中，美狄亚式的那种充满激情的爱，以及遭遇背叛后绝望而愤怒的内心波澜，引发了无数人间悲剧，它涉及人的精神层面的生存困境。例如，拉辛的《昂朵马格》、斯特林堡的《朱丽小姐》、尤金·奥尼尔的《榆树下的欲望》和田纳西·威廉斯的《欲望号街车》等经典剧作。

在两性角力的过程中，受到经济、利益等各种生存困境的压力，男女双方在心理上的对峙，被剧作家们表现得冷峻而尖锐。在男权社会里，女性在抗争中通常是挫败者，她们那令人心碎的故事，再现出剧作家对人性的关注与挖掘。例如：贵族小姐朱丽之所以在仲夏节之夜难以归复平静，重返自然乐园的道路，不能不归咎于导致她失身的那个男仆，彻底的绝望让她自杀。同样，在两性交战中，原本出色、优雅的女

性布兰琪被粗野的妹夫斯坦利视为不速之客，她的高贵和教养在斯坦利看来是对他信奉的价值体系的挑战，他不仅偷偷调查了布兰琪不光彩的过去，还借布兰琪的情人米奇之手狠狠地打击她，最终把她强暴后又将她送进疯人院。而《榆树下的欲望》中的爱碧也因为所爱的男人的背叛，为了能留住伊本，她像美狄亚一样，亲手杀了自己儿子。斯特林堡、尤金·奥尼尔、田纳西·威廉斯和欧里庇得斯等戏剧家们对人生本质的追问，往往会让读者和观众的心里不得安宁。

关于人与世界，人与他人，人与自我的异化问题与荒诞母题，以多种变体在莎士比亚戏剧和现当代西方戏剧中游荡。当“李尔王”被两个不孝的女儿赶出家门，在狂风暴雨的黑夜里沦为疯癫的流浪汉时，经受了如同地狱般的苦难，正如他身边的弄人嘲笑的：只有在乌托邦里，正义和善良才能压倒邪恶。李尔王在苦难中对人、对现实社会、对命运、对神学等进行了深刻的思考、怀疑和对话，这是莎士比亚伟大的地方。《李尔王》的悲剧涉及人在现实世界里的希望与失望。梦，是如此美好，但是在冷酷无情的现实面前，多么不堪一击，个人的价值和尊严在严酷的社会现实面前往往遭遇无可挽回的失落。

特别是进入了19世纪后半期以后，西方戏剧出现了危机，许多剧作家从对社会问题的批判退居到内心，沉溺于过去与梦幻，这种现代生存悲剧更多的是关注于人本体的内在的非人化与精神分裂，当人意识到绝望之后，悲剧就开始了。在契诃夫的《海鸥》、易卜生的《约翰·盖博吕尔·博克曼》、贝克特的《等待戈多》里，人的孤独，人与他人的无法沟通，人与社会的脱节，人生的荒诞，这些现代派戏剧中一再涉及的主题或问题，被异曲同工地再现并诠释了出来。

与最古老的西方悲剧相比，现代西方悲剧的主人公不再是一个非凡

的人物，帝王将相、王公贵族或传奇英雄，而是中产阶级、是普通人，甚至是一无所有的卑贱的小人物，在他们身上不再具有伟大的英雄气质和崇高的道德力量，但是，他们依旧表现出与命运抗争的不屈的自由意志与激情，这与古希腊悲剧中人面对不幸与灾难的态度是一脉相承的。现代西方社会能把一个小人物一点一点地逼到绝境，剥夺了他的自由，剩下的唯一的自由就是向背叛自己的女人复仇，从而确立自己的地位与尊严，这就是德国才华横溢的戏剧家毕西纳创作的《沃伊采克》。

