

【温 华 著】

中外文学经典赏析丛书

外国戏剧文学

WAI GUO XI JU WEN XUE JING DIAN SHANG XI

经典赏析

 中国出版社

责任编辑：卫 炜

封面设计： 拓锐科技 冯 蓓

ISBN 7-5087-1412-1

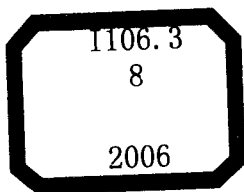

9 787508 714127 >

ISBN 7-5087-1412-1

定价：8.00元

2006

中外文学经典赏析丛书

主编 晋保平 副主编 赵一红

外国戏剧文学经典赏析

（外国文学名著丛书）

温 华 著

 中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国戏剧文学经典赏析 / 温华著. — 北京: 中国社会出版社, 2006. 9

(中外文学经典赏析丛书 / 晋保平主编)

ISBN 7-5087-1412-1

I. 外... II. 温... III. 戏剧文学—文学欣赏—外国
IV. I106.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 108508 号

丛 书 名: 中外文学经典赏析丛书

主 编: 晋保平

书 名: 外国戏剧文学经典赏析

著 者: 温 华

责任编辑: 卫 炜

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010) 66051698 电 传: (010) 66051713

邮购部: (010) 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京市优美印刷有限责任公司

开 本: 140mm × 203mm 1/32

印 张: 5

字 数: 95 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 8.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

引 言

西方戏剧概况

一、古希腊戏剧

西方戏剧艺术起源于古希腊戏剧，古希腊戏剧是世界文学史上最古老、数量最多、最优秀的戏剧。公元前6世纪到公元前4世纪的200年间，是古希腊城邦制国家雅典国力最强盛的年代，戏剧也在此时进入了最繁荣的时期。雅典的领袖们大力提倡看戏、写戏，为鼓励戏剧创作和演出，在雅典卫城修建大量的露天剧场，于春秋两季举行盛大的戏剧比赛，伯利克里将军（雅典著名领袖）更是给公民发放看戏津贴，让看戏成为一种福利。剧作家一旦在比赛中获奖，立刻身价百倍，万人敬仰。戏剧演员则拥有令普通公民羡慕的多种特权。剧场，成为古希腊文化活动的中心，希腊文明辉煌的见证。

悲剧 古希腊悲剧起源于祭祀庆典活动。我们知道，原始初民都崇拜神灵，古希腊人更是有一个完整的神仙家族，有众神之主宙斯、爱吃醋的天后赫拉、掌管太阳起落的日神阿波罗，还有替凡人盗天火的好神普罗米修斯……大大小小，足有一百多位。但古希腊人最喜爱的，却是其中最微不足道的一个，他们在每年葡萄丰收的季节都要祭祀这位小神：丰产神和酒神狄奥尼索斯。

狄奥尼索斯是天父宙斯和情人塞墨勒的儿子。因为天后赫拉从中作梗，塞墨勒被宙斯身上放出的强光燃烧而亡，临终前生下了还未足月的小狄奥尼索斯。为避免赫拉斩草除根，宙斯把他放进自己的小腿里，待满月后又把他交给山林神抚养长大。狄奥尼索斯本是植物神，由于擅长种葡萄，又会酿酒，而且总是喝得醉醺醺的，因此被希腊人尊为酒神。每年春秋两季，古希腊人都要祭祀他，颂扬他的冒险经历，讴歌他的苦难身世和传授技术的丰功伟绩。在庆典上，人们杀一头肥羊置于神坛前，由祭司身披羊皮，头戴羊角，模拟成酒神侍从，围绕神坛唱酒神颂。这就是古希腊悲剧最原始的形式。（悲剧这个词，在希腊文中的意思就是山羊之歌。）此后，悲剧的形式渐渐发展，先是由一人唱歌变为一支 50 人的歌队，后来歌队领队与其他人之间又产生对话，接着出现了第一个演员，又增加到两个、三个，歌队减至 12 人。演员虽少，但可以通过更换面具表演不同的人物。在定型的古希腊悲剧中，歌舞气氛浓厚，歌队很重要，不仅要作剧作家的代言人交代剧情，还要充当角色和剧中人进行对话。在换幕时，要站在台前挡住观众的视线，又充当了幕布。