现代戏剧家表达了对人的终极价值的探寻，人被社会异化与反异化是西方现代文明的基本关系，我们不仅从沃伊采克这类社会最底层的小人物身上得到证实，证实人性异化是现代西方悲剧之源。同时，我们还可以通过阿瑟·米勒的《萨勒姆的女巫》这部悲剧，看到在一定的政治气候下或身处逆境之时，人所出现的群体性的可怕的趋恶心理。现代悲剧不仅是个体的生存困境问题，而且也是社会生活领域善与恶的对峙，是与各种力量的较量中人性的悲剧。在《萨勒姆的女巫》的舞台上，充满了形形色色的欲望，关于贪婪、关于情欲、关于权势、关于虚荣的扭曲的欲望，以及由此而生的畸形的怨恨、疯狂的宣泄、疯狂的诬陷，它们在这个名为“萨勒姆”的小镇中左右着人们的生与死，左右着人们的善与恶，左右着人们的灵魂的飞升与沉沦。当个人的生命面临死亡的逼迫，只有选择谎言才能得救时，人们往往会毫不犹豫。从这点来看，这个发生在美国原本默默无闻的萨勒姆小镇上的悲剧故事，具有了一种全球性的普遍意义。而在《鬼魂奏鸣曲》这部戏里，瑞典的斯特林堡这位扰人灵魂的戏剧家则异常冷静地向我们展现了一个人欲横流、尔虞我诈的冷酷世界。在斯特林堡这里，既有法国阿尔托（Antonin Artaud，1896—1948）主张的残酷戏剧的影子，也有荒诞派戏剧中的荒诞因素，

以及表现主义戏剧的主观色彩等，尽管这类主观戏剧在编剧手法上有较多的革新，但它依旧在主题上纠结于人在绝望中的迷茫。

受尼采的意志哲学、叔本华的生命哲学，以及萨特、海德格尔的存在主义哲学等影响，现代西方戏剧理论领域被拓展了，非理性主义被纳入其中，对人类本体的关注，让人们清晰地洞察到在西方现代悲剧中对理性主义、人本文化传统的反拨。这些西方经典戏剧家们质疑于传统沿革式的模仿，而尝试着以一种新的、不同的风格重新表现人与社会、人与他人、人与自我之间的异化关系，一如萨特在他的《禁闭》里通过三个死去的亡灵之间相互角逐、揭短、折磨，那个被枪毙的逃兵加尔散终于忍无可忍，大声嘶喊出了“他人就是地狱”。通过舞台上一群丧失爱心与忠诚，缺乏善良与道德的形形色色的人，再现了当代西方人深刻的精神危机。

喜剧，自古希腊以来，一直是人民大众喜闻乐见的戏剧类型，以夸张的手法、巧妙的结构、诙谐的台词，以及对喜剧人物性格的刻画，在嬉笑怒骂中对人性中的丑陋、邪恶、滑稽与乖张等予以嘲讽，寓庄于谐，针砭时弊，对正常的人生和美好的理想予以肯定。

莫里哀是17世纪法国最伟大的喜剧家，通过对阿尔巴贡这个吝啬鬼的嘲讽，抨击了资产阶级金钱至上的丑恶本质，尽管《吝啬鬼》具有强烈的喜剧效果，但它接近悲剧，莫里哀创造出了父亲是儿子的放债人和情敌的尖锐场面。此外，我们从他的《伪君子》、《太太学堂》、《醉心贵族的小市民》等作品里，可以看到莫里哀以活泼、辛辣的讽刺喜剧风格不仅关注并取材于法国的社会问题，而且直接描绘现实，具有很强的思想性，在嬉笑怒骂中给观众以深刻的思考。

怪诞、荒谬和变形是现代西方喜剧常用的表现手段，德国人沃尔夫

岗·凯泽尔在《美人和野兽——文学艺术中的怪诞》中认为，怪诞由滑稽可笑和丑陋恐怖两种因素共同构成，是“一种呼唤出来并克服世界凶险方面的尝试”。怪诞作为一种表现手法与西方戏剧的关系极为密切，贯穿了整个西方戏剧史。到了20世纪，正如巴赫金所说，怪诞又一次复兴，成了戏剧艺术表现世界的重要手段，瑞士迪伦马特和意大利达里奥·福的戏剧就是如此。

迪伦马特的代表作《老妇还乡》一剧里的女主人公克莱尔·察哈纳西安用10亿美金收买司法，让全体居伦市民为她去效命杀人，她直言不讳地声称“我正用我的金钱势力安排世界秩序。这个世界曾经把我变成一个娼妓，现在我要把整个世界变成一个妓院。”这个全世界最富有的女人用一张支票从乡亲们手里买去了负心情人伊尔的生命，同时也摧毁了整个城市的光荣，而她自己的手上却没有一滴血迹。迪伦马特的嘲讽是多么犀利，他以荒诞与黑色幽默诠释了我们这个时代。尽管迪伦马特本人多次强调《老妇还乡》首先是一出喜剧，然而，整部戏剧揭示了人性的阴暗面，戏剧中的幽默让人啼笑皆非。

达里奥·福是当代意大利最杰出的喜剧家，也是最有争议的1997年诺贝尔文学奖得主。这本书里选择了他的两部中国观众比较熟悉的喜剧《一个无政府主义者的意外死亡》和《不付钱！不付钱！》，从中我们不难发现他的喜剧具有一种政治感染效应，他让那些权贵们如刺针芒、很不舒服，却让人民大众欢欣鼓舞、扬眉吐气。达里奥·福是一位非常严肃的讽刺作家，他继承了古希腊喜剧之父阿里斯托芬的喜剧精神——自由狂欢、具有独立人格，其喜剧感是一种超越感、游戏感和荒诞感，充满了战斗精神和时代气息。然而非常遗憾，这位喜剧大师，于2016年10月13日在米兰逝世，享年90岁。

《世界名剧导读》是我从洋洋大观的西方戏剧中挑选出来的名震全球的剧作，力图从社会、哲学、宗教、心理、艺术和编剧技巧等各个层面，阐释不同时代之间戏剧的联系，传统与创新的意义，以及戏剧艺术与戏剧美学思想之间、不同民族与民族之间彼此产生的相互影响，相互借鉴与认同。

这本书凝聚了我在上海戏剧学院近40年的教学与研究的感悟与沉淀。感谢我这一路走来所有帮助、支持过我的师长、朋友与学生，感谢本书的责任编辑赵蔚华女士。

谨以此书献给我的母校上海戏剧学院和中央戏剧学院，中戏让我成为中国第一位在这个领域里的女博士。

刘明厚

2016年10月28日于上海

目 录

- 前 言 001
- 俄狄浦斯王 001
- 美狄亚 019
- 李尔王 038
- 昂朵马格 057
- 吝嗇鬼 078
- 约翰·盖勃吕尔·博克曼 097
- 海鸥 118
- 朱丽小姐 143
- 鬼魂奏鸣曲 160
- 沃伊采克 178
- 禁闭 195
- 等待戈多 209
- 老妇还乡 223
- 榆树下的欲望 242
- 萨勒姆的女巫 263
- 欲望号街车 280
- 一个无政府主义者的意外死亡 296
- 不付钱！不付钱！ 315

俄狄浦斯王

古希腊悲剧是西方戏剧的源头。提到古希腊，人们立即会同希腊神话、荷马史诗、古希腊悲剧、苏格拉底、亚里士多德等名字联系在一起，岁月更迭，古希腊宏大的文明与精湛的艺术至今让世人惊叹。公元前5世纪，古希腊戏剧达到了它的繁荣时期，从被保留下来的剧本来看，已经具有相当高的艺术水准，这一状况的出现是和当时的民主政治息息相关的。雅典内部民主派领袖伯里克利（公元前500—前429）执掌了雅典城邦大权，他执政期间（公元前443—前429）被称为雅典的黄金时代。伯里克利非常重视戏剧，“为了鼓励人们看戏，他开始实行‘观剧津贴’”^①。雅典人有高度的参政议政的民主意识和较高的文化素养，与积极参与集体性的戏剧活动是分不开的。

古希腊戏剧起源于酒神狄奥尼苏斯祭祀。为了祈祷和庆祝丰收，古希腊人在春秋两季要举行酒神祭祀活动，发展到后来它变成固定的全民性的节庆，由政府主办。公元前六世纪末，雅典政府在酒神节中主办悲剧竞赛会，这对于戏剧艺术的发展无疑起了重要的推动作用。到了伯里克利执政时期，古希腊戏剧达到了它的鼎盛时期，戏剧演出活动成为雅典人生活的