古希腊悲剧有一套严格的演出程序，要求戏剧结构完整严谨。每出戏剧都由头、身、尾三部分组成。头包括开场白、歌队进场歌；身是三五个戏剧场面和三五次合唱歌曲，每一场结束时都有合唱歌；尾是退场部分，退场不唱歌。整出戏剧在时间、地点和情节三方面都必须整一。

悲剧的内容多取自神话传说，少量来自现实生活，剧作家通过重新解释神话来反映现实。悲剧的主人公多半具有坚强不屈的性格和气贯长虹的英雄主义精神。悲剧的主

导风格是“崇高悲壮”。简单地说，其效果不是催人泪下的，而是激发一种具有人生哲理意义的困惑与恐惧之情，一种对剧中人物的抗争产生的深刻共鸣和赞叹之情。

在众多悲剧作家中，三大悲剧诗人脱颖而出，被公认为是最杰出的古希腊悲剧作家。

喜剧 早期的喜剧也是从酒神祭祀中分离出来的，内容不像悲剧那么严肃，而是以狂欢歌舞和民间滑稽戏为主。公元前487年，雅典正式确定在春季酒神节中增加喜剧竞赛项目。

良好的民主环境和丰富的政治生活，为喜剧作家提供了丰富的创作素材。他们在作品中直接抨击社会名流，甚至指名道姓地嘲骂当权者，任何不良的社会风气都逃脱不了他们的讽刺。正是因为喜剧爱揭短，这种体裁并不特别受当局的欢迎，即使是在言论比较自由的时期，也得不到悲剧那么好的待遇。马其顿王亚历山大入侵希腊以后，对文艺实行高压政策，喜剧创作失去了自由，内容变得远离政治，以家庭爱情为主，失去了早期喜剧的斗争精神。

与悲剧相比，古希腊喜剧有这样一些特点：首先，悲剧的题材取自于神话，而喜剧则取材于现实；第二，悲剧的主人公都是天神、国王、英雄之类，而喜剧的主角都是平头百姓；第三，悲剧中的语言皆为诗体，而喜剧采用散文；第四，悲剧的结构必须严谨，而喜剧则松散随意。总而言之，喜剧的创作内容和形式都比悲剧自由，尤其在演出的时候，喜剧演员可以直接与观众即兴对话、交谈，甚至开玩笑，悲剧则万万不能。

阿里斯托芬（公元前445年～前385年）是古希腊喜剧的杰出代表，被称为喜剧之父。《蛙》、《鸟》、《云》和

《阿卡奈人》是他最为著名的作品，风格粗犷奔放、自然质朴。

二、中世纪戏剧

公元476年，西罗马帝国灭亡，欧洲进入中世纪基督教统治的漫漫长夜。蛮族的入侵摧毁了辉煌一时的古希腊、罗马文明，欧洲历史出现了一个巨大的文化断层。在十世纪之前，戏剧艺术没有任何复兴的迹象。

教会最初企图靠封锁文化来控制百姓，但渐渐发现戏剧也可以作为宣传教义的工具，于是宗教剧就在教堂的祭祀仪式中产生出来，又慢慢走出教堂，走进民间，不可避免地染上了世俗的气息。但是中世纪戏剧中真正有价值的戏剧，是来自民间的笑剧。这一剧种在法国最为盛行，直接从丰富多彩的现实生活中取材，揭露种种虚假、愚昧和丑恶的人和事，给人以启迪和快乐。《巴特兰律师》是其中最著名的作品。

相对而言，中世纪戏剧的成就并不高，但其中的民间戏剧直接滋养了文艺复兴的一代戏剧家。

三、文艺复兴戏剧

公元14~16世纪，整个欧洲兴起了声势浩大的文艺复兴运动。刚刚从市民阶层中成长起来的朝气蓬勃的资产阶级，强烈渴望宗教之外的文化养料，一大批人文主义者打着“复兴古典文化”的大旗，掀起一个向古希腊罗马文化学习的热潮。一批批古代典籍，为人们展现出古典文化对世俗生活与人性欲望的肯定，与此同时，科学的进步使人们的眼界大大开阔——地理大发现开辟了世界市场，造纸

术打破了教会的文化垄断，日心说将人类的目光投向浩瀚的宇宙……统治欧洲几百年的神学权威，已经无力压制人们的思想了。

“人文主义”是文艺复兴的口号，有两个涵义，最初是指对古希腊罗马文化的研究，后来泛指以人为中心的新世界观。这种新世界观的主要表现，首先是反对神权，肯定人性。肯定人的崇高地位，肯定现世的美好生活，歌颂爱情和个性解放。人不像基督教义所说的那样生来有罪，应该尽情享受生活。第二，针对教会一直以来推行的蒙昧主义、愚民政策，号召大家相信自己的理性，每个人都有权追求知识，探索自然，研究科学。第三，针对中世纪的封建压迫和封建等级制度，鼓吹仁慈、博爱、歌颂友谊，提倡平等和冒险精神。

文艺复兴运动造就了西方历史上第二个文学艺术的高峰，戏剧创作则是这个时代最辉煌的成就。在文艺复兴的发源地意大利，戏剧开始表现出人文主义思想，但形式粗糙，艺术水平不高。西班牙的文艺复兴虽然慢了半拍，却产生了一大批杰出的戏剧作品，天才的洛卜·德·维迦（1563年～1633年）是人文主义戏剧的最高代表，他一生创作了1800多部喜剧和400部圣史剧，创作能力之强令人瞠目结舌。他的剧作充满了人文主义精神，形式不拘一格，敢于创新。人们用“自然的奇迹、天才的凤凰”来形容这位才华横溢的戏剧家。他的代表作《羊泉村》和《塞维利亚之星》世界闻名。稍晚于他的卡尔德隆（1600年～1681年）成就也很高，《人生如梦》一剧影响深远。

英国是文艺复兴时期最炫目的戏剧舞台。1588年，英国海军击败了西班牙的无敌舰队，成为欧洲最强大的国家。

伊丽莎白女王大力发展海外贸易，振兴国力，鼓励文艺创作。一时间，泰晤士河畔剧院林立，当时人口不到 20 万的伦敦竟有 20 多个职业剧团。一批被称为“大学才子”的剧作家涌现出来，格林、马娄、基德和利里在创作中表达人文主义思想，锤炼戏剧形式，做了莎士比亚的开路先锋。

在前人丰厚的积累和良好的社会环境中，莎士比亚横空出世，照亮了整个世界。他的戏剧有极深刻的文化底蕴，又拥有最广大的普通观众，他是整个文艺复兴时代的灵魂，也是全人类的珍宝。

莎士比亚之后，本·琼生继承了他的创作道路，但已不能挽回人文主义戏剧的颓势。

四、古典主义戏剧

17 世纪，文艺复兴的大潮在欧洲各国都已平息。曾经在英国辉煌一时的戏剧舞台也沉寂了。法国成了这个世纪当之无愧的剧坛主角。在太阳王路易十四的统治下，法国成为当时最强大的君主专制国家，路易十四的凡尔赛宫不仅是欧洲大陆的权力中心，更是引领时代趣味的文艺中心，古典主义戏剧最集中的舞台。路易十四本人喜爱文艺，经常亲自出面直接“关照”艺术创作，古典主义戏剧家高乃依、莫里哀等人都得到了他极大的支持。宫廷的爱好确实催生了戏剧新风格，但古典主义的出现有文化发展的必然性，也有深刻的社会和文化背景。

文艺复兴高扬个性解放，号召人们尽情地表现自己的本能和欲望，大有把压抑几百年的损失在一夜之间找回来的势头。正如一个人不可能永远狂热一样，文化也有自我调节的功能。17 世纪，理性主义思潮大为兴盛，各个领域