^① 廖可兑著：《西欧戏剧史》，中国戏剧出版社2007年版，第2页。

一部分，反过来也促进了民主政治的繁荣。在依山傍海的半圆形露天剧场里，可以容纳一万多名观众，连续几天一起观赏悲剧诗人献演的一部三联剧或三个单一的悲剧和一个让人轻松的萨提洛斯剧，这对剧作家和演员是巨大的挑战，观众若是不满意可以向歌队（演员）扔垃圾。由政府组织的评委会最后公布竞赛结果，授予获胜的编剧、主演以奖品。在激烈的戏剧竞赛中，古希腊曾产生过很多优秀的悲剧诗人，但有作品流传下来的只有三大悲剧诗人埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯，以及喜剧之父阿里斯多芬，他们的戏剧作品给后世剧作家带来了深刻而久远的影响。

一、作者简介

古希腊最著名的悲剧之一《俄狄浦斯王》的作者索福克勒斯（Sophocles，约公元前 496—前 406）是古希腊名闻遐迩的三大悲剧诗人之一。他出身于兵器制造厂主家庭，从小受过良好的教育，特别在音乐、体育方面受到严格的训练，在比赛中均获得过花冠奖赏。诗人的中年适逢雅典最繁荣时期，他和工商业民主派领袖伯里克利（公元前 495—前 429，自公元前 444 至死一直执掌雅典大权）交情很深，积极参与政治活动，曾被选为雅典十将军之一。一个戏剧家、诗人，同时又是一个军人、军事统帅，足以证明了索福克勒斯的多才多艺，智慧骁勇。

索福克勒斯一生创作了约 123 部悲剧和笑剧，其中获得了 24 个头奖和二奖，是当时戏剧竞赛中得奖最多的戏剧家，流传至今有 7 部完整的悲剧，以及八九十部零星片段残章。7 部悲剧是：《埃阿斯》、《安提戈涅》、《俄狄浦斯王》、《厄勒克特拉》、《特刺喀斯少女》、《菲罗克忒忒斯》、《俄狄浦斯在科罗诺斯》。这些悲剧作品反映了雅典奴隶主民主政

治全盛时期的思想感情。索福克勒斯提倡民主精神，反对僭主政治，倾其全部技巧歌颂敢于同命运抗争的英雄。他说，他是按照人应该具有的样子来描写。这说明索福克勒斯是一个理想主义者，而不是像另一位悲剧诗人、古希腊三大悲剧家之一欧里庇得斯那样是按照人本来的样子来描写。索福克勒斯的剧作风格质朴、简洁，富有力量。

索福克勒斯对悲剧艺术的贡献是：他打破了写“三部曲”（又称三联剧）的传统形式，而写独立的悲剧，使矛盾冲突高度集中；他增设了第三个演员，使对话在戏剧里占主要地位；他把歌队（古希腊悲剧的原始成分）作为全剧的有机部分，参与剧中的活动，加强了戏剧的动作性；他开创了倒叙式结构（又称封闭式结构）的成功范例，其悲剧布局严谨，结构紧凑；他的人物性格鲜明生动，具有坚韧顽强的自由意志。

二、《俄狄浦斯王》剧情梗概

被视为人类文化遗产瑰宝的古希腊悲剧《俄狄浦斯王》（Oedipus Rex）上演于公元前431年。悲剧展示了人的自由意志同命运的冲突与较量。

忒拜城国王拉伊俄斯与王后伊俄卡斯忒婚后生有一子，被神示告知这个孩子长大后会上弑父娶母。拉伊俄斯用钉子钉住出生只有三天的儿子的两只脚跟，命令仆人把他抛到喀泰戎荒山中弄死。善良的仆人不忍心杀死哭得只剩下一丝气的婴儿，把他送给了与他一起放羊的邻国科任托斯牧羊人，让他把孩子养大。俄狄浦斯这一名字也因受伤的双脚“脚肿”而得。他成为科任托斯国没有子嗣的国王波里玻斯和王后墨洛柏的养子，在王宫中被当作亲生儿子抚养成人。直到有一天宫廷宴会上，一