都在对文艺复兴进行反思。我们知道，人文主义者充满激情地赞美人的理性，但这个理性强调的是人类认识世界、认识自己的能力；而在古典主义者眼中，理性更多是指人的良知，那种控制情感，按“规矩”做事的能力。秩序、平衡、统一，这才是世界与人生的理想状态，一个理性的人，就该凡事谨慎、凡事克制，“只求改变自己的欲望，不求改变世界的秩序”（笛卡儿语）。

布瓦洛（1636年~1711年）是法国古典主义戏剧的头号理论家，他为当时的戏剧创作制定了严格的法典：首先要政治正确。不管戏剧内容是什么，都不能忘了给国王唱赞歌，表明自己拥护领袖的立场。其次价值观念要明确。概括一下就是，国家利益最重要，家庭义务要记牢，荣誉脸面地位高，个人感情不足道。第三，要求作家向古希腊、古罗马艺术学习。人文主义者和古典主义者都提出过这个口号，不同的是前者找到的是欲望解放的思想，后者找到的是和谐均衡的艺术典范。第四，要严格遵守三一律。这个三一律招来的骂声不少，为什么呢？按照布瓦洛的要求，一出戏剧必须表现出整整一天之内、在一个地方发生的一个故事。不能插入其他情节，不能出现两个地方，故事不能超出24小时。这就好像是给戏剧家们上了一副镣铐，让他们束手束脚，不能自由挥洒。但这条戒律也是有利有弊，尽管限制了个性，但古典主义戏剧的结构都很紧凑，大作家拉辛（1639年~1699年）更是带着镣铐跳出了最精彩的舞蹈。最后就是对语言的要求了——准确、典雅、庄重、华丽。当时法国贵族社会以谈吐文雅为荣，说话直率质朴是没文化的表现，会遭到大家白眼。古典主义戏剧的繁荣把讲究委婉的语言风气推向了高潮，发展到后来，戏剧语

言就变得矫揉造作。

真正优秀的作家不会被理论绊住手脚，高乃依、拉辛和莫里哀是古典主义最杰出的代表，尤其是莫里哀，在布瓦洛划入另册的喜剧领域占据了无人能及的最高地位。

五、启蒙主义戏剧

启蒙运动是18世纪又一次席卷全欧的思想解放运动。所谓启蒙，本义是照亮。人在专制统治下被蒙蔽，眼前一片漆黑，脑子里塞满了种种迷信与教条。启蒙主义是用“理性”照亮人的头脑，使人认识到自己的价值和尊严。启蒙运动的口号是自由、平等、博爱，是对文艺复兴时代人文主义思想的继承和发展。经过启蒙运动，西方资本主义社会的思想体系彻底建成，西方社会开始向现代转型。

法国启蒙思想家伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭和狄德罗等人都曾利用戏剧这种形式宣传启蒙思想，因为戏剧拥有其他文学样式不可比拟的煽动力。与17世纪一样，启蒙主义戏剧的主角仍然是由法国来唱的。狄德罗在理论上对古典主义展开了全面批判。启蒙戏剧也讲理性，但与古典主义追求的理性内涵大大不同。古典主义的理性强调人对情感的克制，对国家与荣誉的服从，启蒙戏剧宣扬的理性来自人的觉醒和解放，它反对一切专制与奴役。在题材上，狄德罗提倡创作“正剧”，打破了古典主义为悲剧和喜剧设立的森严壁垒。什么是正剧呢？首先，正剧是更加生活化的戏剧。喜剧的滑稽与悲剧的神奇都不符合生活的真实，正剧客观地表现日常生活，不夸张，不走样。其次，正剧不限制创作的题材。它可以写一切人、一切事，不再固守着悲剧写帝王，喜剧写百姓的僵死教条。其三，戏剧语言不

再是“典雅”的诗，而是贴近生活，表现性格的散文。

狄德罗的正剧理论为戏剧发展打开了一条新路，他的同乡博马舍将他的思想发扬光大，创作了以第三等级为主角的真正的平民戏剧。哥尔多尼是意大利平民戏剧的代表人物，《一仆二主》、《女店主》是非常成功的作品。德国则出现了两位大戏剧家歌德和席勒。两人的创作各有千秋，歌德的《浮士德》是西方诗剧的总结之作，但很难上演；席勒的作品虽有概念化的倾向，演出效果却极好。《强盗》演出时，剧院活像一座疯人院，互不相识的人们被剧情感染，像兄弟姐妹一样热烈拥抱。他的代表作《阴谋与爱情》，是18世纪戏剧的经典作品。

六、从浪漫主义到现实主义

启蒙思想催生了法国大革命，与之一脉相承的浪漫主义，则是大革命之后对现实不满和忧虑的反映。浪漫主义在精神上永远是属于年轻人的，情感与自由是这一思潮的关键词。在19世纪上半叶，浪漫主义风行于法、英、德、俄等国。

浪漫主义戏剧仍然在法国声势最大，雨果（1802年～1885年）是当之无愧的旗手。他的浪漫悲剧《欧那尼》，以一个绿林大盗为主角，根本无视三一律，抛弃事物应有的逻辑，尽情展现人物内心的激情，把服毒自杀、举剑自刎的场面都搬上舞台，让保守的老“古典”们大受刺激，也让浪漫的青年们兴奋不已。剧本上演的30多个夜晚，浪漫派与古典派在剧场里激烈斗争，最终彻底将古典派赶出了历史舞台。然而浪漫戏剧的轰动效应没能持久，便昙花一现。戏剧并非浪漫主义者们最钟爱的题材，诗歌才是他

们的首选。诸位浪漫主义作家的戏剧原本成就不是很高，在失去现实的支撑之后，便沦为玩弄技巧的形式之作。

19 世纪下半叶，西方戏剧的潮流转为现实主义。挪威出现了影响整个现代戏剧的大师易卜生（1828 年～1906 年），他执着地关注社会与人生，善于在作品中提出问题，讨论问题，在欧洲掀起了“社会问题剧”的浪潮。爱尔兰的萧伯纳（1856 年～1950 年）、法国的小仲马（1824 年～1895 年）和左拉（1840 年～1902 年）、俄国的契诃夫（1860 年～1904 年）和高尔基（1868 年～1936 年）都是他的同道，创作了一批现实主义的代表作。现实主义作为一种创作方法早已存在，但形成一套完整的思想体系是在 19 世纪末，主张戏剧应“解剖人类，描摹人生，舞台上要去掉装腔作势的朗诵，夸大的语言和过火的感情，使作品具有真实的品性”。（左拉语）现实主义是世纪之交世界戏剧发展的主潮，不仅盛行于西方，也遍及东方各国。

七、异彩纷呈的 20 世纪

戏剧这种古老的艺术形式在 20 世纪绽放出缤纷炫目的光彩，各种流派、不同风格的戏剧作品活跃在各国舞台上。总的来说，存在着两种创作倾向：一种基本遵循着传统的戏剧模式，以现实主义的手法反映社会人生；另一种力图改变传统的戏剧模式，尝试用多种全新的手法来表现世界。前一种是 19 世纪现实主义潮流的继续，后一种包括了 20 世纪兴起的诸多“现代主义”流派。

20 世纪坚持现实主义原则的戏剧家有很多，其中最有可能成就的是德国的布莱希特（1898 年～1956 年），其代表作有《大胆妈妈和她的孩子们》、《四川一好人》、《伽利略

传》；美国的阿瑟·米勒（1915年~2005年），代表作《推销员之死》；田纳西·威廉斯（1914年~1983年），代表作《欲望号街车》。这几位作家并不固守现实主义，而是借鉴了许多现代派的新手法，来增强作品的表现力，这也是20世纪现实主义戏剧的共同特点。

现代派戏剧是20世纪初兴起的剧坛新风，曾有一度风头压倒了现实主义戏剧。其实这两种戏剧有一点是相通的，它们对资本主义工业文明和资产阶级生活方式都有反思和批判，差别主要在于创作方法和艺术风格。很多作家在一条道路上走了一段之后，又转向了另一条，也有些作家习惯两条腿走路。现代派的名头很多，有表现主义、唯美主义、象征主义、未来主义、超现实主义、荒诞派等等。主义很多，让人眼花缭乱，实际上很多时候它们是一个事物的不同说法，有这样一些共同的特征：