位客人指着俄狄浦斯说他不是国王的亲生儿子，俄狄浦斯当场和对方吵了起来，被国王、王后拉开，说那个客人酒后胡言，俄狄浦斯就是他们的亲儿子。但是俄狄浦斯还是背着“父母”到神庙里请求神示。神示没有说他是谁的儿子，却说他会弑父娶母。为避免神示成真，俄狄浦斯当即离开“父母”，只身一人离家出走。

在一个三岔路口，俄狄浦斯与一个骄横无理的老人发生冲突，将他和他的三个随从杀死，只有一个随从逃走。他途经忒拜城时，因破解了狮身人面女妖斯芬克斯之谜，即什么动物早晨时分是四只脚，中午的时候是两只脚，到了傍晚则是三只脚，脚最多时最软弱，拯救了深陷灾难与恐惧中的忒拜人。感恩的当地人拥戴俄狄浦斯为王，并让他娶了先王的遗孀伊俄卡斯忒为妻，15年来他们生养了两个勇敢强壮的儿子，两个美丽高贵的女儿，国泰民安。

悲剧开始时，忒拜城又闹起了瘟疫，妇女不育，牲畜死亡，五谷不长，忒拜城丧失了生命的活力，人们恐慌极了，涌到王宫前，请求俄狄浦斯王像当年那样为他们解除灾难。忧心如焚的俄狄浦斯王出来安慰在王宫前乞援的人们，说他早已派内兄克瑞翁去请求神示。克瑞翁回来报告说，阿波罗神要忒拜人清除隐藏在城里的杀死先王的凶手，城邦才能太平。俄狄浦斯王当众表示，他将不遗余力地查出罪犯。然而，他万万想不到，缉凶追查到了最后，他发现自己就是那个可怕的凶手。王后伊俄卡斯忒悬梁自尽，俄狄浦斯则刺瞎自己的双眼离开了忒拜。

三、哲学命题：人，真正认识你自己

这是一部命运悲剧，一种不可抗拒的神秘命运与人对立而导致人的

悲惨结局。俄狄浦斯是一个深受忒拜人爱戴和尊敬的国王，一个曾经把他们从灾难中解救出来的贤明君主。15年前，女妖斯芬克斯要忒拜人猜一个谜语，凡猜不出的人都被它一个个吃掉了，全忒拜城却始终没有一个人能揭开这个谜底。正当人们绝望之际，途经忒拜的俄狄浦斯破了谜语：人。于是，斯芬克斯女妖跳崖自尽。感恩的忒拜人把俄狄浦斯奉若神明，用祭司的话说：“我们是把你当作天灾和人生祸患的救星”、“全能的主上”（见该剧开场）、“是城邦的朋友”。但是，这位人民的救星和希望，同时又是罪魁祸首，正是他犯下了弑父娶母的弥天大罪，才使神降怒于忒拜，让整个城邦瘟疫弥漫。

然而，俄狄浦斯的不幸在于他是在完全不知情的情况下犯下罪孽，在于他与生俱来的原罪，他必须背负悲剧性罪恶接受苦难。他刚刚生下来，就被告知他将来会弑父娶母。他的父母理所当然的害怕了，当即用钉子钉住儿子的脚后跟，并让仆人把他送到荒山里弄死。这位好心的仆人出于怜悯，把这个不幸的弃婴送给了邻国的朋友、科任托斯的牧羊人，这个牧羊人又把他送给了没有后裔的科任托斯国王波吕玻斯。不幸的俄狄浦斯又非常幸运，波吕玻斯十分钟爱这个孩子，一直视为己出。要不是有一天，一位在宴会上喝醉酒的客人指着俄狄浦斯说他不是国王的亲生儿子，致使他第一次对自己的身世产生了怀疑，无论父母如何安慰，他还是亲自去向阿波罗神求问。当他得知自己将会弑父娶母时，他当即选择逃离，逃离“祖国”和“父母”，否则，除非自杀，他别无选择。俄狄浦斯的这一行动说明他是一心一意想与命运抗争的，他绝不想伤害自己的父母，从这一点来看，他是勇敢的、正直的、意志坚强的。但是，无论他怎样千方百计想要摆脱命运的魔枷，最终还是被厄运所困住。