第一，哲理化和向内转。现代派戏剧家不注重故事情节，而热衷于显示作品的哲理深度，哲学家萨特就用戏剧宣传他的存在主义哲学思想；同时，现代派戏剧偏爱表现人的内心，而不重视外部世界。

第二，反戏剧。现代派戏剧家们极力地求新求变，想要摆脱传统戏剧的束缚。简单地说，他们的作品不要完整的情节，不要生动的人物，不要有条有理的对白，他们认为那些手段不能够表现出西方现代社会的混乱，不能刻画现代人精神上的迷惘。于是他们大胆尝试了许多新方法：鬼魂说话、人物胡言乱语、幻觉、假面具、灯光变幻、摆满舞台的椅子、不断膨胀的尸体……五花八门，不一而足。这么一来，可能会使戏剧显得怪异，无趣，不太容易理解，但更多的时候则带来了极其强烈的戏剧效果。

20 世纪影响巨大的现代派戏剧家有瑞典的斯特林堡(1849 年~1912 年),代表作《鬼魂奏鸣曲》;爱尔兰的王尔德(1854 年~1910 年),代表作《莎乐美》;比利时的梅特林克(1862 年~1949 年),代表作《青鸟》;意大利的皮蓝德娄(1867 年~1936 年),代表作《六个寻找剧作家的角色》;美国的奥尼尔,法国的贝克特和尤奈斯库(1912 年~1994 年),后者的代表作是《秃头歌女》和《犀牛》。

现代派戏剧家将舞台视为思考社会人生、探讨时代与自身问题的试验场,尽管他们的许多表现方式不能得到所有人的认可,但他们的实践仍然极大地推动了现代戏剧的发展,他们的优秀作品吸引了一代代的观众与读者。

西方戏剧从古希腊时代发展到今天,依然散发着无穷的魅力和生机。本书从这个浩瀚的文学宝库中选取了很小很小的一部分,供大家欣赏回味。选剧原则有三:其一,尽可能地照顾到各个阶段、不同流派和国家的作品;其二,考虑读者的阅读喜好;其三,考虑到本书篇幅的限制。需要特别说明的一点是,本书虽名为“外国戏剧文学经典赏析”,但着重介绍了欧美戏剧而忽略了亚非各国,这并不意味着后者的戏剧成就不高,而是限于篇幅有限,不得不做了取舍。

时间仓促,错误与不足之处难免,唯愿这本小册子能给读者带去一些思考,点燃他们亲自阅读戏剧文本的兴趣。

目 录

1 引 言

1 埃斯库罗斯 《被缚的普罗米修斯》

埃斯库罗斯(约公元前 525 年~前 456 年)是当之无愧的“悲剧之父”,是他首先确立了戏剧中最主要的因素——戏剧冲突,并开始起用第二个演员。他大大减少了歌队的抒情成分,使对白在戏剧中居于首要地位。他还在服装和道具方面大胆创新,让剧中的英雄人物穿上高底靴,显得比凡人高大;让演员带上面具,遮住与英雄身份不符的面部缺陷。

6 索福克勒斯 《俄狄浦斯王》

索福克勒斯(公元前 496 年~前 406 年)生活在雅典全盛时期,受过良好的教育,他是个运动健将,同时拥有动人的歌喉。16 岁时,因为才能出众又长相俊美被选中担任颂神合唱队领唱,27 岁首次参加悲剧竞赛便打败埃斯库罗斯,夺得头奖,此后一直保持着竞赛的头把交椅,27 年后才让给欧里庇得斯。索福克勒斯不仅是位伟大的悲剧诗人,还是雅典十将军之一,当过祭司,担任过雅典税务委员会的主席,他的一生平静而成功,完全实现了古希腊人对于“人”的所有理想:全面发展、身心皆美。

